

La Bauhaus y el Espíritu de una Época.

Historia Tipográfica y Editorial
Maestría en Ciencias del Hábitat
Diseño Gráfico
MDG. Eréndida Mancilla González.

La Bauhaus.

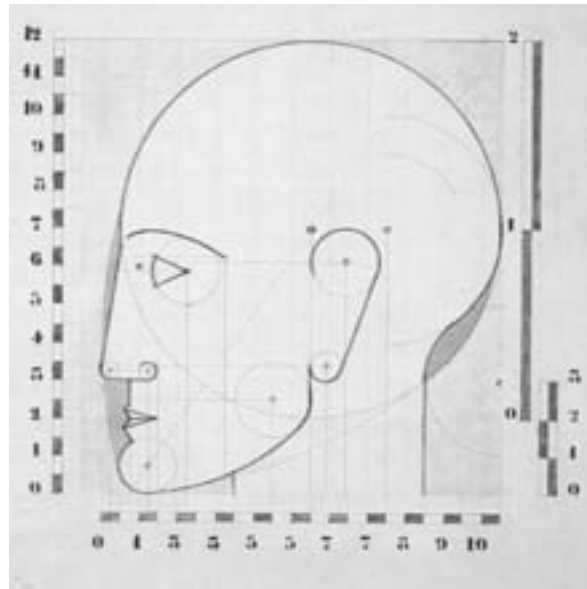
El término que designa a la escuela proviene de "*Bauhütte*" que en el medioevo significaba *–gremio de constructores de iglesias–*, y que posteriormente se le conoce como casa de construcción.

La Bauhaus es considerada la escuela donde surgieron las ideas que replantearon el concepto del diseño en la vida moderna. En dicha plataforma experimental y de actividades se analizaron enormes avances en la investigación sobre el diseño de muebles, el trabajo textil y de metal, la fotografía, el diseño escenográfico, la pintura, la escultura y la arquitectura.

Contexto.

La Bauhaus partió de un clima devastado a partir de la I Guerra Mundial, donde solo se percibían los añicos de la altiva noción cultural del valor de la forma industrial, en tanto a creadora de estilo. "Ni el sentido práctico", ni el "valor de la forma" podían aportar confianza; la necesidad del ser humano y su angustia existencial ante la aniquilación gritaban reclamando directamente la renovación humana de la sociedad. Alemania en ese momento era un país derrotado, lleno de inconformidad social, inflación monetaria e inestabilidad política. "El mundo anterior a la guerra del Káiser había muerto y la búsqueda para construir un nuevo orden social penetra todos los aspectos de la vida".

Hajo Rose, Esquema de las proporciones de la cabeza humana.
Tinta china de color sobre papel, 31.6 x 32.5 cm.
Buscaba reflejar la estructura interna e imaginaria y no una descomposición ósea científicamente correcta.

Filosofía de la Bauhaus.

Partió del *Positivismo*, con las ideas de progreso y desarrollo; y del *Nihilismo*, señalando no el fin de la historia, sino un nuevo comienzo generado a partir de una transmutación de valores. El pensamiento de la Bauhaus se orienta a la crítica de la cultura y la utopía social, marcados por el deseo absoluto de convertir en positiva la catastrófica percepción de la época como condición indispensable para un nuevo comienzo.

La idea original que Gropius pretendía desarrollar dentro de la Bauhaus era mezclar el abatimiento que se había generado como consecuencia de la derrota en la guerra y del quebrantamiento de la vida espiritual y económica; con una esperanza ardiente de construir algo nuevo a partir de esos escombros.

“La Bauhaus no proclamaba la divinización de la técnica, sino más bien su humanización”. Se plantea que la técnica ayuda a resolver problemas sociales lo que constituye un punto de unión entre las teorías comunistas y capitalistas. “Quien profundice en las máquinas desarrollará un profundo respeto por las máquinas, puesto que sentirá la divinidad”

El final de lo “viejo” y la valoración de lo “nuevo” parecían posibles, en una época, en una nueva generación que ondeaba la bandera del sentimiento puro, la originalidad; una expresión y un pensamiento y percepción más universal y simbólica. Se sustituyó el historicismo tradicional, el culto al ego

de la época de la revolución industrial, las obligaciones morales burguesas y la racionalidad de la concepción positivista del mundo.

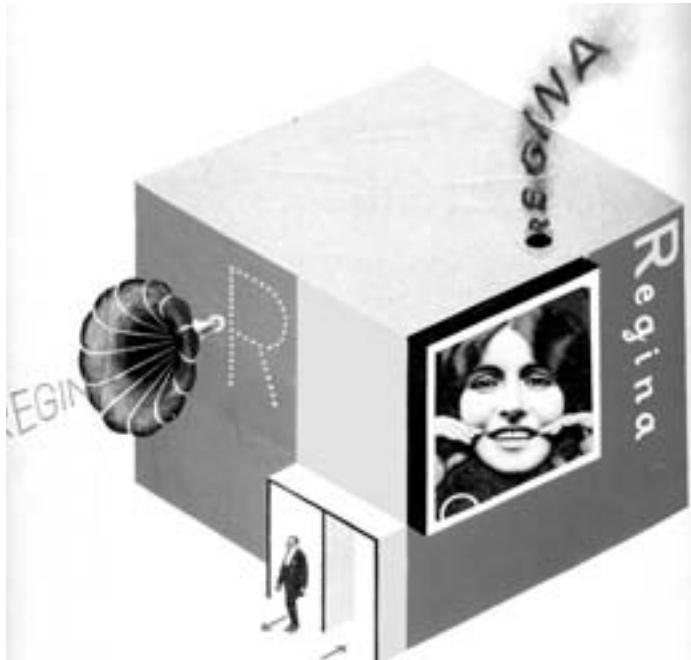
Es un movimiento que se enfrenta a los parámetros sociales y estéticos de la Revolución Industrial, en rápida evolución. Sustituye el trabajo artesanal por la técnica de la maquinaria moderna y con ello el fin de la actividad individual ligada a los aspectos social y cultural, eran síntomas de las crecientes contradicciones sociales internas.

“El principal objetivo es conducir a la sociedad hacia un futuro mejor a través de la renovación artesanal del arte y de la cultura”. El reconciliar a los artistas con el mundo industrial fue un propósito común de John Ruskin y William Morris (Arts and Crafts) en Inglaterra, Henry Van de Velde en Bélgica (Art Nouveau) y Peter Behrens (Jugendstil), en la propia Alemania. Todos ellos trajeron consigo el establecimiento de las primeras vías para la reunificación del mundo del trabajo con los artistas creativos.

La visión de la Bauhaus se une a el Constructivismo y al Stijl.

El *Stijl* buscaba la solución estilística formal unitaria en la combinación de los elementos creativos más básicos.

Racionalidad geométrica elemental y la regularidad de las piezas de construcción fabricadas a máquina.

Herbert Bayer, diseño para un stand multimedia en una feria de muestras, 1924.

Fusionó su experiencia de publicista con su ingreso al taller de pintura mural, lo que llevó hasta el aula como joven maestro.

Constructivismo.

A causa del programa materialista, no deben la validez a ninguna cuestión de forma, sino que buscaban la organización del mundo y de la sociedad a partir incluso de los materiales del presente.

Visión futurista, se hacia hincapié en la técnica de producción de la industria.

Desarrollo de la Bauhaus.

1912.

Deutsche Werkbund.
Asociación del trabajo.

Abandono la idea de arte y artesanía, por la de industria y sustitución radical de este concepto por el de "arte y economía".

Lema: "Buena forma"

Conceptos: "calidad" "sentido práctico" = eficiencia industrial y técnica.

Objetos funcionales perfectamente contruidos sin adornos, lo que ya se visualizaba como un funcionalismo temprano, en donde el objeto debía exigir para sí una legitimidad "necesaria" y su capacidad de uso al cien por cien.

Para la Werkbund los productos y artículos se debían crear de acuerdo con el concepto de los gremios tradicionales alemanes; y para la Bauhaus no importaba tanto el producto que debería de crearse sino la comunidad social y espiritual de los creadores.

W. Gropius señala: "Todos los detalles no significativos se someten a una simple forma representativa de mayor tamaño que, cuando encuentre su forma final, deberá conducir a la expresión simbólica del sentido interior de la estructura... el automóvil y el ferrocarril, el barco de vapor y el yate a vela, la aeronave y el avión se han convertido formalmente en símbolos de la velocidad. Una simple mirada a su aspecto exterior no es suficiente para imaginar la complejidad de su organismo técnico. Con ellos la forma técnica y la forma artística se han fundido en una unidad orgánica".

1918.

El gobierno alemán pone a cargo de Walter Gropius la dirección y administración de dos escuelas de arte en Weimar, las que se unen posteriormente el 2 de abril de 1919 para dar paso a la Bauhaus, erigiéndose como la escuela de arte más moderna de su tiempo. Su principal objetivo se centraba en unir como fuerza igualitaria de trabajo a los artistas y artesanos, con el fin de construir el futuro. El principal objetivo de la Bauhaus, como movimiento cultural innovador era llegar a "la cultura del pueblo para el pueblo".

" Arquitectos, pintores y escultores, todos debemos regresar al trabajo manual. Establezcamos, por tanto, una nueva cofradía de artesanos libres de esa arrogancia que divide a una clase de la otra, y que busca erigir una barrera infranqueable entre los artesanos y los artistas. Anhelemos, concibamos y juntos construyamos el nuevo edificio del futuro, que dará cabida a todo - a la arquitectura, a la escultura y a la

Joost Schimidt.

Caja de cinta para máquina de escribir.

El diseño de la Bauhaus se representó en diferentes áreas entre las que se encuentran el diseño industrial y gráfico como complemento, lo que se muestra en el ejemplo.

pintura – en una sola entidad y que se alzaría al cielo desde las manos de un millón de artesanos, símbolo cristalino de una nueva fe que ya llega”.

Construir para Gropius se convirtió en ese momento en una actividad social, intelectual y simbólica. Por lo que trató de llevar estos planteamientos a todos los ámbitos, buscando reconciliar los oficios y especialidades hasta entonces independientes, uniéndolas como trabajo en común en el que la construcción suprime diferencias de condición y acerca a los artistas al pueblo (Arte y sociedad como una sola cosa). La Bauhaus trató de unir a diseñadores, arquitectos y artistas hacia la creación de obras con utilidad social, producidas en serie. De este modo Gropius integraría todas las artes a la tecnología moderna con el fin de obtener un diseño disponible para todos los niveles socioeconómicos.

1919.

La Bauhaus situada en Weimar (Capital cultural de Alemania), se encontraba bajo el escrutinio de la población, los artesanos locales rechazaban las propuestas artísticas innovadoras, los educadores criticaban la poca experiencia docente de W. Gropius.

Los que pagaban los impuestos se oponían al financiamiento de la institución y aunado a lo anterior los nacionalistas reprobaban los valores internacionales que se promovían dentro de la Institución.

“Weimar se convirtió en la primera ciudad alemana en donde ganó el Partido Nacional Socialista, la subvención de la escuela se redujo a la

mitad y Gropius fue obligado a trasladar a la Bauhaus a otro sitio, considerada ya en aquel momento un hervidero comunista y subversivo”

1924

La llegada de un nuevo régimen de gobierno llevó a la reducción del presupuesto de la Bauhaus, anunciando un recorte para el siguiente año, por lo que la escuela se trasladó a la ciudad de Dessau, ciudad liberal situada al norte, cerca de Berlín. Ahí se encontraba el 25% de la industria química alemana, factorías aéreas y una gran compañía de ingeniería pesada. Tecnificación y racionalización fueron productos de sus principios, mismos que se materializaron en la construcción de su nueva sede. En esta etapa cambia la orientación de la Bauhaus “arte y técnica, una nueva unidad” pasado a un fundamento de tipo técnico.

1928

Dirige Hannes Meyer la escuela.

Ahora se concebía al arquitecto como un ingeniero social.

Dio a la escuela un funcionamiento efectivo y solvente.

Productividad eficiente.

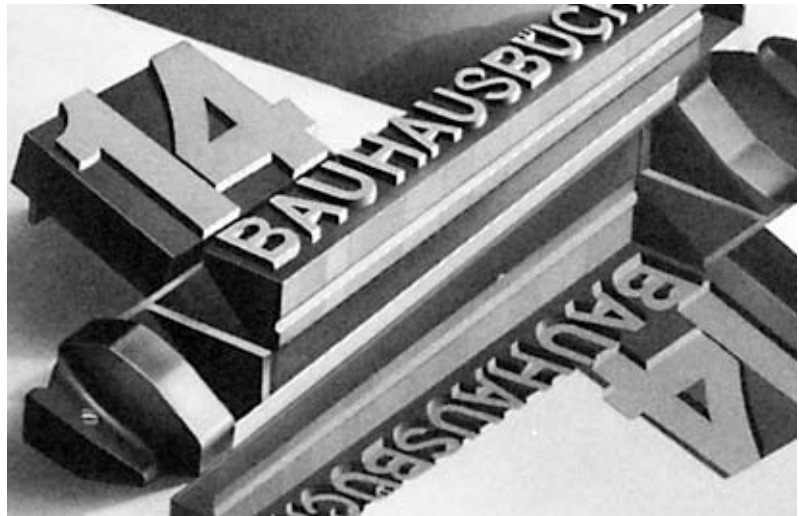
Producción en masa de valor artístico.

“La meta final de toda actividad artística es la construcción”.

1930

Mies van der Rohe toma el control de la escuela.

Giró los estudios hacia un entrenamiento arquitecto-

Moholy-Nagy
Proyecto para cubierta
"14 libros de Bauhaus", 1929.

tónico, privilegiando la teoría en detrimento de la práctica, mediante una rígida disciplina y una enseñanza autoritaria.

1931

La escuela cierra sus puertas en Dessau por cuestiones políticas, por lo se traslada a Berlín.

1932

La Bauhaus en Berlín se propone seguir la escuela como instituto privado. El 1 de octubre se trasladan contando con 114 alumnos.

1933

El partido Nacional Socialista que ya gobernaba en Alemania, no aprobaba el intercambio cultural con artistas de otros países, por lo que estableció que el arte debía ser puramente alemán.

La institución es invadida por los Nazis, el Partido Nacional Socialista consideraba que la escuela degeneraba los auténticos valores alemanes. Se le considera un organismo amenazante para la política alemana y se manda disolver.

La Bauhaus moría y con ella el espíritu de sus ideales para iniciar su peregrinar por todos los pueblos, revolucionando cuanto se había construido a lo largo de innumerables generaciones.

Arquitectura.

- Se buscaba la sencillez, utilidad y difusión.
- Dejó de ser exclusiva de ciertas elites, por lo

que se orientó hacia la construcción de obras públicas y monumentales.

- Experimentación con nuevos materiales y tecnología de vanguardia.
- Se buscaba el predominio de la función sobre la forma.

Temáticas: Estática, construcción, calefacción, ventilación, materiales, matemáticas, física, urbanización, entre otras.

Diseño industrial.

- Surge a necesidad de generar masivamente productos que cubrieran las necesidades de un mercado cada vez más amplio y exigente.

- La demanda obligó e impulsó a los talleres de arte y de mano de obra a convertirse en diseñadores industriales.

- Se trató de llevar a cabo un diseño de productos funcionales y atractivos, para mantener bajos costos de producción, a través del uso de las formas básicas (cuadrado, triángulo y círculo).

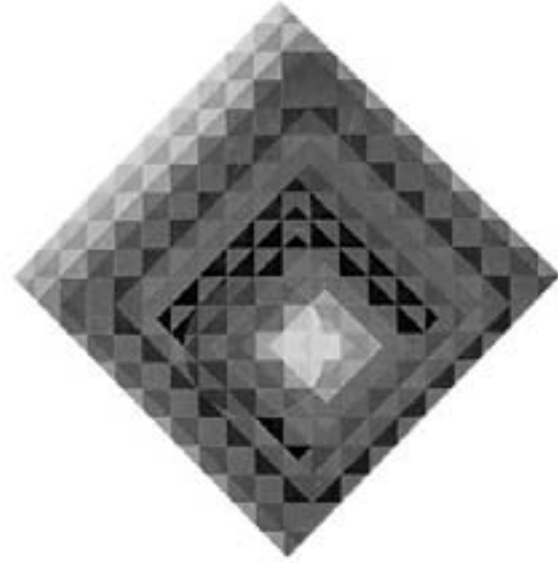
Se creía que las formas y colores básicos representaban un peso industrialmente más económico.

Uso de: Líneas limpias y claras.

Formas geométricas sencillas.

Aspecto industrial (lo hecho a mano era considerado de mal gusto).

Materiales: Metal, vidrio, cristal y madera

Herbert Bayer
Cromática en dos centros

Diseño Editorial.

En 1923 se crea la Bauhaus Press, dirigida por Lázlo Moholy-Nagy.

Libros: Letras sin patín y con ilustraciones colocadas en forma original y audaz, establecieron nuevas normas para el diseño editorial.

El diseñador Herbert Bayer, aportó sorprendentes innovaciones en el diseño gráfico, junto con líneas funcionales y constructivistas. Empleó los tipos sans-serif y diseñó el tipo Universal que redujo el alfabeto a formas limpias, simples y construidas en forma racional. Suprimió las mayúsculas por considerarlas innecesarias e incompatibles formal y estructuralmente con las letras bajas.

Enseñanza.

Escuelas y talleres:

Bajo la consigna de: "Diseño incipiente, funcional y eficiente"

Las ideas y conceptos de la Bauhaus se aplicaron en talleres donde se daban cita actitudes estéticas en las que los alumnos y profesores trabajaban en conjunto. Ahí se experimentaba con tejidos, trabajo de metales, diseño inmobiliario, fotografía, diseño escenográfico, pintura, escultura y arquitectura..

Entrenaban a sus alumnos y profesores en un ambiente de trabajo de taller en combinación con estudios materiales y procedimientos tecnológicos.

Se incluía a un artista y a un técnico en cada clase, para lograr el uso libre de la creatividad y la aprehensión de la técnica.

Se elaboraban enseres domésticos, muebles, textiles, utensilios de metal y de madera, pero todos ellos no guardaban relación de semejanza con los del Arts and Crafts.

Se trataba de lograr un desarrollo gradual en distintas especialidades, por lo que se implantó un curso básico (vorkurs). El cual incluía: instrucción en artesanías, materiales y herramientas, instrucción en problemas formales (observación, representación y composición), teoría del espacio, teoría del color y teoría de la forma, entre otros.

Se prestó gran atención a la arquitectura y al diseño tipográfico, ambiental y editorial, especialmente porque había un gran interés por difundir los trabajos de la escuela, presentando y confrontando sus logros con la industria y el comercio alemán.

Maestros:

Entre 1919 y 1922 contaba con maestros de gran talla.

Johannes Itten (Desarrolló el curso preliminar)

Paul KleeGerhard Marcks

Georg Muche

Oskar Schlemmer

Lothar Schreyer

Vasily Kandinsky

Walter Gropius. (Filosofía del espacio)

Moholy-Nagy (colores primarios, la textura, la luz, el equilibrio de las formas.Diferenciación entre arte visual y arte aplicado)

Joost Schimidt, cartel. 1922-1923

Litografía de 60.5 x 48 cm.

La letra y el signo de impresión de la Bauhaus, junto a la figura abstracta no gozan aún de vida propia.

Mies van der Rohe (Fomento la doctrina más importante del diseño del siglo XX, a través de su afamada consigna "Menos es más").

Posteriormente se contratan seis alumnos para dar clase en la Bauhaus:

Marcel Breuer
Herbert Bayer
Gunta Stölzl
Hinnerk Scheper
Joost Schmidt
Josef Albers

Curso Preliminar:

El curso preliminar estaba destinado al estudio de los materiales y herramientas, así como de la teoría del color y el análisis de la estructura pictórica de los viejos maestros, además de ejercicios de meditación y respiración. Los cursos teóricos más importantes eran los del color y la forma, impartidos por Kandinsky y Klee. Las teorías implantadas en el curso preliminar por Itten sobre la experiencia práctica provenían de los planteamientos del filósofo estadounidense John Dewey, que defendía el "aprender haciéndolo" lo que se convirtiera en el modelo a seguir de todas las escuelas de diseño de todo el mundo.

Johannes Itten. (Curso preliminar – La formación humana, en base a principios fundamentales de diseño, para cimentar todas las artes visuales. Buscó desarrollar una conciencia de percepción habilidades intelectuales y experiencia emocional).

László Moholy-Nagy. (Curso preliminar – Competencia de los sentidos).

Josef Albers (Estableció un curso preliminar sistemático en el que se investigaban las propiedades de los materiales).

Paul Klee y Vasily Kandinsky (La enseñanza de la teoría del color y la forma).

Talleres:

Una vez que los alumnos acreditaban su curso preliminar pasaban a los talleres en donde les enseñaban artistas y artesanos de experiencia amplia.

Ebanistería (Gropius)
Escultura y talla. (Schlemmer)
Metalurgia (Itten)
Cerámica (Marcks)
Pintura mural (Kandinsky)
Pintura en vidrio (Klee)
Tejidos (Muche y Gunta Stölzl)
Imprenta de Weimar (Feininger)
Imprenta y taller de publicidad (Bayer)
Fotografía (Moholy-Nagy)
Teatro (Schreyer)
Arquitectura: Dibujo Técnico (Meyer) y Espacio (Gropius).

Exponentes:

Arquitectura:
Walter Gropius
Mies van der Rohe
Marcel Breuer
Hannes Meyer

Gunta Stölzl,

Exigia a sus alumnas la elaboración de planos de trabajo detallados, que incluían un dibujo del ritmo de los hilos, un informe, la lista de materiales y el cálculo de los gastos.

Artistas:

Gyorgy Kepes
Laszlo Moholy-Nagy
Herbert Bayer
Josef Albers

Pintores:

Paul Klee
Wassily Kandinsky
Johannes Itten
Lyonel Feininger
Oskar Schlemmer

Diseño textil:

Gunta Stölzl
(única mujer que figuro dentro de la Bauhaus).

Al diseminarse los miembros de la Bauhaus se forman nuevas escuelas en Londres y Estados Unidos principalmente. Gropius y Breuer se unieron a la Universidad de Harvard; Moholy-Nagy abrió la Nueva Bauhaus en Chicago; Mies van der Rohe fue nombrado decano de Arquitectura del Instituto Armour de Chicago; Albers impartió clases en la Escuela Experimental de Black Mountain, en Carolina del Norte, y Bayer organizó y diseñó una importante exposición de la obra de la Bauhaus en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en 1938-1939. La emigración de estas personalidades favoreció la conservación del espíritu del movimiento moderno.

Aportes:

Aspecto social:

Devolver la dignidad al obrero.

Aspecto pedagógico:

Un plan educativo que conciliara los intereses de industriales, diseñadores y operarios de las máquinas; los productos diseñados debían ser agradables para la vista y fáciles de distribuir en los diferentes mercados, así como de manufactura económica.

Aspecto Práctico:

Su pionero enfoque funcionalista ejerció un fundamental y fuerte impacto en la práctica posterior del diseño industrial, gráfico y arquitectónico; además de proporcionar los cimientos filosóficos del movimiento moderno.

La gran paradoja.

El progreso tecnológico que tomo como estandarte la Bauhaus, solamente trajo consigo un cambio en las estructuras sociales, en relación con el abaratamiento de los gastos de producción de bienes. La pieza individual termino por convertirse en un fetiche que no libero al hombre de su relación con los objetos, sino que por el contrario le hizo más dependiente de ellas.

En la actualidad se pasan por alto los principios de diseño de los cuales partió el Movimiento Moderno, de hecho se hace evidente el regreso a los postulados de la Werkbund sobre "la buena forma", después de las visiones unitarias de la Bauhaus.

Moholy-Nagy, portada de foto-QUALITÄT, 1931. Plasma su constructivismo pragmático, transformó sus soluciones figurativas en impactantes fórmulas visuales.

Conclusiones:

En sus cursos la Bauhaus generó sistemas teóricos y prácticos que han sido de gran utilidad en el desarrollo de modelos de enseñanza-aprendizaje del diseño.

La Bauhaus propuso que se enseñara a los alumnos a diseñar por sí mismos en lugar de copiar modelos anteriores.

La Bauhaus es la escuela donde surgieron las ideas que replantearon el concepto del diseño en la vida moderna.

Dentro de esta escuela se crean obras para producirse en serie y con una utilidad social.

La Bauhaus aceptó a la máquina desde un principio como herramienta del artesano en la elaboración de su producto y a los artistas, artesanos y obreros piezas igualmente necesarias e importantes en la producción industrial.

Bibliografía.

- Fiell, Peter. Diseño del siglo XX. Ed. Taschen. Italia, 2000.
- Friedl, Friedrich, et al. TYPO, Ed. Könemann. Francia, 1998.
- Fiedler, Jeannine. Bauhaus, Ed. Konemann. España, 2000.
- Meggs, Philip. Historia del diseño gráfico. Ed. McGraw Hill. México, 2000.
- Servín, Marco Antonio. "La Bauhaus 80 años después", Revista DEDISEÑO, No. 22. junio-julio 1999, México.

Historia Tipográfica y Editorial

Instituto de Investigación y Posgrado

Maestría en Ciencias del Hábitat-Diseño Gráfico

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

MDG. Eréndida Mancilla González.

La Bauhaus y el Espíritu de una Época.