

Las fábricas Factories y los sueños and dreams

POR/BY: SÍLVIA CARBONELL I BASTÉ

FOTOS/PHOTOGRAPHY: QUICO ORTEGA

La introducción y expansión del Modernismo en Cataluña fue posible gracias a la labor de los arquitectos y artistas, pero no hay que olvidar que el país se hallaba en un buen momento económico liderado por las industrias textiles, y que precisamente fueron las grandes familias textiles las promotoras de las mejores realizaciones arquitectónicas, ya fueran fábricas, residencias privadas o casas plurifamiliares.

Hasta el momento, pocas veces se había planteado lo que fabricaban aquellos industriales, las telas que utilizaban los arquitectos y decoradores en sus realizaciones o dónde compraban las

The introduction and expansion of the distinctive Catalan form of art nouveau, known as modernism, owed its success principally to its architects and artists. Another key factor was the favourable economic climate of the time. The textile industry was one of the motors of the Catalan economy, and the great textile families funded much of the finest architecture of the period – factories, private residences, and stately apartment buildings.

But what did the textile industrialists produce? What fabrics did the architects and decorators use for their creations? Where did dressmakers buy the cloth they needed for their designs? These are

1. Croquis para tejidos (detalle). Mateu Culell Aznar (1903). *Materiales y Documentos de Arte Español*.

1. Sketch for fabrics (detail) Mateu Culell Aznar (1903). *Materiales y Documentos de Arte Español*.

telas las modistas para confeccionar los vestidos de sus clientes. El textil, como tantas veces, sencillamente se había olvidado o se le había condenado a ser "de importación".

Este olvido sistemático nos impulsó a iniciar una tarea de investigación, cuyos primeros frutos presentamos en la exposición *Las fábricas y los sueños* (Centre de Documentació i Museu Tèxtil, hasta el 31 de mayo de 2002).

LA INDUSTRIA TEXTIL

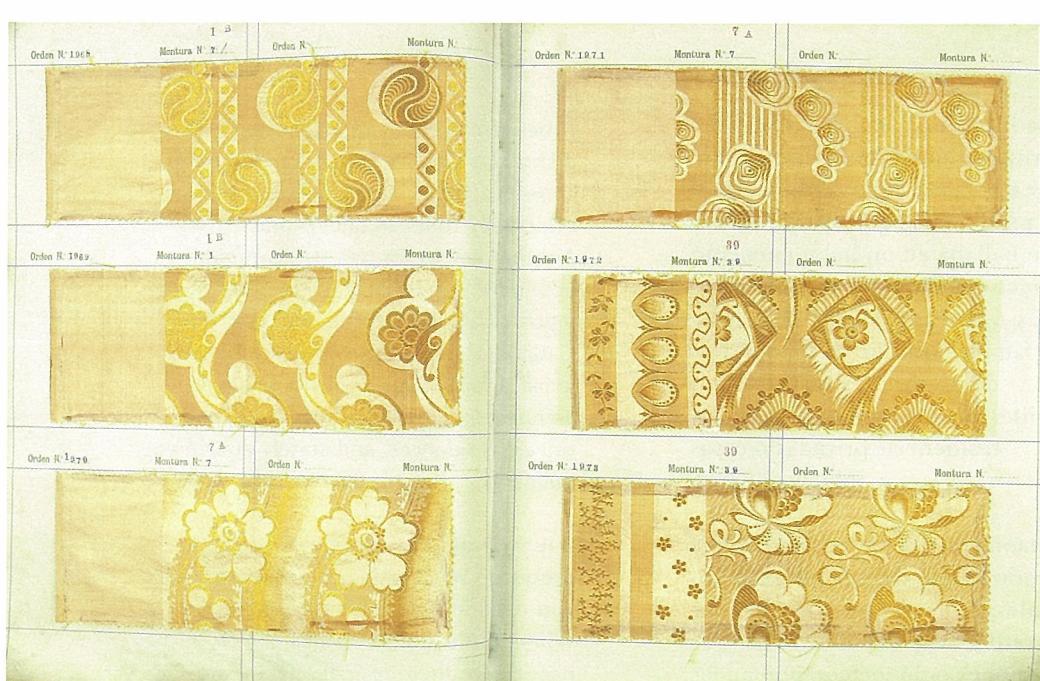
A finales del siglo XIX la pérdida de las colonias americanas, la crisis del comercio exterior y la competencia de

questions that are only rarely asked. Textiles, as so often, are largely forgotten, or dismissed as mere imports.

To do justice to the role of textiles in the development of turn of the century Catalonia we decided to research the links between the textile world and the modernist movement. The first results of our study are on display in the exhibition *Factories and Dreams* (Textile Museum and Documentation Centre, until 31 May 2002).

THE TEXTILE INDUSTRY

At the end of the nineteenth century the loss of the Spanish colonies in America, the crisis in Spain's foreign trade and competition from foreign producers posed a serious threat to the Catalan textile sector. Nonetheless, at the beginning of the twentieth century the industry gradually began to recover, especially in the wool and cotton sectors.

2. CDMT. Reg. 14.177. Muestrario de Jacquard de seda. Sederías I. Balcells, Manresa (entre 1893 y 1900).

2. CDMT. Reg. 14.177. Collection of samples of Jacquard silk. Sederías I. Balcells, Manresa (between 1893 and 1900).

3

tejidos extranjeros afectaron considerablemente al sector textil catalán. Pero a pesar de su aparente situación de crisis, desde principios de 1900 experimentó una lenta recuperación, sobre todo en los sectores lanero y algodonero.

A diferencia del resto del Estado español, la industria textil catalana adoptó rápidamente las innovaciones tecnológicas, de manera que se situó en primera posición en prácticamente todos sus subsectores.

Fue una época de cambios, de inventos, de movimiento de personal cualificado de una a otra empresa, de creación de

FUE UNA ÉPOCA DE CAMBIOS, DE INVENTOS, DE MOVIMIENTO DE PERSONAL CUALIFICADO DE UNA A OTRA EMPRESA, DE CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS Y DE CONSOLIDACIÓN DE LAS QUE HABÍAN SUPERADO LAS CRISIS DE LOS AÑOS PRECEDENTES.

3. Muestrario de sedería estampada. Hijos de J. Ponsa (alrededor de 1908). Museu Tèxtil i de l'Estampació de Premià de Mar.

Unlike their counterparts in the rest of Spain, Catalan textile producers were quick to adopt technological innovations, and soon established themselves as leaders in practically all subsectors of the industry.

It was a time of change and invention. Textile specialists moved from one company to another; new companies were set up, and others which had survived the crisis of the preceding years consolidated their position in the market.

The Catalan silk industry had grown up around small workshops, and by the end of the nineteenth century it was well established. Silk was produced mainly in Barcelona, its surrounding area, Reus, and Manresa: the leading firms of the time were Fills de Malvhey, Salvador Bernades, F. Vilumara, Fàbregas Rafart, Pich Aguilera, Batlló and Sederías I. Balcells, which made fabrics for clothing and complements, furnishing, and passementerie.

The cotton sector accounted for 42% of industrial production. Companies such as

3. Collection of printed silks. Hijos de J. Ponsa (around 1908). Textile and Print Museum, Premià de Mar.

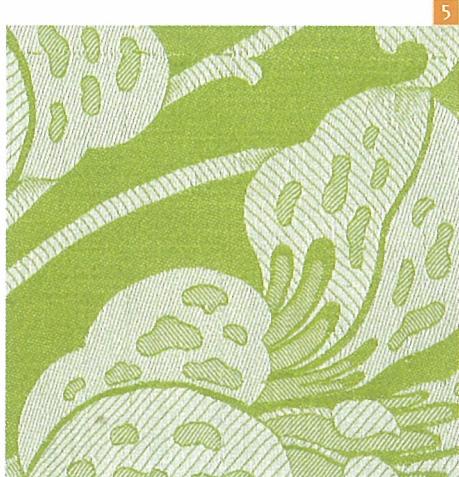

4. Puesta en carta dibujada en Ars Textil para la empresa Ignacio Font (1901). Col. particular.

4. Point paper drawn by Ars Textil for the company Ignacio Font (1901). Private collection.

nuevas empresas y de consolidación de las que habían superado la crisis de los años precedentes.

La industria sedera, que se había formado a partir de pequeños establecimientos, estaba bien consolidada a finales del siglo XIX. Barcelona y sus alrededores, junto con Reus y Manresa, eran las ciudades donde se concentraban las principales industrias sederas, como Fills de Malvehy, Salvador Bernades, F. Vilumara, Fàbregas Rafart, Pich Aguilera o Sederías I. Balcells, entre otras. Su producción iba destinada a indumentaria, complementos, tapicería, pasamanería, etc.

Por lo que respecta al sector algodonero, que representaba entonces el 42% de la producción industrial, dedicaba sus productos mayoritariamente a indumentaria y ropa del hogar. Casas como Estabanell y Pahisa, Ignacio Font, Vda. Tolrà, Mitjans y Cia., Sadó, J. Casals, Bassols, Trinxet, etc., son un claro exponente del Modernismo catalán.

5. Muestrario de algodón para cutí. Estabanell y Pahisa, S. en C. (entre 1920 y 1930).

IT WAS A TIME OF CHANGE AND INVENTION. TEXTILE SPECIALISTS MOVED FROM ONE COMPANY TO ANOTHER; NEW COMPANIES WERE SET UP, AND OTHERS WHICH HAD SURVIVED THE CRISIS OF THE PRECEDING YEARS CONSOLIDATED THEIR POSITION IN THE MARKET.

Estabanell y Pahisa, Ignacio Font, Vda. Tolrà, Mitjans i Cia., Sadó, J. Casals, Bassols, and Trinxet produced clothing and items for the home which reflected the styles of Catalan modernisme.

The centre of Catalan linen production was the Maresme. In addition to heavy cloths, fabrics for packing, handkerchiefs, and sewing thread, beautiful damasks for household articles, underwear and other clothing were made. The leading companies were Indústria Llinera, Solsona Estruch i Cia, and Sadó.

Some companies diversified, incorporating other fibres and working with mixtures or regenerated fabrics, in order to reduce costs or to broaden their markets. Among these companies was Solà, Sert i Germans, originally silk makers, who introduced wool and mixtures into the fabrics they produced for use in upholstery and furniture, shawls, blankets, and handkerchiefs, and above all the machine-made rugs which brought them international renown.

Modernist design was found represented in a wide variety of fabrics and products. There were many textile draughtsmen at the time; some worked freelance, others were employed by companies. Among the finest modernist fabrics and products were the silks and cottons worked on Jacquard knitting machines, but modernist designers also worked with linen damasks, mixtures,

5. Collection of samples of cotton for ticking. Estabanell y Pahisa, S. en C.(between 1920 and 1930).

ES JUSTAMENTE DURANTE EL
PERÍODO MODERNISTA CUANDO
NACEN LAS PRIMERAS ESCUELAS
TEXTILES CATALANAS Y, EN
CONSECUENCIA, EL DISEÑO TEXTIL
PROPIAMENTE AUTÓCTONO.

La producción linera se concentraba mayoritariamente en el Maresme. Además de lonas, tejidos para embalaje o hilos de coser, se fabricaron hermosos damascos para pañuelos, lencería, indumentaria o ropa para el hogar. Las empresas lineras más destacadas son Indústria Llinera, Solsona Estruch i Cia. o Sadó.

Otras empresas optaron por la diversificación de sus productos, trabajando tejidos mezcla o incluso regenerados. Dentro de este marco hay que hacer referencia especial a Sert Germans, de origen sedero, que introdujeron la lana y las mezclas en sus tejidos destinados a tapicería, mantones, mantas, pañuelos y, sobre todo, alfombras mecánicas, por las que fueron reconocidos internacionalmente, además de por su calidad y sus diseños.

Por lo que respecta al diseño modernista, lo encontramos representado en gran variedad de tejidos y productos. Los dibujantes textiles fueron numerosos: algunos de ellos trabajaban por su cuenta, otros formaban parte de la plantilla de una empresa. Destacan principalmente los diseños para sederías y algodones trabajados en máquina Jacquard, aunque también los apreciamos en damascos de lino, en tejidos mezcla y, en menos cantidad, en tejidos de

and, to a lesser extent, wool. As we have seen, these fabrics were for clothing or for articles for the household such as sheets and tablecloths, and material for decoration. To judge from the swatches of the period the variety of fabrics was vast: ticking, drills, heavy linens, damasks, gros-grain, brocades, granadines, voiles, gauzes, ottomans, brocatelles, crepes, moires, etc., many worked on Jacquard knitting machines. Modernist and conventional designs lived side by side

6. Croquis para mantelería. Federico Ferrater. *Cataluña Textil*.

6. Sketch for table linen. Federico Ferrater. *Cataluña Textil*.

lana. Como hemos visto, podían ser tejidos destinados tanto a indumentaria, como a ropa del hogar o para decoración. La variedad de tejidos era realmente extensa, según se desprende de los muestrarios y archivos de la época: cutís, holandas, driles, lienzos, damascos, gro, brochados, granadinias, voiles, gasas, otomanes, brocanteles, crepés, moarés, etc., muchos de ellos trabajados ya en telares Jacquard mecanizados. Evidentemente, los diseños modernistas convivían con otros más convencionales.

LA DOCENCIA Y LOS DIBUJANTES

Es justamente durante el período modernista cuando nacen las primeras escuelas textiles catalanas y, en consecuencia, el diseño textil propiamente autóctono. Se incorpora la enseñanza textil en las escuelas de Artes

TEACHING AND DRAUGHTSMEN

During the modernist period the first textile schools were set up, and a distinctively Catalan textile design emerged. Textile practices were now taught at the Schools of Arts and Crafts and specialist studies became a Catalan monopoly in 1904 when the *School of Textile Engineers* was opened in Terrassa. Soon textile studies were set up at *School of Textile Industries*, under the auspices of the *Industrial University of Barcelona*.

In order to consolidate its position and to introduce new innovations, the Catalan textile industry needed to train new staff with technical and artistic skills.

DURING THE MODERNIST PERIOD THE FIRST TEXTILE SCHOOLS WERE SET UP, AND A DISTINCTIVELY CATALAN TEXTILE DESIGN EMERGED.

7. Croquis para tejidos. Mateu Culell Aznar (1903).
Materiales y Documentos de Arte Español.

7. Sketch for fabric. Mateu Culell Aznar (1903).
Materiales y Documentos de Arte Español.

y Oficios y los estudios superiores pasan a ser monopolio catalán a partir de 1904, con la apertura de la Escola d'Enginyers d'Indústries Tèxtils, en Terrassa. Le seguiría la Escola d'Indústries Tèxtils, asociada a la Universitat Industrial de Barcelona. Y es que para que la industria textil progresara era necesaria una buena enseñanza técnica y artística.

La figura del profesor de dibujo aplicado al tejido y, en consecuencia, del propio dibujante empezó a consolidarse a finales del siglo XIX. El precursor fue Francesc Xavier Lluch, pero tras él numerosas personalidades hicieron posible la continuidad del diseño textil catalán: Juan Castañé, Federico Soler, Camilo Cots, Eugeni Ferrer, Lluís Borrás, Miquel Travaglia, Josep Palau, Pau Rodón, Antonio Font, Bartolomé Vilella, Ramon Esclasans, Antonio Saló, Jaime Vilalta, Tomás Aloy, José Llavería, Guillermo Aresté, Frederic Ferrater y Joan Feu son tan sólo algunos de los nombres que nos han llegado.

Cots y Ferrater fueron verdaderos maestros del dibujo aplicado al textil. El primero trabajó para numerosas empresas. El segundo llegó a crear un taller propio, Ars Textil, que ha perdurado casi hasta nuestros días. Se han conservado numerosas puestas en carta y dibujos originales de ambos, algunos absolutamente modernistas.

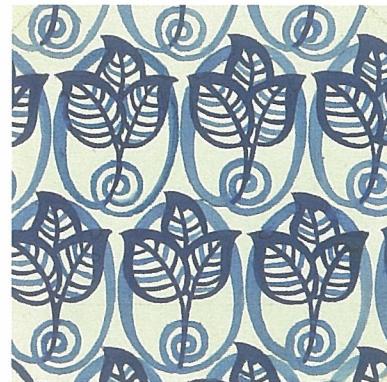

8

8. Muestrario de algodón estampado (detalle). La España Industrial. Museu Tèxtil i de l'Estampació de Premià de Mar.

9 y 10. Proyecto para tejido (detalle). Josep Palau, 1912-1916. Col. particular.

Teachers of applied drawing for textiles – and draughtsmen – had become important figures by the end of the nineteenth century. The pioneer was Francesc Xavier

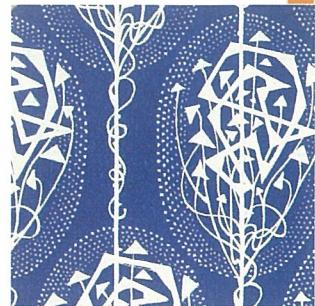
9

Lluch; he was followed by others who consolidated Catalan textile design: Juan Castañé, Federico Soler, Camilo Cots, Eugeni Ferrer, Lluís Borrás, Miquel Travaglia, Josep Palau, Pau Rodon, Antonio Font,

IT WAS AT THE TURN OF THE CENTURY
THAT THE GREAT FAMILIES OF THE CATALAN
UPPER MIDDLE CLASSES BECAME
ESTABLISHED. GÜELL, SERT, MUNTADAS,
BATLLÓ, QUADRAS, BERTRAND, AND TRINXET
WERE TEXTILE ENTREPRENEURS WHO
PROVIDED THE FINANCIAL BACKING FOR
CATALAN MODERNISM.

Bartolomé Vilella, Ramon Esclasans, Antonio Saló, Jaime Vilalta, Tomas Aloy, José Llaveria, Guillermo Areste, Frederic Ferrater, Joan Feu, are just some of the names that have come down to us.

Cots and Ferrater were masters of applied drawing for textiles. Cots produced drawings for numerous companies, and

8. Collection of samples of printed cotton (detail). La España Industrial. Textile and Print Museum, Premià de Mar.

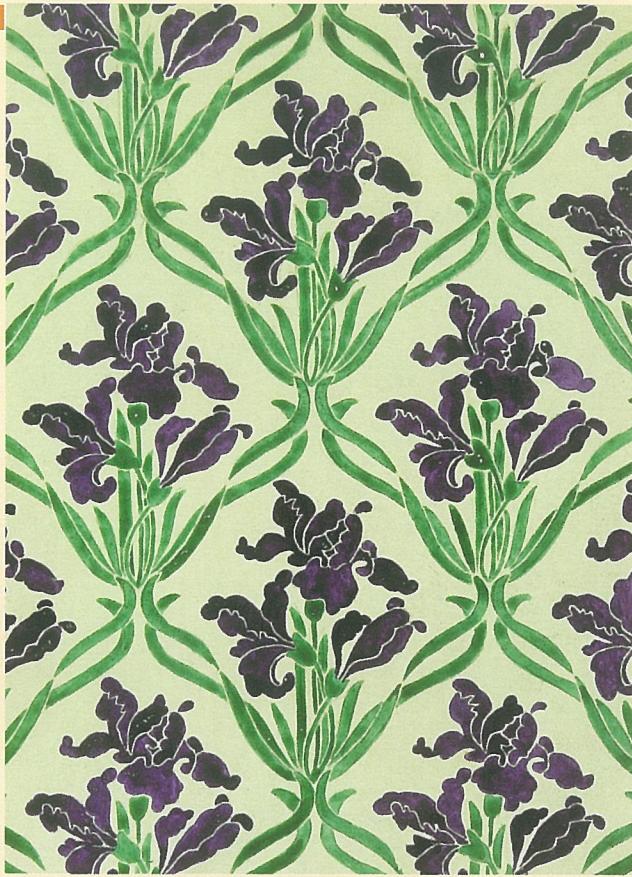
9 and 10. Proposal for fabric (detail). Josep Palau, 1912-16. Private collection.

11. Muestrario de Jacquard de seda. Salvador Bernades (entre 1895 y 1910). Col. particular.

11. Collection of samples of Jacquard silk. Salvador Bernades (between 1895 and 1910). Private collection.

12

13

12 y 13. Proyecto para tejido. Pau Rodón o colaboradores (entre 1900 y 1910). Museu de Badalona.

12 and 13. Proposal for fabric. Pau Rodón or his assistants (between 1900 and 1910). Museum of Badalona.

Pau Rodón fue un personaje polifacético totalmente dedicado al textil. Fue decano de las secciones de hilatura y tisaje de la Universitat de Terrassa, de la Casa Provincial de la Caritat de Barcelona, de la Unió Industrial de Barcelona y, como labor fundamental, director de la Escola Tèxtil de Badalona y de la revista *Cataluña Textil*. Así pues, ha sido una figura clave en la difusión del textil catalán del momento, que ha llegado hasta nuestros días, en parte, gracias a esta revista que empezó a publicar en 1906. Su archivo se conserva en el Museu de Badalona.

A través de exposiciones y concursos organizados desde las escuelas, revistas o incluso desde la Diputación de Barcelona o de la Unió Industrial, se intentó en todo momento promover el dibujo textil, de manera que tanto los estudiantes como los ya profesionales se sintieran siempre respaldados.

ESTA ÉPOCA SUPUSO LA CONSOLIDACIÓN DE LAS GRANDES FAMILIAS DE LA ALTA BURGUESÍA CATALANA: GÜELL, SERT, MUNTADAS, BATLLÓ, QUADRAS, TRINXET, BERTRAND, ETC., EMPRESARIOS TEXTILES QUE SE CONVERTIRÍAN EN LOS GRANDES MECENAS DEL MODERNISMO CATALÁN.

Queremos destacar, finalmente, que esta época supuso la consolidación de las grandes familias de la alta burguesía catalana: Güell, Sert, Muntadas, Batlló, Quadràs, Trinxet, Bertrand, etc., empresarios textiles que se convertirían en los grandes mecenas del Modernismo catalán. Gracias a este resurgir del textil en el cambio de siglo, se desarrolló un claro estilo modernista catalán, con unas características específicas que lo diferenciarán claramente del Modernismo europeo.

Ferrater created his own workshop, Ars Textil, which continued to operate until a few years ago. Many point papers and original drawings by both artists have survived, some of them characteristically modernist in style.

14

Pau Rodón was a man of many talents who dedicated his professional life to textiles. He ran the sections of spinning and weaving at the University of Terrassa, the Casa Provincial de la Caritat in Barcelona, and the Industrial Union of Barcelona; but his most important contributions were as director of the Textile School of Badalona and the review *Cataluña Textil*. Thanks to him, Catalan textiles reached a wider public, and their history has been preserved in part due to the review that he set up in 1906. Its archives are kept at the Museum of Badalona.

Through exhibitions and competitions organized by schools, trade magazines, the Diputació (the Provincial Council) of Barcelona and the Industrial Union, textile drawing was enthusiastically promoted; both students and professionals received strong support at all times.

Finally, it was at the turn of the century that the great families of the Catalan upper middle classes became established. Güell, Sert, Muntadas, Batlló, Quadràs, Bertrand, and Trinxet were textile entrepreneurs who provided the financial backing for Catalan modernism. So it was thanks to this resurgence of textile creation at that time that the unique style of Catalan modernism evolved.

14. Croquis para tejidos (detalle). J. Vilella. *Cataluña Textil*.

14. Sketch for fabrics (detail). J. Vilella. *Cataluña Textil*.