

del
arts &
crafts
a la **bauhaus**

La tipografía principal usada en este documento es Reross, una fuente recuperada de los archivos de trabajos incompletos de la Bauhaus por el tipógrafo Erik Spiekermann y un equipo internacional de tipógrafos y estudiantes de diseño para Typekit de Adobe.

Tipografías Perdidas de la Bauhaus
<https://graffica.info/tipografias-adobe-bauhaus/>

Diseño y maquetación: Javier Juaristi

Imagen de portada: Javier Juaristi

contenido

- 4 Fin de siglo
- Ruskin
- Morris
- 6 Muthesius
- Behrens
- 8 Van de Velde
- 1914-1918
- Gropius
- 10 Bauhaus
- 12 Dessau
- 13 Berlín
- Cierre
- 14 Protagonistas
- 16 Línea temporal
- 18 Bibliografía
- Webgrafía
- Videografía
- Créditos
- 19 Índice

fin de siglo

A mediados del XIX, con la primera revolución industrial concluida y la segunda en pleno auge, Europa estaba sumida en una vorágine industrial.

Después de siglos dependiendo de la mano del hombre, la fuerza de la bestia o la energía proporcionada por la naturaleza en forma de molinos de agua o viento, el hombre había vivido un siglo de auge tecnológico empujado por la máquina de vapor de James Watt (1736-1819). Una revolución que también fue social. Sacó al hombre del campo y lo metió en nuevas urbes. El aumento de la producción y la disminución de los tiempos de fabricación aumentó la renta per cápita que se había mantenido estancada durante siglos a la vez que relegó a la artesanía a un segundo plano.

En ese contexto ya industrial, la llegada del motor de combustión interna y la energía eléctrica impulsa con mayor fuerza un progreso tecnológico sin precedentes. Este cambio de marcha en el desarrollo, acelera el aumento de las diferencias sociales en las urbes entre la burguesía, propietaria de los medios de producción, y el proletariado que trabajaba en la industria. Nuevas ideologías que demandaban mejoras en las condiciones de vida de las clases trabajadoras, surgen por todo Europa.

ruskin

John Ruskin (1819-1900), un apasionado reformador inglés del siglo XIX nació en un mundo donde la desigualdad y la fealdad habían crecido a partes iguales. Ruskin se preguntaba porqué el mismo ser humano capaz de crear belleza como la que contemplaba en la Venecia que visitaba año tras año desde joven, podía invertir el mismo esfuerzo, talento y dinero, o quizás más, en crear la fealdad que dominaba aquel mundo de progreso industrial.

En una de sus obras mas importantes, *The Seven Lamps Of Architecture*, Ruskin enumera siete leyes o bases, que todo artista al momento de crear debe obedecer: sacrificio, verdad, poder, belleza, vida, memoria y obediencia. Ruskin considera que estas cuestiones van mas allá del mero hecho arquitectónico.

John Ruskin fue el máximo representante de un movimiento ornamentalista entre cuyas filas destacó su mas devoto discípulo, William Morris (1834-1896).

morris

En 1875 Morris se desliga de sus socios y crea Morris & Co., con la que produjo el mobiliario, papel pintado, telas, cerámica y vidrios de colores que le hicieron famoso. Morris propugnaba el buen diseño para ayudar a crear una sociedad más feliz.

Combinando las técnicas de los artesanos con las de los artistas, sus trabajos mostraban claramente la mano del artista, dejando a propósito vista junturas en los muebles o haciendo que se pudiera apreciar la mano del artesano en el batido de las piezas de metal.

William Morris, desde su compañía Morris & Co., fundó y promovió el movimiento Arts & Crafts.

Tomando su nombre de la Arts & Crafts Exhibition Society, fundada en Londres en 1887, Morris y sus seguidores, como el arquitecto y diseñador Charles Robert Ashbee (1863-1942), sentaron en la Gran Bretaña industrial las bases del movimiento Arts & Crafts.

A finales del siglo XIX, los diseñadores americanos como Gustav Stickley (1858-1942) siguen el modelo británico del Arts & Crafts mientras que en Europa, talleres, agrupaciones de tipo gremial y diseñadores, se distancian y adoptan el Art Nouveau y el Movimiento Moderno. En Escocia, un pequeño grupo de diseñadores encabezados por Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) conforman la Escuela de Glasgow, que combina el Art Nouveau y el Arts & Crafts.

Cuando arranca el siglo XX el Art Nouveau domina en Europa. El movimiento que tomó su nombre de la galería del marchante Samuel Bing (1838-1905), L'Art Nouveau, está más predisposto a utilizar tanto nuevos materiales como la producción en masa. Henry van de Velde (1863-1957), Louis Comfort Tiffany (1848-1933), Émile Gallé (1846-1904) y René Lalique (1860-1945) son en ese momento sus máximos exponentes.

muthesius

En 1896, el arquitecto, escritor y diplomático Hermann Muthesius (1861-1927) fue destinado a Londres por el gobierno prusiano para estudiar los movimientos artísticos británicos. Vehemente crítico del Art Nouveau, en 1904 plasmó sus impresiones en tres volúmenes publicados bajo el título *Das Englische Haus*.

Muthesius, defensor y promotor del Arts & Crafts en Alemania, fue acusado de criticar la calidad de la producción industrial alemana, lo que le impulsó a crear en 1907 junto a Peter Behrens (1868-1940) y otros arquitectos, diseñadores e industriales importantes, el Deutscher Werkbund, una asociación comprometida en la labor de conseguir la más alta calidad en la producción en masa.

behrens

Ese mismo año, Behrens es nombrado asesor artístico de AEG, donde desarrolló la parte más conocida de su carrera. En AEG su trabajo no se limitó al asesoramiento. Entre 1909 y 1910, proyectó y dirigió la fabricación de la nave para la producción de turbinas de AEG. Sus ideas, la remodelación del logotipo de la compañía y su intervención en todos aspectos gráficos y de diseño de la misma, creando una imagen definida e identificable para el público, contribuyeron a consolidar el concepto actual de diseño corporativo.

En esos años, tres jóvenes arquitectos trabajaron en su despacho: Walter Gropius (1883-1969), Le Corbusier (1887-1965) y Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). Dos de ellos marcarán el inicio y el final de la Bauhaus.

Peter Behrens, AEG-Turbinenfabrik, 1909

van de velde

1914-1918

gropius

Unos años antes, en 1902, el arquitecto, diseñador industrial y pintor belga, Henry van de Velde, exponente del Art Nouveau y considerado uno de los fundadores del modernismo belga, construyó y dirigió el Weimar Kunstergewerblicher, la escuela de artes y oficios de Weimar. A pesar de ser una ciudad de provincias, Weimar contaba con una gran trayectoria cultural, pero estalla la Primera Guerra Mundial y van de Velde, que era belga, debe abandonar la dirección de la escuela y el país.

Las grandes potencias industriales y militares se agrupan en torno a dos alianzas que movilizarán a más de 70 millones de soldados. Las alianzas van cambiando con el progreso del conflicto y el mundo ve como entre 10 y 30 millones de personas pierden la vida en un conflicto que duró 4 años.

Entre los combatientes se encontraba Walter Gropius, un joven oficial de caballería. Un arquitecto proveniente de una familia de clase alta burguesa, hijo de arquitecto, nieto de artista y héroe de guerra herido gravemente en el frente occidental. Este brillante arquitecto, en 1910 llamó la atención del público con la reforma y ampliación, junto a Adolf Meyer (1881-1929), de la Fábrica Fagus. Y con la construcción una fábrica modelo con cubiertas planas, estructuras metálicas y grandes superficies acristaladas en la feria de Colonia de 1914, se consagró como uno de los pioneros de la arquitectura moderna.

Gropius lucía el perfil patriótico, progresista y renovador que los dirigentes de la reciente República de Weimar buscaban para dirigir la escuela de artes y oficios que creó el belga van de Velde y que había quedado vacía. Con el conflicto armado en marcha, nada pudo hacerse y no es hasta 1919, que Gropius se hace cargo.

Después de terminar la guerra, Max Beckmann (1884-1950) representó en su obra *Martyrdom* (Martirio, 1919), el martirio de la sociedad alemana después de la abdicación del káiser. Hacían falta nuevos hombres. Hacía falta una nueva sociedad.

Gropius tenía una idea. La idea de un hombre moderno, de gran capacidad manual e intelectual. En su manifiesto de 1919, Gropius aboga por el acercamiento del arte y la artesanía. El artista debe ser artesano, pues el artista tan solo es el artesano perfeccionado. Este nuevo hombre debe desear, proyectar y crear „la nueva estructura del futuro, en que todo constituirá un solo conjunto, arquitectura, plástica, pintura y que un día se elevará hacia el cielo de las manos de millones de artífices como símbolo cristalino de una nueva fe.”

Con este manifiesto lleno de fuerza, optimismo y esperanza, la escuela de artes y oficios de Weimar se convierte en la Bauhaus.

Noche (placa 7) [Die Nacht (Blatt 7)]

Fragmento de la obra *Martyrdom* (1919) en la que Max Beckmann representó el martirio del pueblo alemán tras la caída del Kaiser.

bauhaus

Gropius quería romper con los modos tradicionales de enseñanza, y quería que los mejores artistas enseñasen en su escuela aunque careciesen de experiencia docente. De los primeros 12 profesores, 9 fueron pintores, dos de los mas importantes fueron Vasili Kandinski (1866-1944) y Pal Klee (1879-1940). Esta tónica de predominio de los pintores en el cuadro docente perduraría hasta el cierre de la escuela.

Como primer paso, los alumnos que aspiraban a asistir a la Bauhaus debían despojarse de todo lo que creían conocer sobre el arte, el diseño o la arquitectura. Para ello, Gropius contrató a Johannes Itten (1888-1967), un pintor suizo que había sido maestro de escuela. Itten desarrolló el „vorkurs“, el conocido curso preparatorio de la Bauhaus que todo alumno debía superar para poder cursar los 3 años de clases y talleres. El curso duraba 6 meses.

Las cosas no resultan sencillas para la escuela. A pesar del apoyo gubernamental, Gropius deseaba una Bauhaus independiente que produjese objetos asequibles y de calidad para la sociedad.

En 1921 Theo van Doesburg (1883-1931), pintor y arquitecto neerlandés y fundador en 1917 de la revista De Stijl, fue rechazado como profesor por Gropius. Esto le empujó a abrir su propia escuela en Weimar, a la que asistían tanto alumnos como profesores de la Bauhaus. Su influencia supuso una revolución en la propia Bauhaus.

Van Doesburg organiza el congreso sobre Constructivismo y Dada de 1922 al que asiste el fotógrafo húngaro László Moholy-Nagy (1895-1946). Allí lo conoce Gropius y lo recluta para la Bauhaus.

Moholy-Nagy definió la nueva imagen de la Bauhaus. Una imagen que la escuela mostró en su primera feria celebrada en 1923 con objeto de dar a conocer los progresos logrados al gobierno y al público, entre ellos una casa modelo de como vivir en el futuro. En el evento, Gropius aboga por una nueva síntesis entre industria y arte.

La divergencia de enfoque y objetivo entre Gropius e Itten, místico, practicante de la meditación y seguidor de la mazdaznan, una secta zoroastrista, hizo tomar a Itten la decisión de abandonar la escuela. Moholy-Nagy se hizo cargo desde ese momento del curso preparatorio.

Los cambios políticos y la perdida de confianza por parte de la ciudad de Weimar provoca que en 1925 la Bauhaus deba irse, y lo hace a Dessau.

El alcalde de Dessau, que es una ciudad industrial, con mayor movimiento humano y económico que Weimar, ofrece a Gropius el diseño y construcción del edificio de la escuela, así como el diseño de todo un nuevo barrio obrero.

Gropius no rechaza la oferta, y el mítico edificio de la Bauhaus se hace realidad manifestando públicamente la nueva orientación de la escuela.

Cartel para la primera exposición la Bauhaus en

Weimar entre julio y septiembre de 1923.

Diseñado por Joost Schmidt.

dessau

En Dessau, la Bauhaus consigue finalmente cumplir el sueño de Gropius de reunir arte e industria. La Bauhaus colabora con un millar de empresas en proyectos de pequeña y gran envergadura, y crean una empresa para comercializar los productos que diseñan: lámparas, sillas, mesas, juguetes, vidrieras... Es el momento álgido de la Bauhaus.

Durante este periodo, en 1925, Gunta Stölzl (1897-1983) se convierte en la primera y única mujer profesora de la Bauhaus y Marcel Lajos Breuer (1902-1981) diseña la silla B3, más conocida como la Silla Wassily. Un año después, Kandiski publica Punto y Línea Sobre el Plano.

Pronto todo empieza a ir mal. El auge del nacional socialismo empieza a ser preocupante y en 1928, harto de las hostilidades hacia su escuela llena de liberales, extranjeros y judíos, Gropius dimite junto a sus profesores más allegados como Moholy-Nagy, Breuer o Herbert Bayer (1900-1985). Gropius nombra como director, al arquitecto suizo Hannes Meyer (1889-1954), que dio a la escuela una orientación socialista, casi comunista en los 2 años siguientes.

Meyer pone por delante las necesidades de la gente antes que el lujo y quiere diseñar productos que estén al alcance de la mayoría de la población. Quiere influir en los hogares y en la sociedad.

Fotografía sobre la cubierta de la Bauhaus en Dessau (1926).

De izquierda a derecha en esta página:
Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche,
László Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Joost
Schmidt y Walter Gropius con un cigarro.

Tras el Crac del 29 los problemas económicos y políticos acuchian a la Bauhaus y en 1930, Meyer es destituido con la excusa de maquinaciones comunistas. Mies van der Rohe toma el relevo.

Bajo la dirección de van de Rohe la escuela se traslada a Berlín. Van der Rohe se presenta como patriota y veterano de guerra sin implicaciones políticas.

Durante este periodo de apenas 2 años, la Bauhaus, ahora instalada en una vieja fábrica de teléfonos lucha por sobrevivir, pero sin Gropius y los profesores de primer nivel, Klee tampoco viaja a Berlín, la Bauhaus está en decadencia.

En enero de 1933 Adolf Hitler (1889-1945) alcanza la cancillería alemana y el partido nazi asciende al poder. En febrero, el incendio del Reichstag se convierte en excusa para actuar contra los enemigos de Alemania y unos meses después, hacia el 20 de julio, en un proceso de eliminación de la democracia y de cualquier expresión cultural que se pudiese asociar a la República de Weimar, llega a la escuela el documento que les obliga a cerrar. En pocas horas, camiones de policías desalojan a los alumnos y certifican el cierre definitivo de la Bauhaus. ■

berlín

cierre

De izquierda a derecha en esta página:

Marcel Breuer, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Lyonel

Feininger, Gunta Stölzl and Oskar Schlemmer.

Bauhaus-Archiv Berlin, Centre Pompidou, Paris

protagonistas

John Ruskin
William Morris
Hermann Muthesius
Henry van de Velde
Vasili Kandiski

Ornamentalista y maestro de Morris.
Impulsor del Arts & Crafts.
Funda con Behrens la Deutsche Werkbund.
Dirige la escuela de artes y oficios de Weimar.
Pintor y maestro de la Bauhaus.

Peter Behrens
Paul Klee
Theo van Doesburg
Walter Gropius
Ludwig Mies van der Rohe

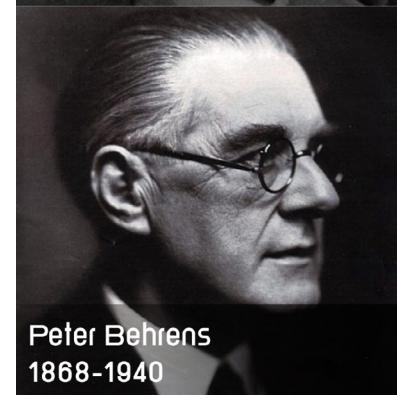
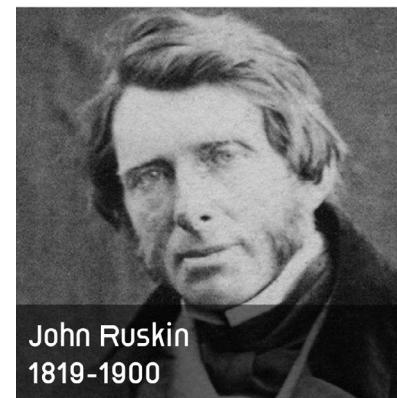
Arquitecto y consejero artístico de AEG.
Pintor y maestro de la Bauhaus
Fundador de la revista De Stijl.
Fundador de la Bauhaus.
Tercer director de la Bauhaus.

Johannes Itten
Oskar Schlemmer
Josef Albers
Hannes Meyer
Joost Schmidt

Creador del curso introductorio
Crea el ballet Triádico en la Bauhaus.
Diseñador y profesor en la Bauhaus.
Director de la Bauhaus de 1928 a 1930.
Pintor, tipógrafo y maestro de la Bauhaus.

Georg Muche
László Moholy-Nagy
Gunta Stölzl
Herbert Bayer
Marcel Lajos Breuer

Aquitecto y el profesor más joven de la Bauhaus.
Fotógrafo y creador del estilo Bauhaus.
Única maestra que tuvo la Bauhaus.
Profesor de publicidad en la Bauhaus.
Aquitecto, diseñador y maestro de la Bauhaus.

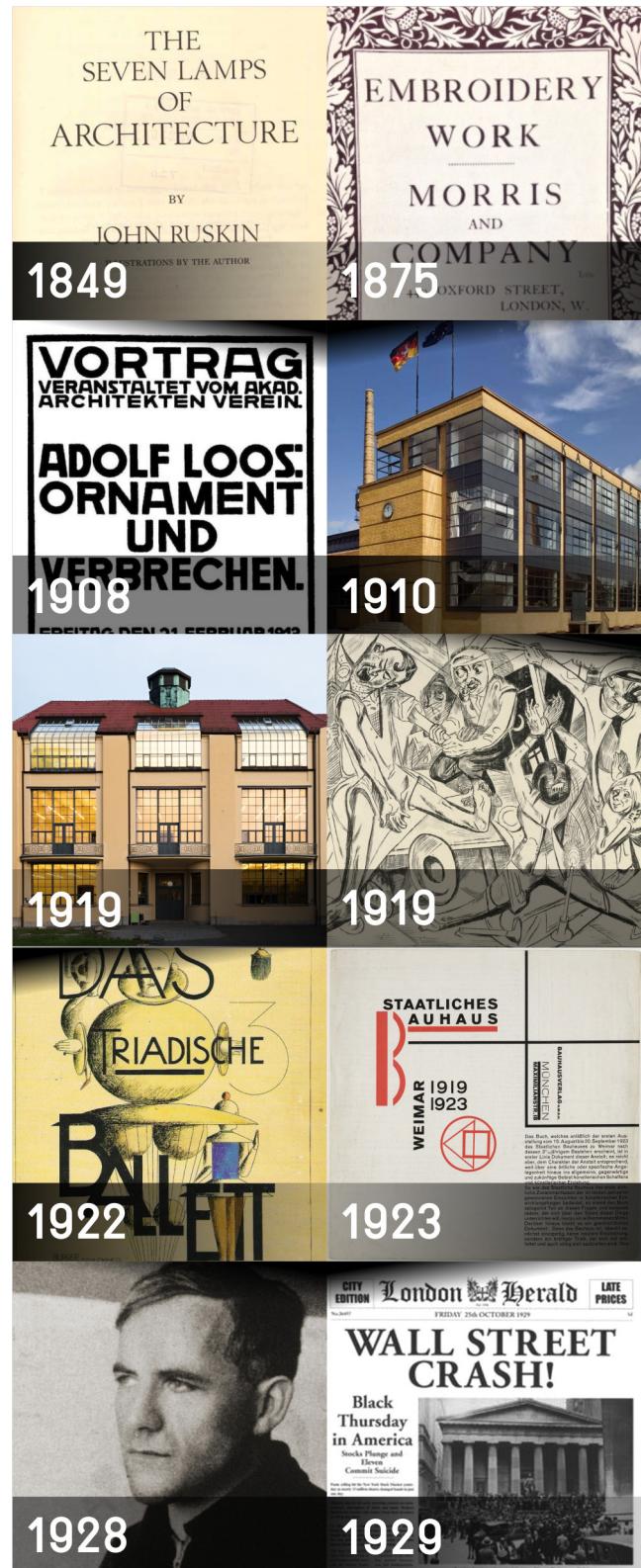

László Moholy-Nagy = 16

línea temporal

- 1849 Ruskin publica Seven Lamps of Architecture.
- 1875 Nace Morris & Co. y el Arts & Crafts.
- 1896 Musethius es enviado a Londres.
- 1902 Van de Velde dirige el Weimar Kunstgewerblicher Institute.
- 1903 Behrens dirige la Kunstgewerbeschule de Düsseldorf.
- 1907 Muthesius funda la Deutscher Werkbund y Behrens se une.
- 1907 Behrens consolida el concepto de identidad corporativa.
- 1908 Adolf Loos: Ornamento y delito.
- 1910 Fábrica Fagus (Gropius y Adolf Meyer).
- 1914 Gropius hace la fábrica modelo en la feria de Colonia.
- 1914 Inicio de la primera guerra mundial.
- 1917 Theo Van Doesburg y Mondrian, fundan la revista De Stijl.
- 1919 Fin de la primera guerra mundial.
- 1919 Llega la democracia a alemania. Constitución de Weimar.
- 1919 Se funda la Bauhaus en Weimar con Gropius como director.
- 1919 Max Beckmann, El martirio de la sociedad alemana.
- 1919 Itten crea el curso introductorio de 6 meses.
- 1920 Klee entra como profesor.
- 1920 Casa Sommerfeld (Gropius, Bauhaus).
- 1921 Van Doesburg monta su propia escuela en Weimar.
- 1922 Moholy-Nagy asiste al congreso de constructivismo y Dada.
- 1922 Schlemmer crea el Ballet Triadico.
- 1923 Moholy-Nagy se hace cargo del curso introductorio.
- 1923 Exposición de la Bauhaus.
- 1925 Gunta Stölzl es la única mujer profesora de la Bauhaus.
- 1925 La Bauhaus se traslada a Dessau.
- 1925 Breuer diseña la silla B3.
- 1926 Kandiski publica Punto y Línea Sobre el Plano.
- 1928 Dimite Gropius y Meyer dirige la Bauhaus
- 1929 El crack y la crisis. Ascenso del nazismo.
- 1930 Mies van der Rohe dirige la Bauhaus.
- 1932 La Bauhaus se traslada a Berlin.
- 1933 Adolf Hitler alcanza la cancillería alemana.
- 1933 El gobierno nazi cierra la Bauhaus.
- 1937 Moholy-Nagy funda la New Bauhaus en Chicago.

[Enlace a línea temporal online con contenido adicional]

bibliografía

Satué, E., (2018). *El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. Edición actualizada, revisada y corregida*, Madrid, España: Alianza Editorial
Tambini, M. (1997). *El diseño del siglo XX*, Barcelona, España: Ediciones B
Fiedler & Feierabend (Eds.). *Bauhaus*, Colonia, Alemania: Könemann Verlagsgesellschaft mbh

webgrafía

* Los enlaces a Wikipedia están excluidos.

Bauhaus Dessau, History: <https://www.bauhaus-dessau.de/en/history/bauhaus-dessau.html>
Walter Gropius, Manifiesto de la Bauhaus (1919): <https://www.goethe.de/ins/ar/es/kul/fok/bau/2l394277.html>
William Morris, El Arte bajo la Plutocracia (1883): <https://www.marxists.org/archive/morris/works/1883/pluto.htm>
Raras Artes, William Morris (II): <http://rarasartes.com/william-morris-ii-la-william-morris-co-y-los-comienzos-del-movimiento-arts-crafts/>
La desintegración de la Bauhaus: <http://www.infolio.es/paperback/articulos/vega/bauhaus.pdf>
Historia | La Constitución de Weimar: <https://nuevarevolucion.es/historia-la-constitucion-weimar/>

videografía

Fundación Juan March, El tiempo de la Bauhaus: <https://www.youtube.com/watch?v=S92NQDmA2Ds>
Teoría Política, John Ruskin: <https://www.youtube.com/watch?v=x40Ilov8hfA>
Teoría Política, William Morris: <https://www.youtube.com/watch?v=QiNFoJqOjhs>
DW Documental, 100 años de Bauhaus - El código (I/3): <https://www.youtube.com/watch?v=3TFmr6y8lcM&t=1664s>
Utopía de lo nuevo: <https://www.youtube.com/watch?v=aETIi8FsYR8&feature=youtu.be>
Deutsche Werkbund: <https://www.youtube.com/watch?v=Eyjr9kn9dLE&feature=youtu.be>

créditos

Pag. 1

Juaristi, J., (2019). Imagen de portada. Del Arts & Crafts a la Bauhaus. CC BY-NC-ND.

Pag. 5

Walker, E., (1887). William Morris fotografiado por Emery Walker. Madrid, Museo Nacional de Artes Decorativas.

Pag. 7

Behrens, P., (1909). AEG-Turbinenfabrik, TU Technische Universität Kaiserslautern.

Pag. 9

Beckmann, M., (1919). Night (plate 7) [Die Nacht (Blatt 7)] from Hell (Die Hölle). Nueva York, EUA, MoMA.

Pag. 11

Schmidt, J., (1923). Poster para la primera exposición de la Bauhaus, Weimar, Alemania.

Pag. 12 y 13

Desconocido, (1926). Fotografía sobre la cubierta de la Bauhaus, Dessau, Alemania.

Pag. 19

Desconocido, (1927). Bauhaus Dessau, Dessau, Alemania, Stiftung Bauhaus Dessau

índice

A	E	L	P
Adolf Hitler 13	Émile Gallé 6	Josef Albers 14	Pal Klee 10
Adolf Meyer 8	Escuela de Glasgow 6	László Moholy-Nagy 10	Peter Behrens 6
AEG 6	G	Le Corbusier 6	Punto y Línea Sobre el Plano 12
Art Nouveau 6	Greog Muche 14	Louis Comfort Tiffany 6	R
Arts & Crafts 4, 6, 14, 16	Gunta Stölzl 12	Ludwig Mies van der Rohe 6	René Lalique 6
B	Gustav Stickley 6	M	S
Bauhaus 3–20	H	Marcel Lajos Breuer 12	Samuel Bing 6
C	Hannes Meyer 12	Max Beckmann 8	T
Charles Rennie Mackintosh 6	Henry van de Velde 8	Mazdaznan 10	Theo van Doesburg 10
Charles Robert Ashbee 6	Herbert Bayer 12	Morris & Co. 4	V
Constructivismo 10	Hermann Muthesius 14	Movimiento Moderno 6	Vasili Kandinski 10
D	J	movimiento ornamentalista 4	vorkurs 10
Dada 10	James Watt 4	N	W
De Stijl 10	Johannes Itten 10	New Bauhaus 16	Walter Gropius 6
Deutscher Werkbund 6	John Ruskin 4, 14	O	Weimar Kunstergewerblicher 8
	Joost Schmidt 14	Oskar Schlemmer 14	William Morris 14

Dessau.
Bauhaus.

Javier Juaristi Guerra

PEC1 · Historia, teoría y crítica del diseño · Grado en diseño y creación visual · 2018-2019