

Decoraciones murales: similitudes entre iconografías en papeles pintados y tejidos estampados

Wall decorations: similarities between iconographies in wallpapers and printed fabrics

por / by Mª TERESA CANALS AROMÍ. *Dra. en Historia de la arquitectura (UPC)*

El interés por las ornamentaciones murales lo encontramos en el transcurso de la historia (y de la prehistoria) expresado en diferentes técnicas y representaciones; algunas de ellas han conseguido situarse entre las artes decorativas.

Presentamos en este escrito unas iconografías estampadas sobre papel, cuyo resultado final se denomina y se conoce popularmente como papel pintado. Efectivamente, tenemos testimonio que, al menos desde el siglo XVI, se ornamentaban hojas de papel para adornar muros y techos.¹ En aquel tiempo en que el papel era manufacturado con la pasta obtenida por la trituración de trapos (de lino, algodón, etc.), se imprimían los perfiles del dibujo en color negro, con los moldes de madera al estilo de las xilografías y, en general, se rellenaban y aplicaban los pigmentos naturales mediante el sistema del estarcido.

A mediados del siglo XIX, al conseguir el papel mecánico o industrial, la estampación también se automatizó y al igual que las máquinas textiles, los cilindros grabados sustituyeron paulatinamente a la lenta estampación en planchas.

Veremos, pues, que si por un lado la técnica de la industria textil sirvió de modelo para el desarrollo de la producción del papel pintado, encontramos, por otra parte, no sólo similitudes o coincidencias entre las iconografías de ambas especialidades, sino que hay elementos y artículos coordinados con los mismos diseños para formar conjuntos decorativos.

A lo largo de los siglos, los fabricantes de papel pintado no se han limitado a editar hermosas composiciones florales, bucólicos y lejanos paisajes imaginados, anónimas estampas románticas o conocidos episodios históricos, sino que han ido más allá para conseguir el máximo perfec-

The interest in mural decorations can be found throughout the course of history (and in prehistory as well) expressed in different techniques and representations, some of which have earned a place for themselves among the decorative arts.

In this paper we discuss a series of iconographies printed on paper, whose end result is known popularly as wallpaper. Evidence of decorated sheets to adorn walls and ceilings goes back at least to the sixteenth century. At that time, paper was manufactured with the pulp obtained by grinding pieces of cloth such as linen and cotton. The profiles of the patterns were printed in black with wooden moulds, in the style of woodcuts. Natural pigments would be applied using a stencil system.

In the mid-nineteenth century, with the advent of mechanical or industrial paper, printing also became automated and, as in the case of textile machines, rollers gradually replaced the slow process of printing using plates.

So the textile industry was the model for the development of the production of wallpaper. In fact, we do not just find similarities and coincidences between the iconographies of the two specialities, but also items made with the same designs to form decorative ensembles.

Over the centuries, wallpaper manufacturers have reproduced beautiful flower arrangements, expansive, bucolic landscapes, anonymous romantic prints and well-known historical episodes, and they have always sought ways of offering high quality reproductions of different materials. This is clear from the description of some of the patents granted in the second half of the nineteenth century by

Fig.1. Palampore. Tejido de algodón teñido, estampado y pintado a mano en diferentes tonalidades de rojo, azul, violeta, marrón y negro. 205 x 150 cm. Segunda mitad del siglo XVIII. India. Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien (La Reunión) N° inv. 74.391.

Fig.1. Palampore. Cotton fabric, dyed, printed and hand painted in shades of red, blue, purple, brown and black. 205 cm x 150 cm. Second half of eighteenth century. India. Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien (La Réunion) N° cat. 74391.

cionamiento en la parte técnica con el objetivo de ofrecer reproducciones de gran calidad, de diferentes materiales, según podemos constatar en la descripción de algunas patentes concedidas en la segunda mitad del siglo XIX por la Oficina Nacional de Patentes y Marcas de Madrid.²

Vemos, pues, a través de los testimonios que han llegado hasta nuestros días, tanto los conservados in situ como los que ya forman parte de las colecciones museísticas, como nos muestran un amplio repertorio iconográfico en el que destacan, a simple vista, las materias nobles por excelencia: regios guadamasiles o cueros repujados, zócalos marmóreos, rosetones, columnatas y arcos góticos de piedra, marquetería en diferentes maderas y, naturalmente, una extensa gama de simulaciones de materia textil, desde los transparentes visillos y finas muselinas, delicados bordados, algodones estampados, suntuosos cortinajes adamascados o ricas cenefas aterciopeladas.

La perfecta ejecución técnica de estos papeles pintados, que seguía las modas y los estilos de cada época, ha permitido obtener espectaculares *trompe-l'oeil*, la mayoría de los cuales tuvieron su gran apogeo a partir del segundo cuarto del siglo XIX hasta el final del mismo siglo. La aparición del Art Nouveau supuso un gran cambio en las ornamentaciones de las casas burguesas y las edificaciones públicas y privadas, y los papeles pintados reflejaron los distintos estilos artísticos que vieron la luz durante el siglo XX. En fechas posteriores y en la actualidad, y como consecuencia de las nuevas aportaciones en el campo de la tecnología, en las materias primas y en las tendencias decorativas, los criterios han cambiado y la producción avanza por diferentes campos.

Teniendo, pues, presente que los lazos entre la estampación textil y la estampación de los papeles pintados son tan antiguos como su transformación (en ambos casos) y consolidación en recubrimientos murales y tapicerías, basándonos principalmente en: similitudes técnicas en la maquinaria y en los planteamientos artísticos, ubicación geográfica de las manufacturas así como vínculos familiares entre ellas, la misma identidad de los dibujantes, etc. No es nada extraño encontrar una mutua inspiración entre sus iconografías.

Presentaremos, a continuación, diferentes ejemplos distribuidos entre cuatro apartados:

the National Board of Patents and Trademarks of Madrid.

Through the testimonies that have come down to us, preserved in situ or in museum collections, here we present an iconographic repertoire which include the noble materials *par excellence*: embossed leather, marble baseboards, ceiling medallions, columns and Gothic stone arches, inlays in different types of wood and, of course, an extensive variety of simulations of textile material ranging from curtains in fine transparent muslins, delicate embroidery, printed cottons, sumptuous damask curtains and rich velvet borders.

The technical perfection of this wallpaper, adapted to the fashions and styles of each era, has produced spectacular *trompe l'oeil* works which reached their height from the second quarter of the nineteenth century to the start of the twentieth. The emergence of *Art Nouveau* represented a major change in the ornamentation of town houses and public and private buildings, and wallpaper reflected the artistic styles that developed during the twentieth century. Since then, thanks to advances in the field of technology, new raw materials and decorative trends, the criteria have changed and the production has proceeded along different channels.

Printed textiles and wallpaper have been linked ever since they were first used in wall coverings and upholstery. The two have shared machinery, artistic approaches, manufacturing locations, family ties, and designers. As a result it is no surprise to find mutual inspiration between their iconographies.

In this paper we present several examples, classified in four sections:

Indianas: Siglos XVIII y XIX *Indiennes*: eighteenth and nineteenth centuries

Fig. 2. Rollo de papel pintado. Fabricación francesa. Final del siglo XIX. Atribuido a Desfossé & Karth. Iconografía inspirada en las indianas llegadas de Oriente, pero adaptada al gusto europeo de las decoraciones exóticas. Destaca el fondo negro, sobre el que se han estampado 12 colores con máquina de cilindros grabados. 0,75 m de ancho por 9 m de largo. Museu de l'Estampació de Premià de Mar. N.º. R.5.200.

Fig. 2. Roll of wallpaper. French manufacture. Late nineteenth century. Attributed to Desfossé & Karth. Iconography inspired in the *indianes* from the East, but adapted to the European taste for exotic decorations. Note the black background on which 12 colours were printed using engraving roller machine. 0.75 m wide by 9 m long. Premià de Mar Print Museum No. R.5200.

Fig. 3. Rollo de papel pintado fabricado por Isidore Leroy (París) en 1930. Estampado a máquina con cilindros metálicos en 12 colores, tiene la característica de las medidas excepcionalmente anchas para estas piezas, 0,75 x 9 m. GAGB-259. Disseny Hub, Barcelona.

Fig. 3. Roll of wallpaper manufactured by Isidore Leroy (Paris) in 1930. Machine-printed with metal cylinders in 12 colours; it has exceptionally wide measures for a piece of this kind: 0.75 m by 9 m. GAGB-259. Design Hub Barcelona.

Fig. 4. Fragmento de tejido que formaba parte de un conjunto de sillas tapizadas en el que se puede reconocer la escena de la danza campestre denominada *La primavera*, que esta englobada en *Les délices des Quatre seasons* fabricada en Francia en 1785, en color rojo. Museu de l'Estampació de Premià de Mar. N° Inven. 611.

Fig. 4. Fragment of a fabric which was part of a set of upholstered chairs in which we see the depiction of a country dance called Spring, one of the *Délices des Quatre Saisons* made in France in 1785, in red. Premià de Mar Print Museum, Inventory No. 611.

Toile de Jouy y sus reproducciones. Siglos XVIII y XIX

Procedentes de la segunda mitad del siglo XVIII se conservan en diferentes museos y colecciones privadas telas de algodón estampadas a un solo color, en crudo (es decir, sin blanquear) con plancha de cobre, en la reconocida factoría de Oberkampf, situada en la localidad de Jouy-en-Josas, cerca de Versailles. Se trata de las célebres *toiles de jouy*.

En esta ocasión presentamos una de las escenas de *Les délices des Quatre seasons* dibujadas por Jean-Baptiste Huet, que trabajó durante años para la mencionada firma. Esta temática y sus figuras son bien conocidas por las múltiples reproducciones efectuadas a lo largo de los años y hasta la actualidad, tanto en tejido, papeles pintados, así como en otros materiales y objetos decorativos.

Toile de Jouy and its reproductions. Eighteenth and nineteenth centuries

From the second half of the eighteenth century, several museums and private collections contain cotton fabrics printed in one colour, *ecru* (i.e. unbleached) with copper plate, at the renowned Oberkampf factory, located in the town Jouy-en-Josas, near Versailles. This is the famous *Toile de Jouy*.

Here we present a scene from *Les Délices des Quatre Saisons* drawn by Jean-Baptiste Huet, who worked for this firm for many years. This theme and its figures are well known due to the many reproductions made over the years in fabrics and in wallpaper, as well as in other materials and decorative objects.

Fig. 5. Rollo de papel pintado.
Fabricado en Francia por Paul
Dumas. Siglo XIX. 4 colores com-
puestos por diferentes gamas
del rosa, bermellón y negro. 0,50
x 10 m. Museu de l'Estampació
de Premià de Mar. N° Reg. 5.203.

Fig. 5. Roll of wallpaper. Made
in France by Paul Dumas.
Nineteenth century. Four colours
composed of different shades
of pink, vermillion and black.
0.50 x 10 m. Premià de Mar Print
Museum, No. R.5203.

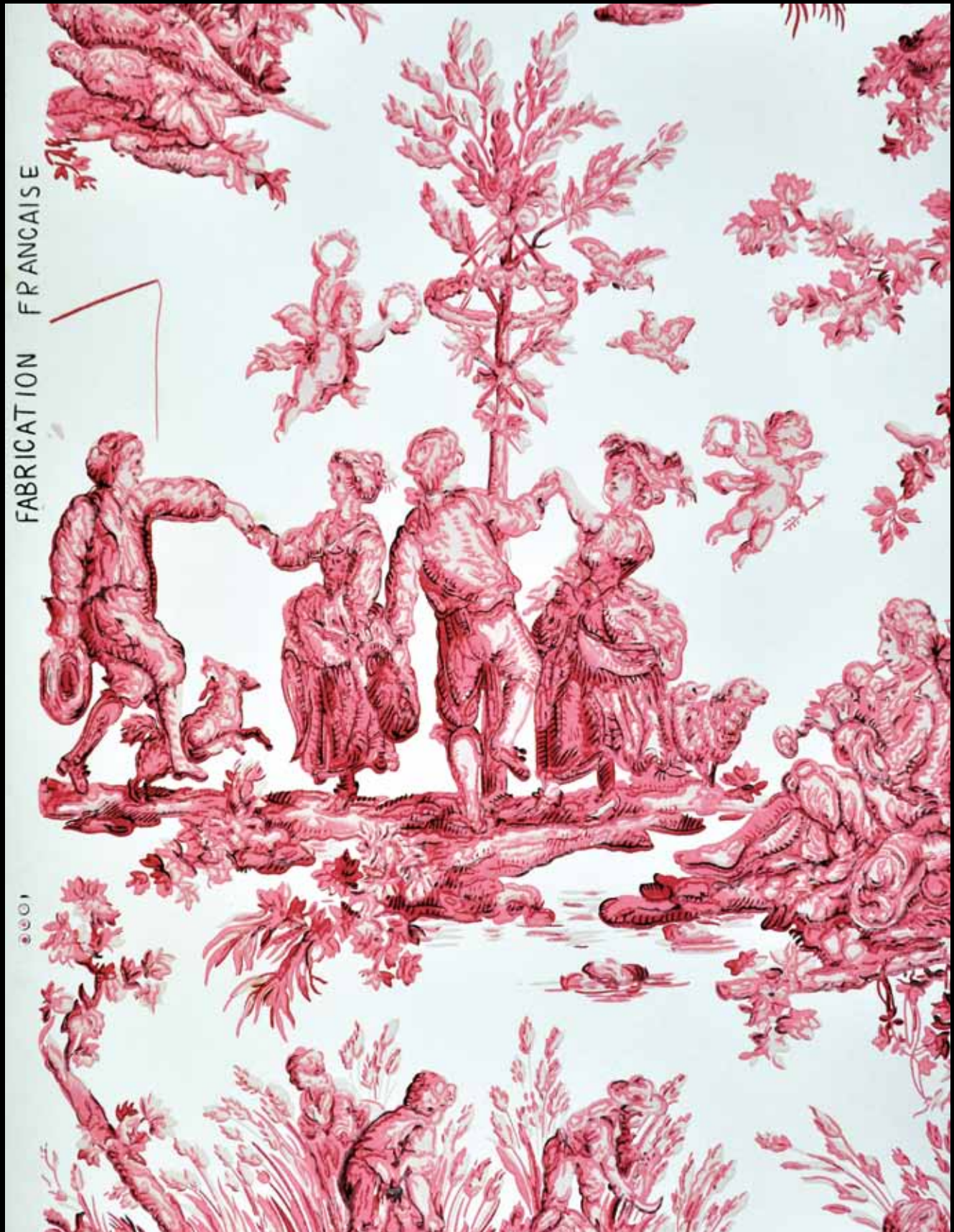

Fig. 6. Muestra de papel pintado francés de la manufactura Réveillon, 1780. Musée des Arts Décoratifs, París. N° inventario 2004.175.2.

Fig. 6. French wallpaper sample from the Réveillon factory, 1780. Musée des Arts Décoratifs, Paris. Inventory No. 2004.175.2

Papeles pintados franceses del siglo XVIII y tejidos estampados españoles del siglo XIX

Si en los ejemplos anteriores hemos visto cómo los diseños elaborados expresamente para ser estampados en tejidos decorativos (Toile de Jouy) se usaron posteriormente para los papeles pintados, en este caso concreto tenemos unos testimonios que nos muestran similitudes o influencias entre los dibujos de ambos materiales con una diferencia de más de cien años.

El hecho es que del estilo barroco se han derivado un sinnúmero de ornamentaciones denominadas frecuentemente «arabescos», adaptadas a las necesidades de cada ambiente y a los requerimientos de unos espacios murales concretos.

Procedente del año 1780 tenemos una muestra de papel pintado (fig. 6) de la manufactura francesa Réveillon depositada en el Musée des Arts Décoratifs de París³ y que nos remite a las iconografías estampadas en tejidos (fig. 7 y 8) en el último cuarto del siglo XIX por una de las industrias textiles más importantes de todo el Estado español, La España Industrial, ubicada en Barcelona.

En la página del muestrario de la figura 7 vemos cuatro muestras de tejido cuyos diseños se han usado, también, en papeles pintados. En esta ocasión nos centraremos en una de ellas cuyo intenso color azul deriva del lapislázuli.

Eighteenth-century French wallpaper and nineteenth-century Spanish printed fabrics

While in the above examples we have seen how designs made expressly for printing in decorative fabrics (Toile de Jouy) were later used for wallpaper, in this case we have evidence of the similarities and influences between the drawings of both types of materials over a time span of more than one hundred years.

The fact is that the Baroque style has given rise to an endless range of ornamentation often called “arabesques”, adapted to the needs of each particular environment and the requirements of specific wall spaces.

From the year 1780 we have a sample of wallpaper (Fig. 6) made at the French factory Réveillon and kept at the Musée des Arts Décoratifs in Paris. The patterns were reproduced in printed fabrics (Figs. 7 and 8) at the end of the nineteenth century by one of Spain’s most important textile industries, La España Industrial, located in Barcelona.

In the page from the sample-book in Figure 7, we see four samples of fabrics whose designs have also been used in wallpaper. Here we focus on one of them whose deep blue colour derives from lapis lazuli.

Fig. 7. Muestrario de tejidos estampados de La España Industrial del año 1889. Museu de l'Estampació de Premià de Mar. N.º. Reg. 2.100.

Fig. 7. Sample of printed fabrics from La España Industrial, 1889. Premià de Mar Print Museum No. R. 2100

Fig. 8. Muestra de tejido estampado de La España Industrial de 1889. Museu de l'Estampació de Premià de Mar. N.º Reg. 2.100

Fig. 8. Sample of printed fabric from La España Industrial, 1889. Premià de Mar Print Museum, No. R. 2100

Entre la inspiración y el artificio: Siglo XIX

Vamos comprobando cómo un mismo diseño ha sido adaptado a las exigencias técnicas de la estampación sobre telas decorativas así como en los papeles pintados y a las necesidades ornamentales de sus habitáculos.

En este apartado presentamos diferentes modelos de papeles pintados que alcanzaron gran acogida entre la realeza y aristocracia europea a partir de 1820, hasta tal punto que perduran en algunas estancias palaciegas (Palacio Real de Madrid). Vemos que no se trata únicamente de trampantojos o artificios para dar la sensación de estar delante de verdaderos conjuntos de cortinas, sino que son ornamentaciones decorativas per se de alta calidad, adaptables a medidas concretas. Cada panel mide 2 m de alto por 0,55 m de ancho, lo que permite colocar tantos paneles de acuerdo a las medidas de la superficie mural en horizontal.

Curiosamente esta faceta concreta de la representación de cortinajes y materia textil derivó y desarrolló entre los fabricantes y comerciantes de papel pintado, en el uso de un vocabulario descriptivo determinado,⁴ que más bien parecería propio de una factoría de telas y acabados: «cenefas de terciopelo negro, draperías realzadas de oro y fondo raso, cenefa de terciopelo amarantado, terciopelo carmesí, friso amarillo de seda, cenefas con lana verde con flores, colgadura raya azul raso, moiré azul para el techo, cuti escocés verde y rosa, moiré fino para los salones principales, entrepaños de fondo azul y oro, colgadura fondo verde inglés con terciopelo, cenefa laurel con oro aterciopelado, etc.».

Between inspiration and artifice: the nineteenth century

Let us now see how a single design has been adapted to the technical demands of printing on decorative fabrics and on wallpaper, and to the ornamental needs of the rooms in question.

In this section we present different patterns of wallpaper that gained great popularity among the European royalty and aristocracy from 1820 onwards. Some of them are still found in palace rooms, for instance in the Royal Palace in Madrid. These are not just optical illusions or tricks that give the observer the impression of being in front of real sets of curtains, but are high quality decorative ornaments in their own right. Each panel measures 2 m high by 0.55 m wide, and so as many panels can be put in place as are required to cover the wall surface.

Curiously, this particular facet of the representation of draperies and textiles led to the use of a particular descriptive vocabulary among wallpaper manufacturers and dealers, which strongly resembles that of a fabric factory: “borders of black velvet, draperies in gold on a satin background, borders of deep red velvet, crimson velvet, yellow silk frieze, green wool borders with flowers, blue striped satin drapes, blue moiré for the ceiling, green and pink Scottish cuti, fine moiré for the main rooms, green English drapes with velvet, border with gold velvet, etc.»

Dibujos infantiles. Siglo xx

Para finalizar este breve recorrido iconográfico nos situamos en el último cuarto del siglo XIX, cuando algunos artistas británicos, como Walter Crane, iniciaron unas series de ilustraciones infantiles para papeles pintados basadas en sus propios dibujos y grabados que, con sus minuciosos y característicos detalles, evocaba épocas pretéritas. Inclusive se editaron historias y cuentos a juego y con los mismos personajes. Se abrió una nueva mirada y un mundo diferente para los más pequeños que algunos calificaron como la edad de oro de la ilustración infantil.

Pero hasta bien entrado el siglo XX podríamos decir que, en general, no surgieron temas específicos para determinados espacios domésticos, privados o dedicados a albergar zonas infantiles.

En este caso las imágenes nos ofrecen ejemplos de tejido y papel pintado con el dibujo exactamente igual, sólo que con formato diferente.

El rollo de papel de la figura nº 13 tiene dos cenefas presentadas en contraposición o contrapeadas que en este caso son para recortar siguiendo las ondas diseñadas. Es una tipología que se enmarca en los denominados «volantes» para el interior de armarios o estantes. Fabricado en 1924 por la manufactura francesa Ancienne Maison Turquetil que ha estado en activo desde 1849 hasta 1980.

No hay duda de que se trata del mismo diseño adaptado, en cada caso, a la finalidad correspondiente. Sin embargo, no se tiene constancia de que la empresa Turquetil estampara tejidos, así que no podemos saber el origen o motivo de la ejecución de estas pequeñas piezas (fig. 12) semejantes a postales, cuál fue su producción o si se trata sólo de un prototipo o prueba, cuyo diseño se atribuye a Josep Palau Oller entre los años 1920 y 1924.⁵ Sus escenas, diferentes en cada caso, nos remiten a zonas infantiles.

Children's drawings. Twentieth century

To end this brief outline we move to the last quarter of the nineteenth century, when British artists like Walter Crane began a series of children's illustrations for wallpaper which were based on their own drawings, engravings and stories and evoked times past with their meticulous descriptions. This trend opened up a new perspective and a new world for children, which some described as the golden age of children's illustration.

But until well into the twentieth century one could say that, overall, there were no specific themes used to decorate children's rooms in private homes. The images presented here show examples of fabrics and wallpaper with exactly the same pattern: the only thing that changes is the format.

The roll in figure 13 has two borders, which the user should cut along following the waves. This type of paper is used for the inside of cabinets or shelves. Made in 1924 by the French manufacturer Turquetil Ancienne Maison, in business from 1849 to 1980.

There is no doubt that this is the same design, adapted specifically to each purpose. However, there is no evidence that the Turquetil company printed fabrics, so we cannot establish why these small postcard-sized pieces were made (Fig. 12): perhaps they were just prototypes. Their design is attributed to Josep Oller Palau, and they were made between 1920 and 1924. Their scenes, different in each case, were made for children's rooms.

Fig. 9. Panel de 2,03 m de alto por 0,47 m de ancho. Fabricado por Dufour & Leroy. 1830. Coll. du Musée de Papier Peint. Rixheim (Francia).

Fig. 9. Panel 2,03 m high by 0.47 m wide. Manufactured by Dufour & Leroy. 1830. Coll. du Musée de Papier Peint. Rixheim (France).

Fig. 10. Panel de 2,18 m de alto por 0,54 m de ancho. Fabricado por Dufour & Leroy, 1827-1828. Coll. du Musée de Papier Peint de Rixheim (Francia). N° 1.979.

Fig. 10. Panel 2.18 m high x 0.54 m wide. Manufactured by Dufour & Leroy 1827-1828. Coll. du Musée de Papier Peint, Rixheim (France). N° 1979.

Fig. 11. Diferentes paneles de 2 m de alto por 0,55 m de ancho cada uno. Modelo fabricado por la manufactura francesa Joseph Dufour en el año 1820. Decoración conservada in situ, complementada por ostentosas cenefas y frisos, en el Palacio Real de Madrid. © Patrimonio Nacional Español.

Fig. 11. Set of panels, each 2m high x 0.55 m wide. Model made by the French manufacturer Joseph Dufour in 1820. Decoration preserved in situ, complemented by ostentatious borders and friezes, in the Royal Palace of Madrid. © Spanish National Heritage.

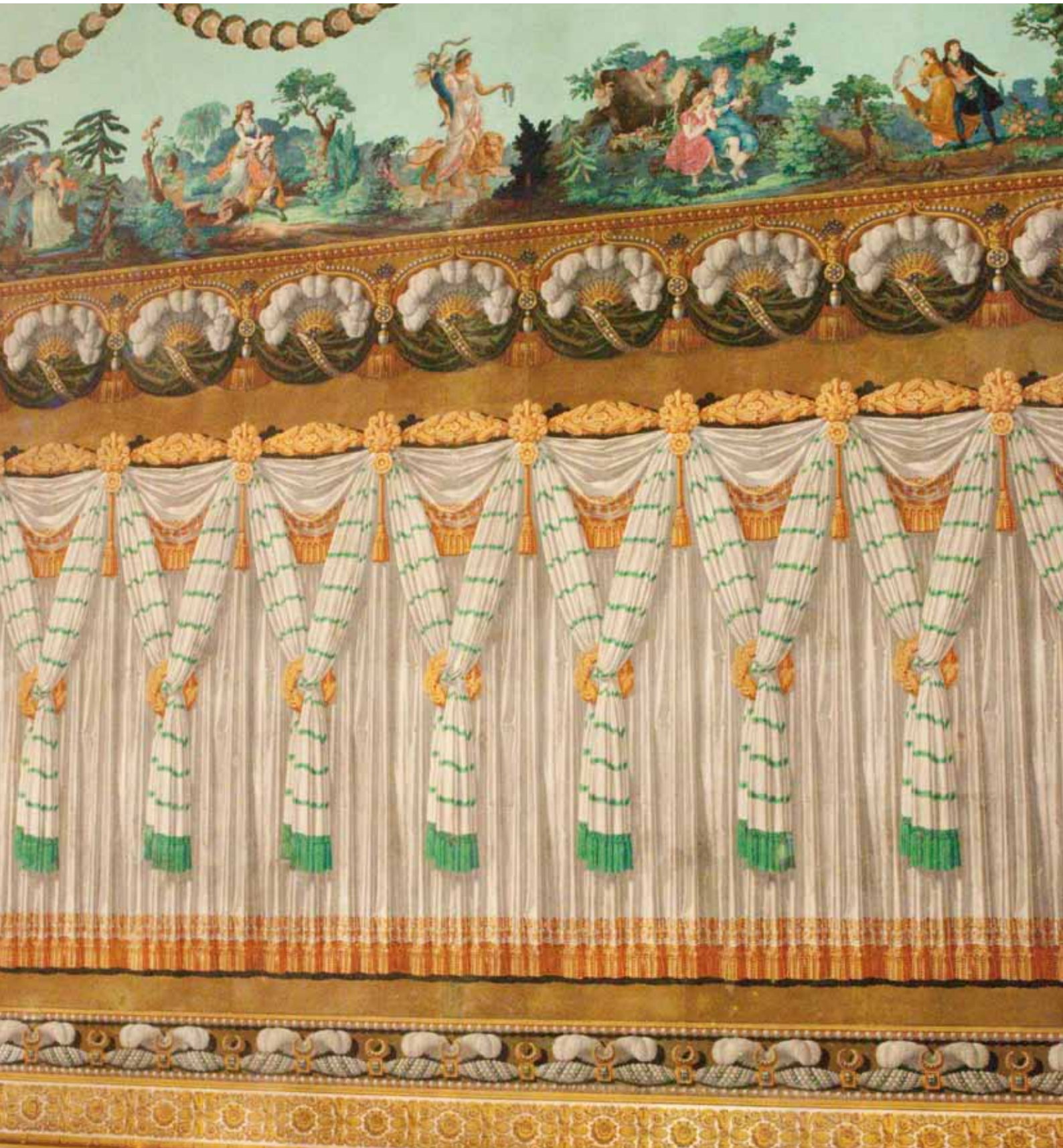

Fig. 12. 4 Piezas de tejido de algodón estampadas a cuatro colores de 14 x 9 cm cada una, cuyo diseño se atribuye a Josep Palau Oller entre los años 1920 y 1924. El tejido está pegado a la cartulina que hace la función de soporte. Fundació Palau. Caldes d'Estrac.

Fig. 12. Four pieces of cotton fabric printed in four colours, measuring 14 cm x 9 cm each, designed by Josep Oller Palau between 1920 and 1924. The fabric is glued to the cardboard support. Fundació Palau. Caldes d'Estrac.

NOTAS

- 1 Museu Picasso (techo de una de las salas del antiguo Palacio Aguilar), C/Montcada, Barcelona.
- 2 *Privilegios de Invención e introducción relacionados con la fabricación de papel. España.* Oficina Nacional de Patentes y Marcas. Nº Expediente 17.148 – 1895.
- 3 DE LA HOUGUE, Véronique, «Le fonds Dufeur-Dufeur & Leroy du Musée des Arts Décoratifs de Paris: collections, archives et documents» en *Joseph Dufour Manufacturier de papier peint*. Ed. Presses universitaires de Rennes, 2010.
- 4 CANALS AROMÍ, M. T. «Real fábrica de papeles pintados, Madrid 1788-1834» en *Jornadas sobre las Reales fábricas*. Ed. Fundación Centro Nacional del Vidrio, La Granja de San Ildefonso. Segovia. 2004.
- 5 Catálogo de la exposición *Palau Oller Poliédric*. Fundació Palau. Ed. Triangle postals, 2010.

NOTES

- 1 Picasso Museum (ceiling of one of the rooms in the old Aguilar palace). C/Montcada, Barcelona.
- 2 *Privilegios de Invención e introducción relacionados con la fabricación de papel.* España. National Patents and Trademarks Office, file nº 17.148 – 1895.
- 3 DE LA HOUGUE, Véronique, «Le fonds Dufeur-Dufeur & Leroy du Musée des Arts Décoratifs de Paris: collections, archives et documents» in *Joseph Dufour Manufacturier de papier peint*. Ed. Presses universitaires de Rennes, 2010.
- 4 CANALS AROMÍ, M. T. «Real fábrica de papeles pintados, Madrid 1788-1834» in *Jornadas sobre las Reales fábricas*. Ed. Fundación Centro Nacional del Vidrio, La Granja de San Ildefonso. Segovia. 2004.
- 5 Catalogue of the exhibition *Palau Oller Poliédric*. Fundació Palau. Ed. Triangle postals, 2010.

Fig. 13. Rollo de papel pintado fabricado en 1924 por la manufactura francesa Turquetil. 0,50 x 9 m. Museu de l'Estampació de Premià de Mar. N°. Reg. 5012.

Fig. 13. Roll of wallpaper made in 1924 by the French manufacturer Turquetil. 0.50 x 9 m. Premià de Mar Print Museum. Reg No. 5012.

