

Bauhaus

Fue la primera escuela de diseño del siglo XX, se convirtió en un referente dentro del ámbito del arte, arquitectura y diseño en reglas generales (abarcando una amplia gama de medios, materiales y disciplinas.).

Bauhaus = “casa de construcción”

Breve resumen:

Este movimiento surge luego de la primera guerra mundial, busca unir estéticamente todo lo que rodea al hombre. Esta estética cumple con ciertas reglas de simplicidad, colores y formas. Se observa claramente que los colores que predominan en esta escuela son el rojo, amarillo, azul, blanco y negro. A su vez estos colores se ven en formas geométricas básicas como círculos, triángulos y cuadrados. Son diseños básicos y modernos, que buscan evitar detalles y manualidades más específicas. Justamente porque luego de la guerra había mucha pobreza y se buscaba producir las cosas necesarias (desde edificios, sillas, vasos, etc) para el consumo humano de manera rápida y fácil de reproducir.

A partir del surgimiento de esta escuela, aparecieron profesiones como diseño industrial y diseño gráfico, justamente porque tenían que encargarse de que todos los artefactos creados en base a esta escuela cumplan con las normas planteadas previamente y sean visualmente llamativas.

Bauhaus se lo consideraba como un sinónimo de modernidad, donde hay una clara distinción con las producciones hechas previamente donde se valoraba la individualidad. En Bauhaus se busca la actividad artesanal pero para un público más grande, esto se logra por los avances industriales del momento.

Este estilo hasta creó su propia tipografía, en esta misma se ve lo que previamente mencione donde se quita lo superfluo y se mantiene lo esencial (para evitar agregados innecesarios).

Historia (1919 - 1933):

En 1919, el arquitecto alemán Walter Gropius fundó la Staatliches Bauhaus, una escuela dedicada a unir todas las ramas de las artes bajo un mismo techo. Institución educativa en tres ciudades: Weimar (1919-1925), Dessau (1925-1932) y Berlín (1932-1933).

En Weimar, Gropius sentó las bases para la Bauhaus del futuro: El arte debería tener un rol social y la división entre diferentes disciplinas creativas debería dejar de existir.

Dessau surgió después del cierre de Weimar por causas políticas. Los miembros se embarcaron en el diseño de nuevos productos industriales para el consumo masivo.

Además, el famoso edificio de la Bauhaus fue diseñado y construido por Gropius. Esta iteración de la Bauhaus fue disuelta el 30 de septiembre de 1932.

Berlín fue la última fase de la Bauhaus. Debido a presiones de los nazis y a los recortes en su financiación, el trabajo realizado durante este tiempo fue limitado.

El cuerpo docente disolvió la Bauhaus en julio de 1933. Pero, la influencia y la estética de la escuela sobrevivieron, culminando en el movimiento de la Bauhaus.

Tuvo un gran impacto tanto en Europa como en los Estados Unidos luego de que fuera disuelta.

Géneros del arte y diseño que destacan:

Tate: su “intención de volver a poner el arte en contacto con la vida cotidiana”
Poca ornamentación y formas equilibradas y abstractas.

1. Arte:

Los artistas produjeron pinturas, esculturas abstractas, collages vanguardistas y carteles modernistas con tipografía atrevida y bloques de color.

2. Arquitectura:

Se caracteriza por sus formas geométricas armoniosamente equilibradas y por su énfasis en la función. Espacios abiertos y mucho vidrio, aspecto simple pero pulido.

3. Diseño de interiores:

Conocidos por su sencillez y la apertura de sus espacios. Adornados con muebles icónicos.

Principales personajes:

A. Walter Gropius (1883-1969)

Arquitecto y profesor alemán, fundador de la Bauhaus. Sus hipótesis más destacadas fueron la economía expresiva y la adecuación a los medios productivos para todas las formas de diseño, una especie de unificación entre el arte y la ingeniería. Conceptos que se ven reflejados en sus edificaciones. Nació en Berlín en 1883 y estudió arquitectura en las universidades de Múnich y Berlín-Carlottenburg. En colaboración con Adolph Meyer proyectó la fábrica Fagus en Alfeld (1910-1911) y el edificio de oficinas de la exposición del Werkbund en Colonia (1914), que le dieron a conocer en toda Europa. Después de la I Guerra Mundial dirigió dos escuelas de arte en Weimar, hasta que las transformó, en 1919, en la nueva Staatliches Bauhaus, donde introdujo una pedagogía que aunaba el estudio del arte con el de la tecnología. Cuando la escuela se trasladó a Dessau, Gropius proyectó los edificios que la acogerán, caracterizados por una exquisita simplicidad formal y por el empleo

de grandes superficies de vidrio plano. Gropius abandonó su cargo como director de la Bauhaus en 1928 y continuó su carrera como arquitecto. Su oposición al partido nazi le obligó a abandonar Alemania en 1934, y después de pasar varios años en Gran Bretaña emigró a Estados Unidos para dar clases en la Universidad de Harvard (donde introdujo muchas de las ideas desarrolladas en la Bauhaus). También construyó el edificio de la Panam (1963) en Nueva York, en colaboración con Pietro Beluschi. Gropius murió el 5 de julio de 1969 en Boston.

B. Hannes Meyer (1889-1954)

Arquitecto suizo, nacido en 1889 en Basilea y fallecido en 1954 en Crocifisso di Savosa. Primero fue dibujante y a partir de 1909 comenzó a realizar edificaciones. Combinó sus estudios de arquitectura con sus primeros trabajos. Fue a clases de arquitectura en la universidad de Berlin, Technische Hochschule y a Kunstgewerbeschule.

Sus primeros proyectos se basaban en un movimiento reformador agrario y urbano (edificios aún clásicos). Entre 1916 y 1918 se desempeñó como gerente de departamento en las obras de Krupp en Essen. En 1919 diseñó las viviendas en forma de panal de la urbanización Freidorf cerca de Basilea, y en 1926, adoptó el racionalismo del movimiento moderno.

En 1927 fue profesor en la Bauhaus de Dessau, institución que dirigió entre 1928 y 1930 sucediendo al arquitecto alemán Walter Gropius. Despedido por su actitud crítica hacia esta escuela, partió hacia Moscú, donde dio clases de urbanismo hasta 1936; posteriormente trabajó en Suiza y, de 1939 a 1949, en México (dio clases en Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA)). Sus planes urbanísticos no fueron aceptados nunca y pocos de sus proyectos arquitectónicos fueron llevados a cabo.

La obra más famosa es el palacio de las Naciones de Ginebra (1926-1927) y construyó la Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Casado en 1917 con Luise Bianca Nathalie Herkert, tuvo dos hijas. Divorcio en 1936, al año siguiente se casó Lena Bergner, tuvo dos hijos. De sus relaciones con su secretaria Margaret Mengel, tuvo un hijo. Hannes Meyer falleció en 1954 en Suiza.

C. Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969)

Arquitecto alemán. Su primer oficio fue de cantero, luego se mudó a Berlín donde trabajó en el estudio de Bruno Paul y, de 1908 a 1911, en el de Peter Behrens. Orientado hacia la arquitectura neoclásica pero, después de un viaje a los Países Bajos en 1912, sus intereses cambiaron.

Tras la Primera Guerra Mundial, se adhirió a diversos movimientos de vanguardia (Novembergruppe, De Stijl) y empezó a realizar proyectos revolucionarios, ej: un edificio de oficinas de la Friedrichstrasse de Berlín. Publicó la revista G, en 1926 llevó a cabo la casa Wolf en Guben, la casa Hermann Lange en Krefeld, el monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo.

Convertido en un arquitecto de prestigio, empezó a recibir encargos como por ejemplo: un complejo experimental de viviendas para la Exposición de Stuttgart de 1927 (el Weissenhof Siedlung) y el pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona.

Suya es la famosa máxima: "menos es más". Van der Rohe fue el tercer director de la Bauhaus, en el momento más complicado de la escuela (de 1930 a 1933). Se esforzó por mantener la Bauhaus al margen de la política. Sin embargo, el partido nazi acabó cerrando el centro en 1933.

Obligado a emigrar a Estados Unidos, nombrado director de la facultad de arquitectura del Illinois Technology Institute de Chicago (1938), generó fama por todo Estados Unidos. Trabajó fundamentalmente en la capital de Illinois.

1958-1959 Seagram Building de Nueva York y la Neue Nationalgalerie de Berlín (1962-1968),

D. Wassily Kandinsky (1866-1944)

Pintor de origen ruso, arte abstracto. A los treinta años, Kandinsky abandonó la docencia y fue a estudiar pintura a Munich. Su interés por el color se ve desde el comienzo de su carrera, en sus primeras pinturas hay influencia del postimpresionismo, el fauvismo y el Jugendstil alemán.

1902 - 1907 Kandinsky realizó viajes a Francia, Países Bajos, Túnez, Italia y Rusia. Se instaló en Murnau, donde pintó paisajes alpinos entre los años 1908 y 1910. Se dio cuenta de que la representación del objeto en sus pinturas era perjudicial y que la belleza estaba en la riqueza cromática y la simplificación formal. 1910, definitivo la abstracción.

1910 - 1914 Kandinsky pintó en tres categorías: las impresiones, inspiradas en la naturaleza; las improvisaciones, emociones interiores; y las composiciones, que aunaban lo intuitivo con el más exigente rigor compositivo.

Primera Guerra Mundial, Kandinsky volvió a Moscú; allí trabajó en el marco del Departamento de Bellas Artes del Comisariado Popular de la Educación. En 1917 se casó con Nina Andreievsky, y cuatro años más tarde se trasladó con ella a Alemania para incorporarse a la Bauhaus en la primera etapa de Weimar, como profesor hasta

poco antes de su disolución. Escribió manifiestos y publicó el libro Punto y línea sobre el plano. Según él, cada forma y cada color representaban diferentes emociones o conceptos: el círculo era la armonía, la espiritualidad; el triángulo representa agresividad y el cuadrado, paz y calma. Clausurada la Bauhaus, el pintor se instaló en Francia.

E. Herbert Bayer (1900-1985)

Diseñador gráfico y pintor austriaco. 1919 - 1920 fue aprendiz en el estudio del diseñador Georg Schmidtthammer, en Linz, donde realizó sus primeros trabajos tipográficos. En 1921 trabajó en el taller del diseñador Emanuel Margol en Darmstadt.

Estudió en la Bauhaus entre 1921-1923 y de 1924-1925. Asistió al taller de pintura mural con Schlemmer y Kandinsky. Profesor en Bauhaus durante 1925 - 1928.

Director del taller de impresión y publicidad, taller de tipografía y diseño publicitario. Diseños impresos en la escuela. Fue director de la Bauhaus de 1928 - 1930. En 1928 dirigió la agencia publicitaria Studio Dorland.

Fue el diseñador de publicidad más innovador de la Bauhaus, su trabajo se destaca por la temprana introducción de la fotografía en los años 20. En los Estados Unidos pudo ampliar su actividad al diseño del medio ambiente.

Se dedicó a la pintura y la fotografía. Emigró a EE.UU. en 1938, mismo año que organiza la exposición y catálogo Bauhaus 1919-1918 en el Museum of Modern Art. Trabajó en Nueva York como diseñador gráfico. En 1946 realizó diseños en el Centro cultural Aspen/Colorado, con trabajos de pintura, diseño gráfico, arquitectura y ordenamiento paisajístico.

De 1946 - 1956 fue consejero artístico de la Container Corporation of America y desde 1966 de la Atlantic Richfield Company. En 1968 realizó una exposición y catálogo "50 años Bauhaus" en Stuttgart. En 1975 se trasladó a Montecito, California. Murió en Santa Bárbara.

F. Láslo Moholy-Nagy (1895-1946)

Artista húngaro. Estudió derecho y se unió al círculo poético de Endre Ady. Quedó herido en la Primera Guerra Mundial y, en el proceso de su recuperación, realizó los primeros dibujos de escenas bélicas. En 1918 decidió dedicarse por completo al arte. Se trasladó a Berlín, y entre 1923 y 1929 fue el profesor del taller de metales de la Bauhaus, así como director de una colección de libros editada por la institución,

llamados "los Bauhausbücher". Desarrolló un arte no figurativo y construyó sus obras a partir de elementos puramente visuales: color, textura, luz y equilibrio de las formas. Desarrolló proyectos en otros campos, entre ellos escenografías y vestuarios teatrales y diseño de exposiciones. En 1935 se fue a Londres, luego se escapó de los Nazis. En 1937 fue director en Chicago de la New Bauhaus (más tarde School of Design), basada en el modelo de la escuela alemana y en la que continuaría su importante labor pedagógica.

G. Lilly Reich (1885-1947)

Nació en Berlín, y comenzó su carrera profesional como diseñadora de moda, diseño de arquitectura, mobiliario y decoración de interiores. En 1908 trabajó en Viena y diseñó sillas como la Kubus, la Cabinet, la Koller o la Broncia. En 1914 abrió su propio estudio. Se convirtió en la primera mujer directora de la Deutsche Werkbund, planificando muchas de las exposiciones con los ideales modernos del momento. Conoció a Mies Van der Rohe y se trasladó a Berlín con él, convirtiéndose en su compañera personal y profesional durante 13 años. Colaboró con Mies en el diseño del Pabellón de Barcelona y de la Casa Tugendhat, a partir de las cuales surgieron los diseños de las sillas Barcelona y Brno. Participó en la Bauhaus como profesora de interiorismo, decoración, perspectiva y geometría descriptiva, hasta finales de 1930. Sus talleres fueron cerrados por los nazis. Como arquitecta de interiores creó algunos de los espacios de mayor calidad de la historia de la arquitectura del siglo XX. Reich permaneció en Alemania hasta su fallecimiento en 1947.

H. Gunta Stölzl (1897-1983)

Diseñadora textil y tejedora alemana. Estudió en la Escuela de Artes Decorativas de Munich de 1914 - 1916, dejó sus estudios para ayudar en la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. En 1919 realizó el curso de la Bauhaus y en 1920 ingresó como aprendiz en el taller textil. En Zurich organizó junto a Itten los talleres textiles Ontos. Tras

el traslado de la escuela de la Bauhaus de Weimar a Dessau en 1925, Stölzl se convirtió en maestra del taller textil, llegando a ser directora del mismo en 1927 durante 4 años. Le piden que no enseñe más por su matrimonio con un arquitecto israelí, en 1931.

Fundó su propia empresa de tejidos manuales en Suiza en colaboración con otros antiguos alumnos de la Bauhaus. Miembro de la Swiss Werkbund y de la Sociedad de Pintoras, Escultoras y Tejedoras suizas. Recibió el Diploma Conmemorativo de la Exposición Mundial celebrada en París.

Trabajó para el Museo Germánico Nacional y colaboró con destacados arquitectos. Falleció en Küsnacht, Zurich en 1983 a la edad de 86 años.

Obras - Creaciones:

BRNO CHAIR de Mies Van Der Rohe diseñada entre 1929-1930

Bauhaus edificación diseñada por Walter Gropius y Sillón F51 (en 1920) diseñado por el mismo artista

Silla Barcelona diseñada por Mies van der Rohe y Lily Reich para German Pavilion en la exposición internacional de 1929

Tipografía diseñada por Herbert Bayer

Swinging (1925, captura la sensación de movimiento) y Gelb Rot Blau (1925) de Wassily Kandinsky . La abstracción lírica de los primeros trabajos de

Kandinsky se transforma en un idioma geométrico más racional que el pintor describe como su "periodo frío")

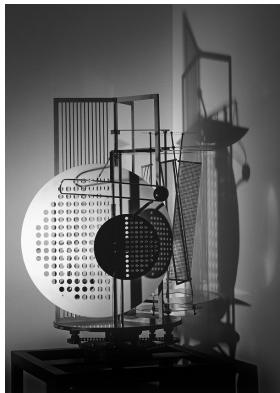
Poster de Joost Schmidt (exhibición de 1923)

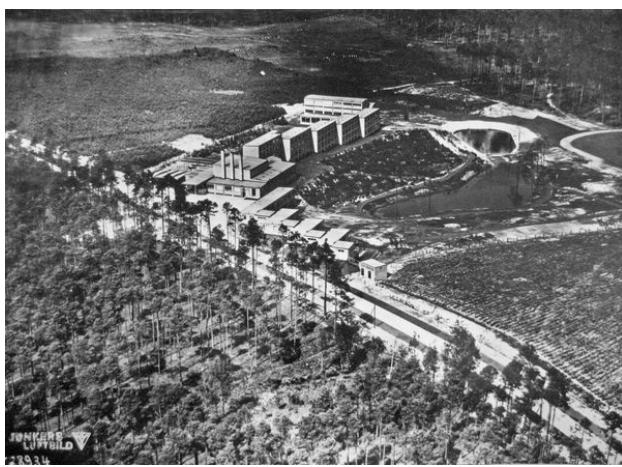
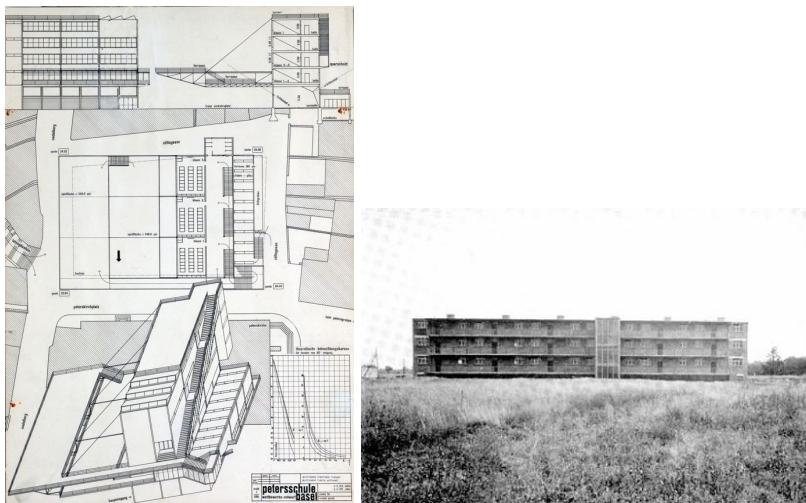
Diseños textiles de Gunta Stölzl mientras fue profesora de la Bauhaus (1919-1925)

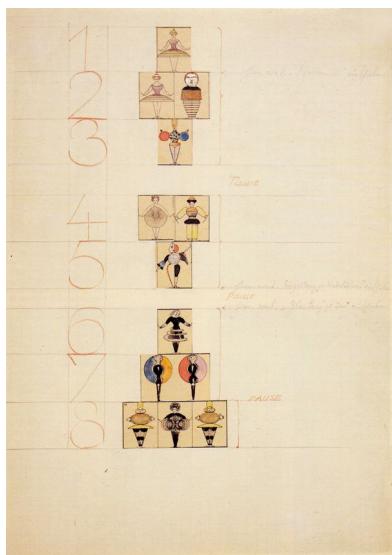
László Moholy-Nagy creación llamada Light-Space Modulator, creada entre 1922-1930, replica 1970.

Diseños y edificaciones de Hannes Meyer durante su participación en Bauhaus (1ro de 1926, 2do de 1929-30, 3ro de 1930)

Oskar Schlemmer coreógrafo, plano de figurines para “the Triadic Ballet” en 1927.

Imágenes relevantes de Bauhaus:

Paul Klee in his workshop in his Masters' House, Dessau,

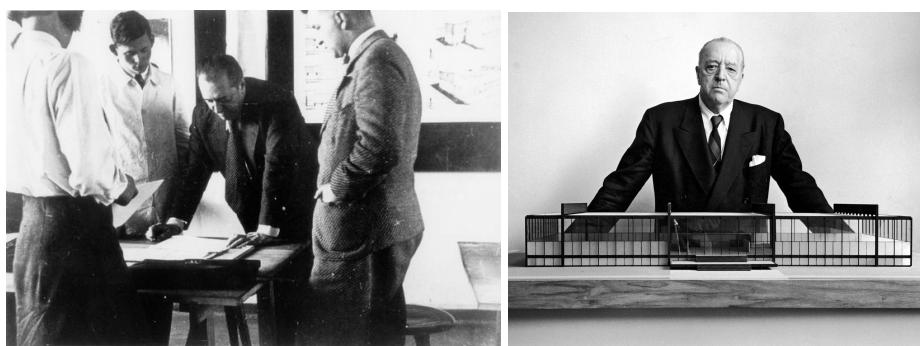
Lilly Reich en una clase de Bauhaus con sus estudiantes

Oskar Schlemmer

Ludwig Mies van der Rohe con sus estudiantes es Bauhaus

Profesores y directores:

Filosofía Bauhaus:

Manifiestan una estética que abarca todos los ámbitos de la vida cotidiana. Su objetivo era crear artículos de uso cotidiano para diseñarlos en sus talleres. Su ideología fomentaba una forma de pensar económica. Basados en la teoría de que la forma sigue a la función, ya que buscaban que los elementos sean principalmente funcionales y luego cumplan un criterio estético. “El estilo Bauhaus se caracterizó por la ausencia de ornamentos en los diseños, incluso en la fachada de los edificios, así como en la armonía entre la función y los medios de elaboración”. Con la mentalidad de no necesitar ornamentos adicionales, lograban

conseguir un gasto controlado, manejar de mejor forma el tiempo consumido en los proyectos, etc. En resumen buscaban fomentar la simplicidad y efectividad.

Argumentar según criterio personal de que se trata la misma y porqué se eligió:
Se eligió por el deseo de aprender sobre las funciones de la Bauhaus, intentar comprender porque este movimiento está basado en formas simétricas y la conocida frase “La forma sigue a la función”. Me interesa informarme sobre el pensamiento de esta escuela. Considero que Bauhaus trata sobre la unificación entre la expresión de belleza, que maneja este movimiento, y la conveniencia de los materiales básicos; así ausentando una decoración excesiva y pudiendo fabricar en masa luego de la guerra. Una vez investigado el movimiento artístico, logró descubrir que hay elementos dentro de la Bauhaus que se utilizan hoy en día. Por lo que me llama mucho la atención poder implementar el diseño Bauhaus en una página web actual.

Añadir links:

- <https://www.bauhauskooperation.com/>
- <https://www.bauhaus.de/en/>
- <http://www.bauhausmusik.net/>
- <https://www.guntastolzl.org/>
- <https://shop.bauhaus-movement.com/>
- <http://bauhausstudios.com/>
- <https://www.slideshare.net/collylogic/bauhaus-ideology-and-the-future-of-web-design>

Finalizar 3 links:

1. <https://www.bauhauskooperation.com/>

Interesante movimiento a la hora de hacer slide para abajo, es claro y de fácil comprensión. Es muy útil que el header siempre sea visible. Además, me llama mucho la atención que cuando estás más abajo en cualquier sector de la página, el header cambia y aparece un menú hamburguesa (que una vez cliqueado el header vuelve a la normalidad). El manejo de colores hace que la página no sea ruidosa pero tampoco están estrictamente asociados al movimiento Bauhaus. Considero que es demasiado grande el sector para escribir en el search (una vez cliqueada la lupa).

Hay solo dos opciones de idiomas. Los elementos dentro de esta página web son de fácil comprensión, todo es entendible y considero que un usuario quedaría muy satisfecho a la hora de necesitar investigar a través de esta página.

2. <https://www.bauhaus.de/en/>

Muy relacionado el diseño de esta página web con el diseño Bauhaus. No hay opciones de idiomas.

Los botones “calendar”, “neubau” y “bauhaus-shop” están un poco escondidos; un usuario con poca comprensión del diseño Bauhaus y/o con poco manejo de páginas web podría no saber que son botones. Entiendo que el botón “bauhaus-shop” no lo pusieron de color rojo, ya que iba a llamar mucho la atención; pero considero que si se hubieran quedado con los colores básicos de Bauhaus (azul, amarillo y rojo) tal vez hubieran logrado algo más interesante.

Más allá de esto, la página HOME es de fácil comprensión. Pero cuando se avanza hacia los distintos sectores de la página, vemos que el header va cambiando para poner qué sector de la página es, eso hace un poco de ruido y genera un mínimo de dificultad si el usuario quiere volver a home porque tal vez no logra entender qué debe clickear ahí. Además el header no se ve todo el tiempo, eso puede ser un poco incómodo para el usuario ya que tendría que hacer scroll hacia arriba si lo necesita.

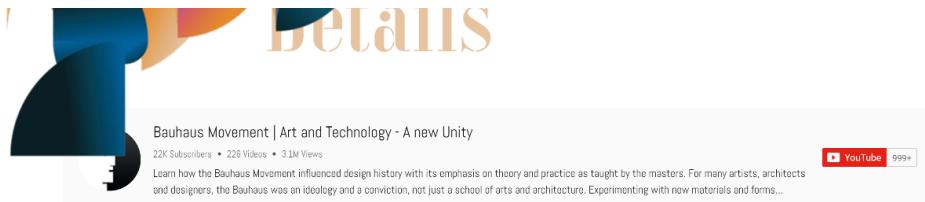
Cuando se está en un sector de la página, que no sea la home, los botones “calendar”, “neubau” y “bauhaus-shop” terminan estando más escondidos todavía, más juntos y hacen más ruido. Pero esto es porque no está pensado como las típicas páginas web sino que está inspirado en Bauhaus y el ahorrar espacio.

3. <https://shop.bauhaus-movement.com/>

Tardo demasiado en cargar. El diseño está en blanco y negro, lo cual me parece un desperdicio ya que los colores de la Bauhaus son característicos de esta misma. En el header hay un menú principal y luego hay un sub menú, lo que hace que haya demasiadas opciones a primera vista y eso puede hacer ruido al usuario. Pero dentro de todo es de fácil comprensión. Tiene la opción de hacer log in y de cambiar el idioma de la página, lo cual es algo positivo porque les suma posibilidades de venta y usuarios.

Textos grandes y con suficiente distanciamiento de renglón, fácil comprensión. Hay videos, en loop, que le suman dinamismo a la página. Hay opción de comprar productos, una lista de lo que nos gusta y una canasta de compras. Solo hay un

momento en donde veo una falla de superposición de imagen, pero más allá de eso no hay ningún problema visual.

En resumen es una página web entendible y el usuario navega cómodamente en esta, salvo por la excepción de que la primera vez que se quiere ingresar tarda mucho en cargar. Pero una desventaja es que no aprovecharon las oportunidades dentro del diseño Bauhaus para planificar una página más asociada a este movimiento.

Análisis de audiencia:

Estudiantes de secundaria, de escuela tanto pública como privada, que tengan un uso y manejo de web promedio.

Sistema iconográfico:

Considero que un buen elemento de la Bauhaus que se podría recortar e implementar en el diseño de la página web, es el sillón F51.

Estas son las dos opciones, me inclino a pensar que la primera podría ser más interesante de implementar que la segunda imagen. Pero con el avance del diseño se irá observando.