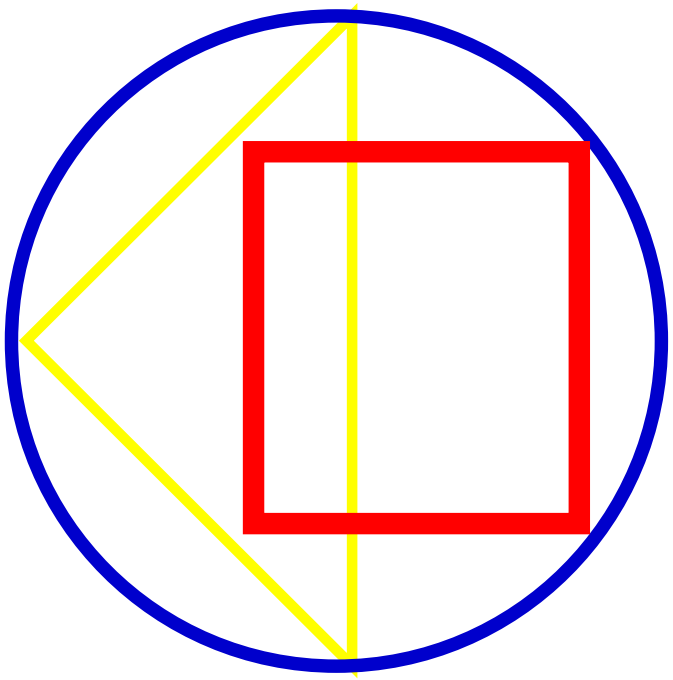
La Bauhaus



Contenido:

- Antecedentes Históricos
- La Bauhaus
- Principales Exponentes
- Cánones Estéticos
- Diseño Industrial
- Diseño Arquitectónico
- Diseño Gráfico

Antecedentes Históricos

1918

Termina la 1° Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles.
Alemania queda derrotada; se funda la república de Weimar

" Esto es más que una guerra perdida, un mundo ha llegado a su fin. Debemos buscar una solución radical a nuestros problemas. "

Walter Gropius, 1918

Los maestros en el tejado del edificio Bauhaus, de izquierda a derecha:

Josef Albers Hinnerk Scheper Georg Muche László Moholy-Nagy Herbert Bayer Joost Schmidt

Walter Gropius Marcel Breuer Wassily Kandinsky Paul Klee Lyonel Feininger Gunta Stölzl Oskar Schlemmer

1919

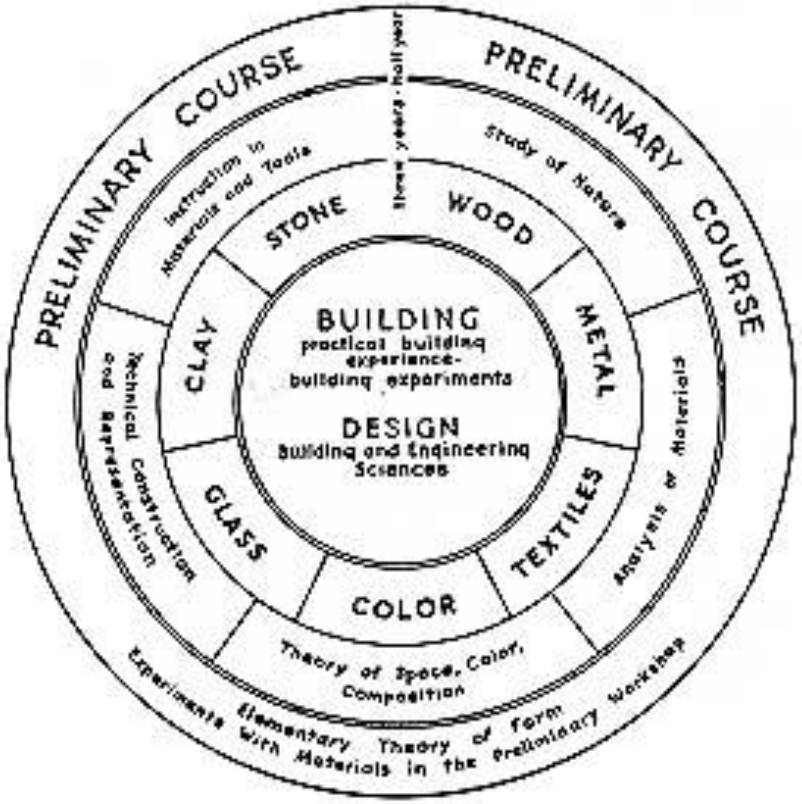
Se crea la Bauhaus (21 de Marzo) en la Cd. de Weimar. El arquitecto Walter Gropius es el director de la escuela.

Grabado en madera de Lyonel Feininger (1919)

Portada del Manifiesto de la bauhaus, evoca el momento histórico de la unidad, plenitud y armonía del arte (Gótico).

" ¡Fundemos un nuevo gremio de artesanos sin las distinciones de clase que levantan una barrera de arrogancia entre el artesano y el artista! Deseemos, concibamos y creemos juntos la nueva estructura del futuro, que abarca la arquitectura, la escultura y la pintura en una unidad y que algún día brotará hacia el cielo de las manos de un millón de trabajadores como símbolo cristalino de una nueva fe."

Walter Gropius, 1919



" La Bauhaus intenta formar en estos talleres un tipo nuevo, aún no existente, de colaboradores para la Industria y la artesanía, que dominen tecnología y forma en igual medida."

Principios Programáticos

W. Gropius

1920

Se crea el Curso Básico (Vorkus), con el pintor Johannes Itten como profesor. Todos los estudiantes que ingresan siguen este curso, que trata sobre los principios del diseño y la naturaleza de los materiales. La influencia de Itten se nota en el expresionismo que domina la tipografía de la Bauhaus.

" La Bauhaus… será, por de pronto, el centro de reunión de todos aquellos que con confianza en el futuro y entusiasmo indestructible desean construir la catedral del socialismo."

Para la 1° Exposición del Bauhaus

Cartel

Joost Schimidt, 1923

1923

Presionado por Gropius, Itten dimite Laszlo Moholy-Nagy se convierte en director del Curso Básico, en el que enseñan también W. Kandinsky, Paul Klee y Josef Albers. De Stijl y el constructivismo empiezan a influir en la tipografía de la Bauhaus. 1° Exposición del Bauhaus en Weimar.

Edificio Bauhaus en Dessau

1925

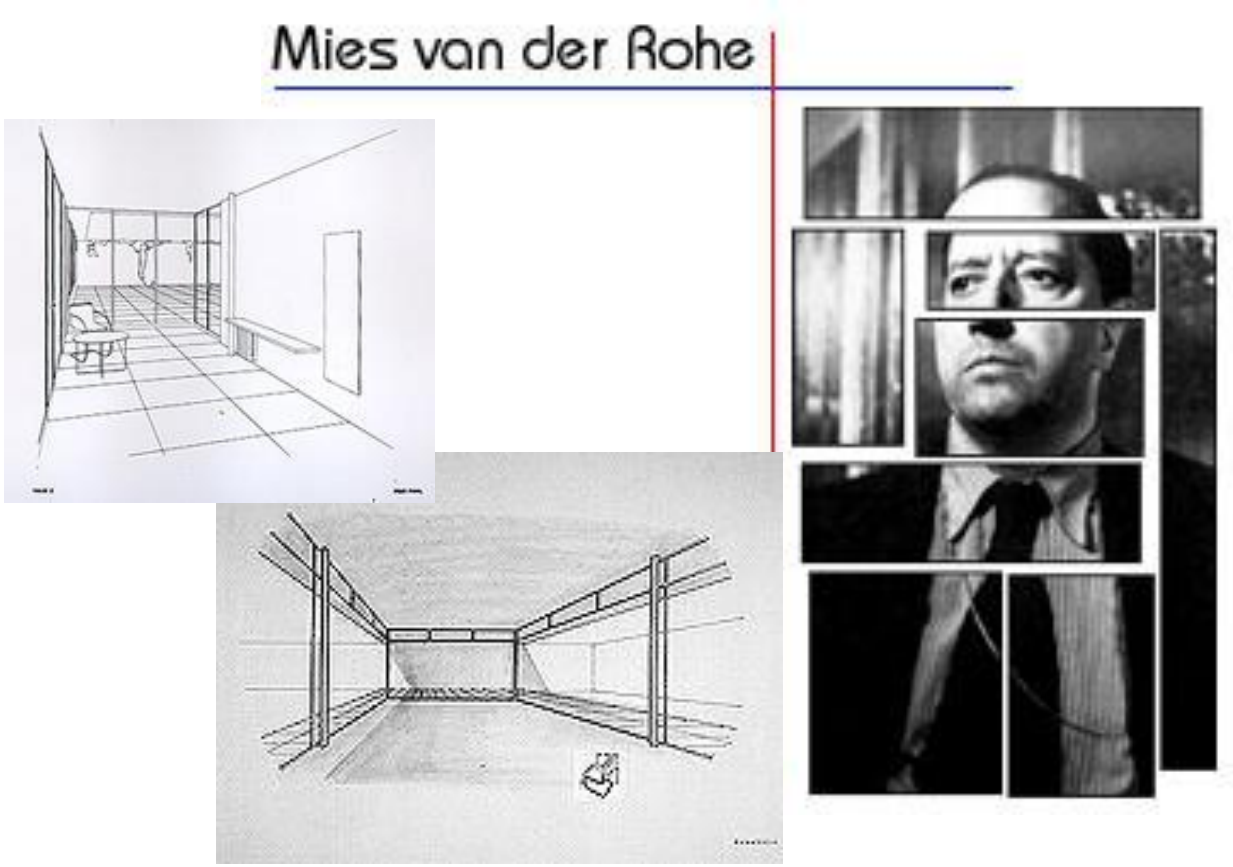
La Bauhaus pierde el respaldo del gobierno de Weimar y se traslada a Dessau, una ciudad industrial cerca de Berlín, Herbert Bayer y Joost Schimidt, ex estudiantes, se unen al profesorado. Se crea un curso de “Arte tipográfico y publicitario”, con Bayer como profesor, integrado al taller de Imprenta.

" Construir no es un proceso estético"

" Todo arte es composición y por tanto antifuncional "

1928

Gropius deja la Bauhaus y el arquitecto Hannes Meyer se convierte en su director; promueve en la escuela un funcionalismo más dogmático. Bayer y Moholy-Nagy se van; Albers pasa a dirigir el curso básico y Joost Schmidt se encarga del taller de imprenta.

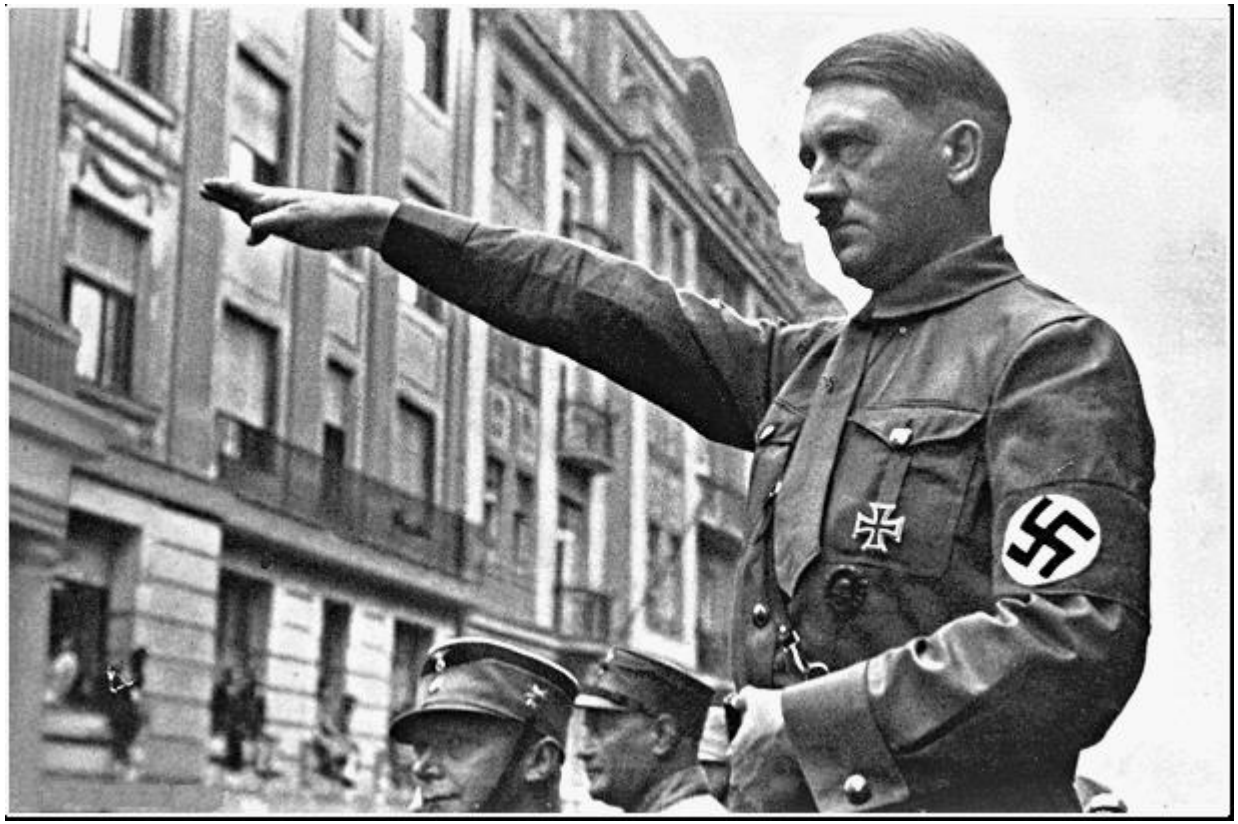


1930

El arquitecto Mies van der Rohe se convierte en director de la Bauhaus. Klee deja la escuela en 1931; Albers y Kandinsky se quedan hasta el final.

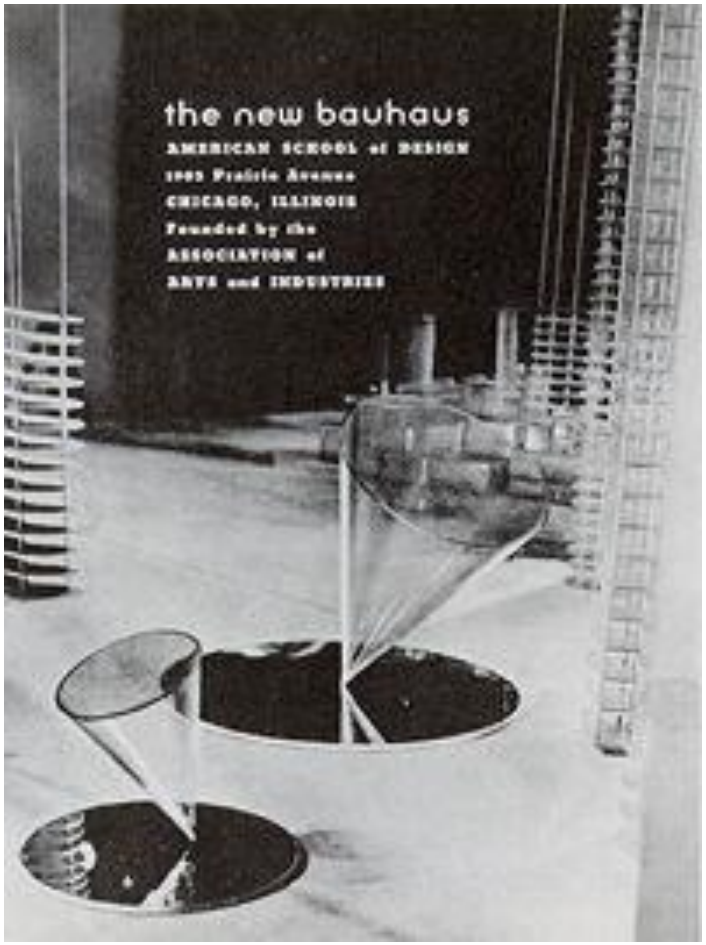
1932

El gobierno local disuelve la Bauhaus de Dessau. Mies traslada la escuela a Berlín, donde opera brevemente a escala mucho menor



1933

Cierra la Bauhaus de Berlín. Durante los años treinta, numerosos estudiantes y profesores emigran a los EUA, incluyendo a Gropius, Mies, Bayer, Moholy-Nagy y Albers. Tienen carreras influyentes como educadores y en ejercicio profesional



1937

Un grupo de industriales de Chicago funda una escuela de diseño y contrata a Moholy-Nagy como director. La escuela, llamada la nueva Bauhaus, es reubatizada como Escuela de Diseño y luego como Instituto de Diseño. Gyorgy Kepes enseña fotografía y diseño gráfico, inspirándose en la psicología de la Gestalt.

MoMA

1938

MOMA celebra la exposición Bauhaus 1919-1928, organizada por Herbert Bayer y Walter e Ise Gropius. La muestra contribuye a la reputación de la Bauhaus en América

"Estamos en deuda con la bauhaus por una nueva filosofía del diseño…"

1945

La revista Print publica un artículo que predice el impacto de la Bauhaus en el futuro de la educación americana de diseño: "Estamos en deuda con la bauhaus por una nueva filosofía del diseño…"

La Bauhaus

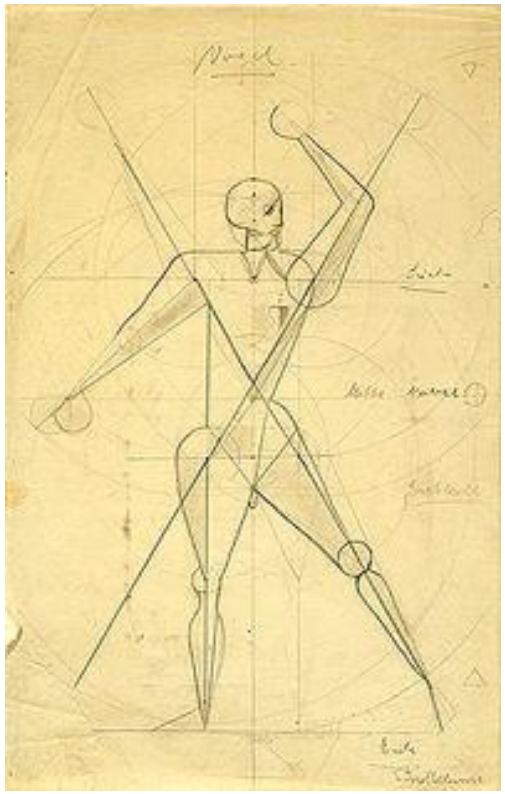
"La historia del diseño no sería historia sin el supuesto de una Bauhaus. Los proyectos de la Bauhaus conjeturada son mucho más interesantes que cualquiera de los productos reprimidos ..."

Lucius Burckhardt, 1989

Fases de Evolución

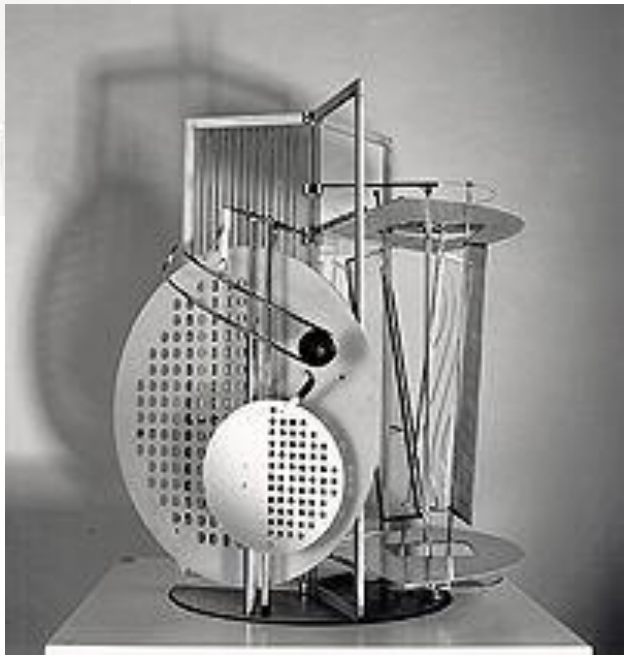
Fase de fundación (1919-1923)

- "Maestro de la Forma" vs. "Maestro del Oficio
- "Kindergarten"
- Ejemplares únicos que representan los primeros intentos en busca de una estética específica del producto.
- Arte y Artesanía una nueva unidad.



Ejercicios en clase de talleres

Rudolf Lutz, Desnudo de la clase de Itten, hacia 1921, se busca una interpretación rítmica



" Los materiales de construcción sólo son un medio a emplear en la expresión del espacio creado y dividido"

Moholy-Nagy

" Los más torpes (dibujos de niños) son el ejemplo más instructivo que nos ofrecen. "

" Hay que estar dispuesto al desarrollo , abierto al cambio, y en la propia vida hay que ser un niño grande, un hijo de la creación, del Creador. "

Paul Klee

" El empezar 'jugando' desarrolla el valor, lleva de modo natural a una vía inventiva y alienta la (...) facilidad del descubrimiento. "

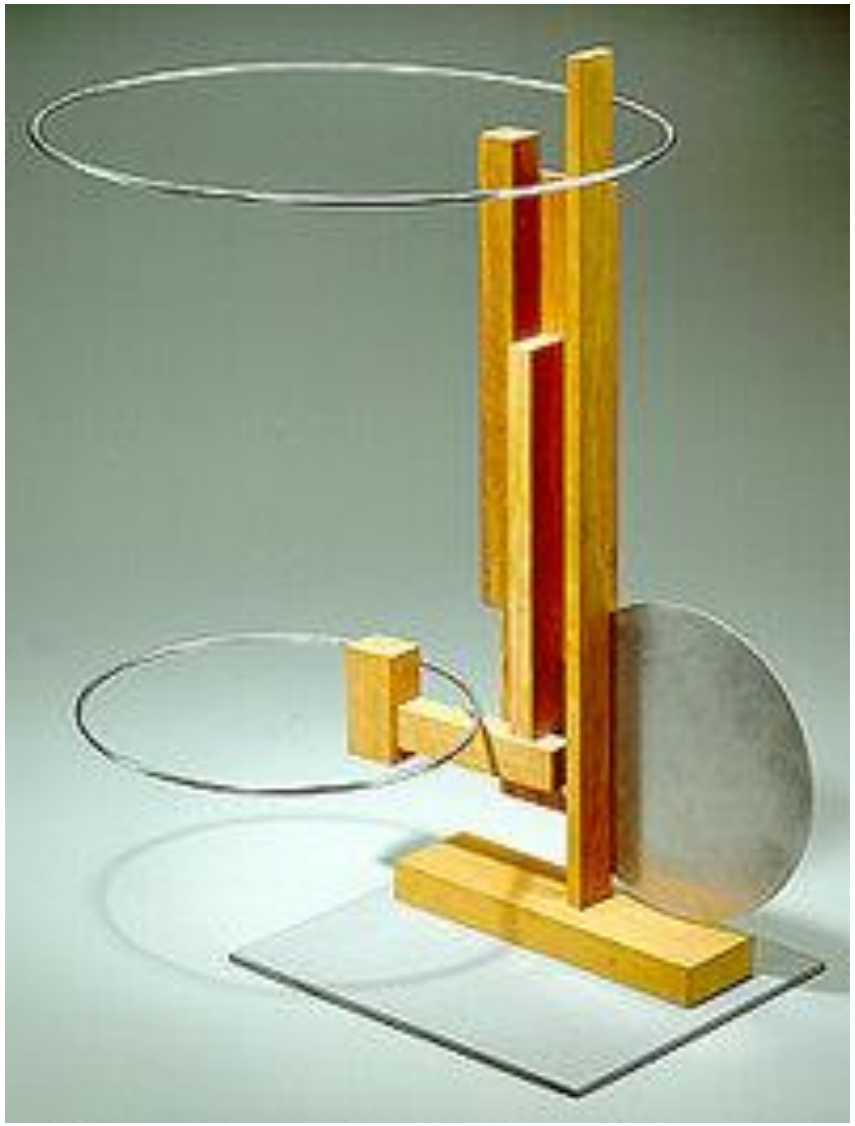
" Aprender (...) por la experimentación lleva más tiempo (...) El andar empieza por el gatear, y el habla por los balbuceos infantiles. "

Josef Albers

Fases de Evolución

Fase de consolidación (1923-1928)

- Elaboración de prototipos industriales los cuales orientados a la Producción Industrial y por otra a las necesidades sociales de un amplio espectro de la sociedad
- Mobiliario consecuente con su función y susceptible a ser fabricado en serie
- Alto grado de funcionalidad y accesibles para la mayoría
- Educación arquitectónica sistemática y científica
- Arte y técnica, una nueva unidad



Moholy-Nagy

1930

Modulado-Luz-Espacio

Fases de Evolución

Fase de desintegración (1928-1933)

- El creador ha de servir al pueblo, satisfaciendo sus necesidades elementales con productos adecuados, en el terreno de la vivienda
- Autodisolución.

"¿ Qué cosa se puede aprender todavía de la Bauhaus?

Fundamentalmente el antiacademismo, esto significa disposición para el experimento, crítica a lo existente, apertura hacia lo nuevo; además del elemento utópico ..."

Observaciones sobre la Bauhaus y sus consecuencias

Revista Summa, #30, oct. 1970

Principales Exponentes

Josef Albers (1888-1976)
Pintor y docente de arte

Alfred Arndt (1898-1976)
Arquitecto

Hebert Bayer (1900-1985)
Diseñador Gráfico y pintor

Marianne Brandt (1893-1983)
Diseñadora en metal

Marcel Breuer (1902-1981)
Arquitecto

Lyonel Feininger (1871-1956)
Pintor

Walter Gropius (1883-1969) Arquitecto

Ludwig Hilberseimer (1885-1967)
Arquitecto y urbanista

Johannes Itten (1888-1967) Pintor y profesor de arte

Wassily Kandinsky (1866-1944)
Pintor

Paul Klee (1879-1940) Pintor

Gerhard Marcks (1889-1981) Escultor

Hannes Meyer (1889-1954) Arquitecto y urbanista

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) Arquitecto

Lászlo Moholy-Nagy (1895-1946) Diseñador visual

George Muche (1895-1987) Pintor y grafista

Walter Peterhans (1897-1960) Fotógrafo

Lilly Reich (1885-1947) Arquitecta de interiores

Hinnerk Scheper (1897-1957) Colorista, pintor y conservador de monumentos

Oskar Schlemmer (1888-1943) Pintor

Joost Schmidt (1893-1948) Tipógrafo y escultor

Lothar Schreyer (1886-1966) Escritor, dramaturgo y pintor

Günta Stölzl (1897-1983) Tejedora

Cánones Estéticos

Diseño Industrial

- Alcanzar una nueva síntesis estética mediante la integración de todos los géneros del arte y todas las ramas de la artesanía bajo la primacía de la arquitectura.
- Alcanzar una síntesis social mediante la orientación de la producción estética hacia las necesidades de un amplio espectro de clases sociales.
- Un objeto viene determinado por su esencia. Para proyectarlo y que funcione correctamente se debe investigar en primer lugar esta esencia, para que posteriormente satisfaga en la práctica sus funciones, y sea bonito, duradero y barato.

Arquitectura

- Distribución Espacial
- Vuelta a la construcción a las formas elementales
- Orden sistemático y científico

Los principios fundamentales de la Bauhaus los podemos resumir en los siguientes:

•Ruptura con lo tradicional y con los estilos preestablecidos.
•Predominio de la función sobre la forma.
•Interrelación estrecha entre, por un lado, la arquitectura y el diseño y, por otro, las ciencias aplicadas.
•Adecuación de la vivienda a los recursos y necesidades humanas.
•Una efectiva planificación urbana.

Diseño gráfico

- Teoría de la Gestalt
- Lenguaje de la visión
- Traslación: Trazar correspondencias entre marcas gráficas, lineales, y una serie de exposiciones no gráficas, como el color la música, la intuición espiritual o la percepción visual
- Significante & Significado
- Retícula: Forma estructural que articula el espacio según un tramado de oposiciones
- Oposición continuidad y discontinuidad
- Balance asimétrico, pero rítmico

Diseño Industrial

Lámpara de mesa

Karl J. Jucker y Wilhelm Wagenfeld, 1923-24

En esta lámpara se lee con claridad el programa de la Bauhaus de la época:

- Acentuada utilización de materiales técnicos (metal y cristal),
- Transparencia de la función en cada componente (a través de la columna de cristal se ve subir el cable).
- forma estética basada en la armonía de cuerpos básicos simples.

"Comerciantes y fabricantes se burlaban de nuestros productos. Tenían aspecto de productos baratos realizados con máquinas, pero era en realidad artesanía cara. Las objeciones eran correctas."

Servicio de té, Plata

Marianne Brandt, 1924

Tetera

Marianne Brandt, 1924

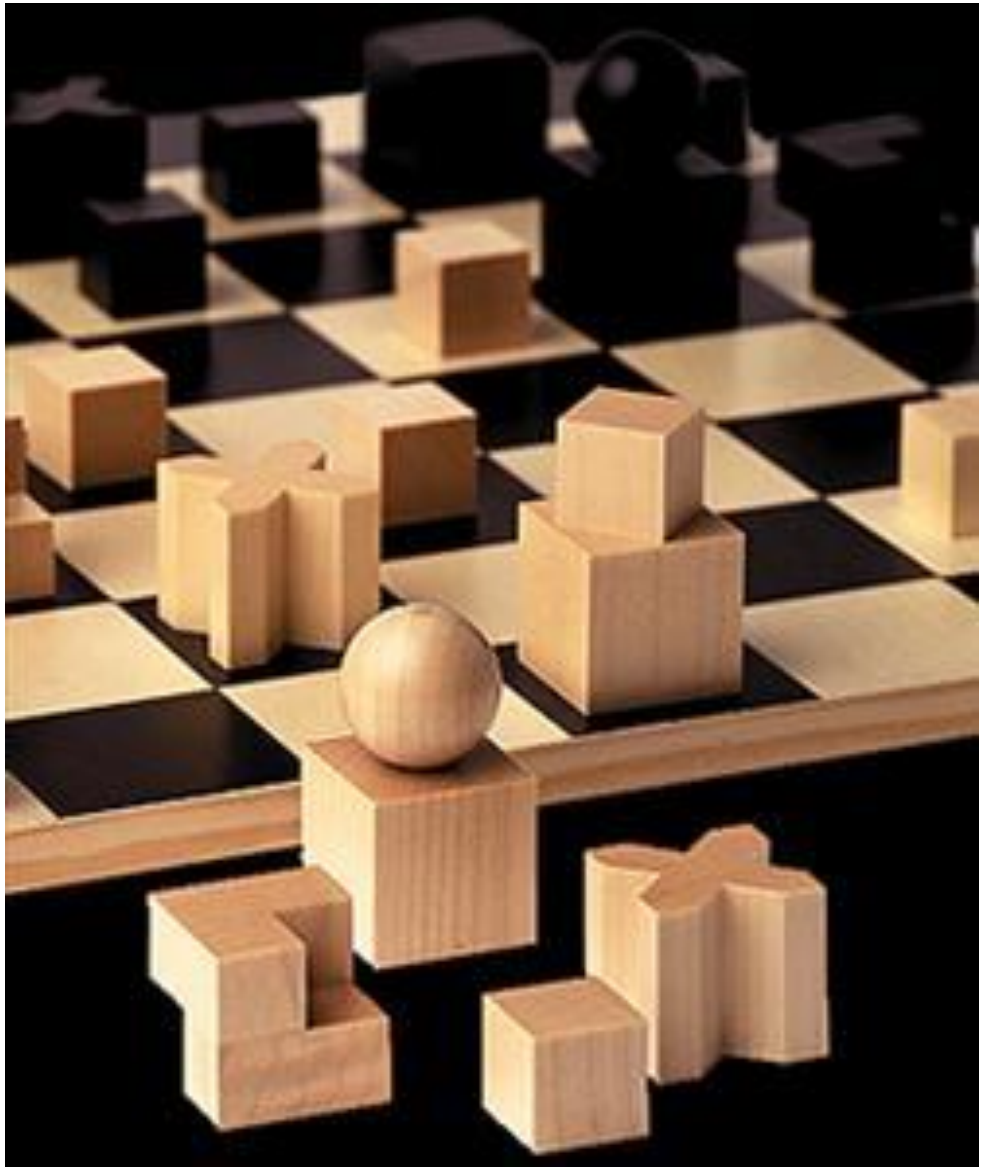
Láminas de latón plateado y ébano por dentro

Juego de construcción
Alma Bruscher, 1924

Colgador de coladores de té

Otto Rittweger y Wolfgang Tümpel

1924

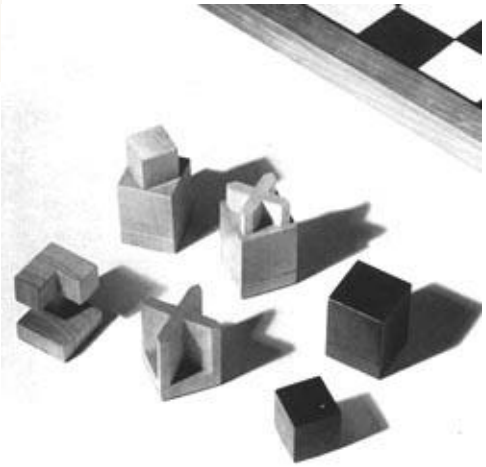


Ajedrez

Joser Hartwig

1924

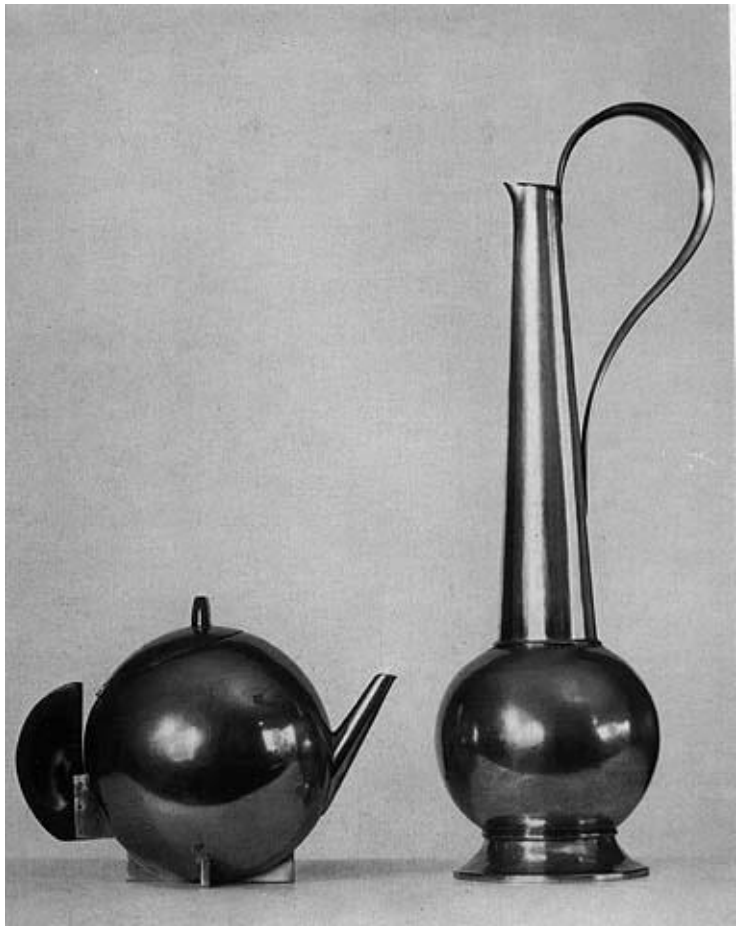
Las figuras del juego consistían en cuerpos geométricos simples, en su mayoría cubos, cuyo tamaño y combinación simbolizaba el movimiento del juego.



Cenicero

Marianne Brandt

latón en parte niquelado, 1924



MH

MR Armchair

Mies van der Rohe

1928-29

Butaca plegable

Marcel Breuer, 1927

Silla

Marcel Breuer

1923

Silla de listones de madera, segunda versión Arce Barnizado, con asiento y respaldo de entretela de crin

Bauhaus Cocktail Shaker

1925

Salt And Pepper Shakers

Wilhelm Wagenfeld, 1952–53

Max Bill Wall Clock

Max Bill, 1956

Diseño Arquitectónico

Edificio Bauhaus

Walter Gropius, 1929

Dessau, Alemania

BAUHAUS

BAUHAUS

Vista Este

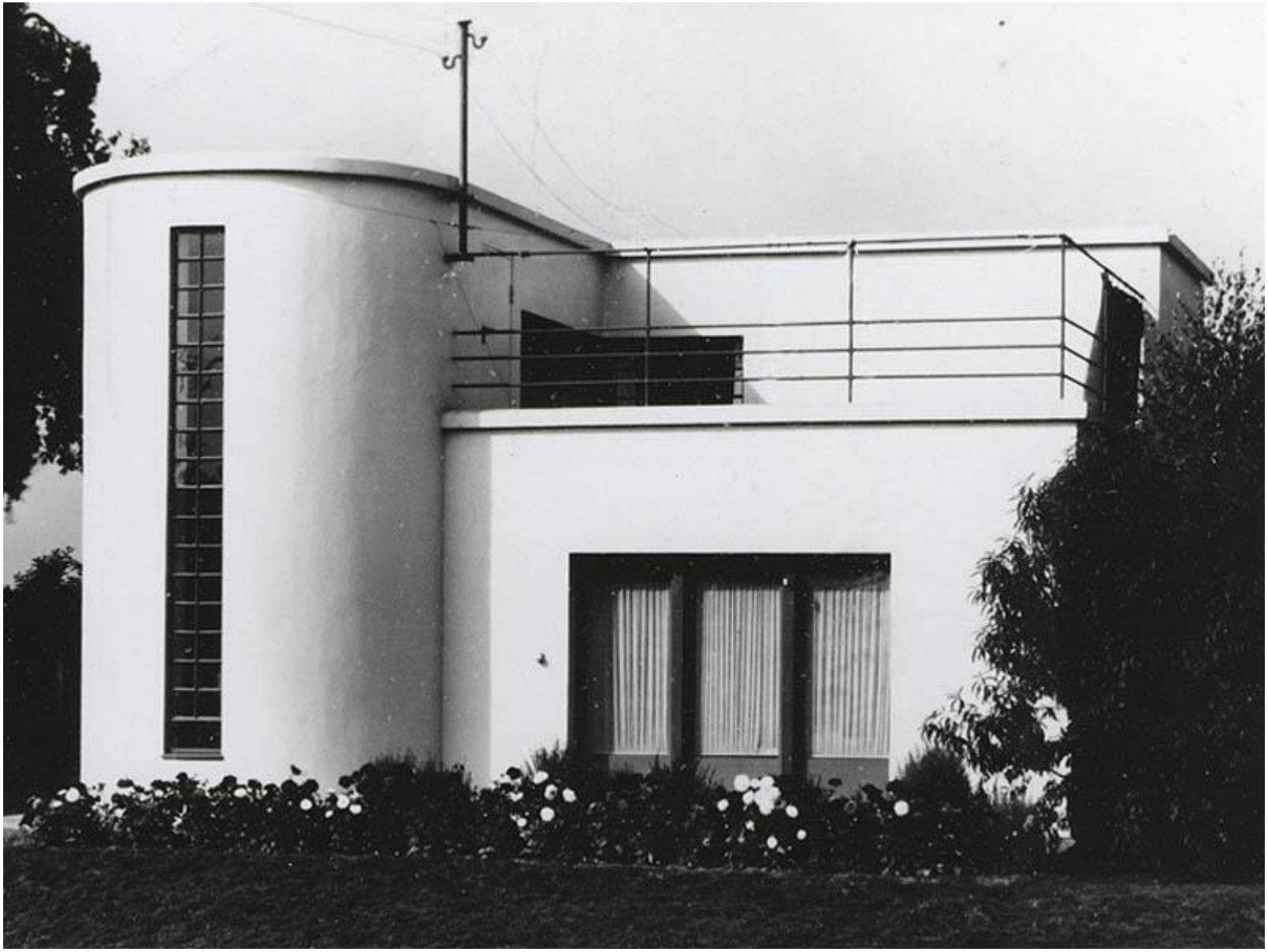
Vista Norte

FACHHOCHSCHULE AN LT

BAUHAUS

Casa de Kandinsky

Casa de Klee



Casa de Schlemmer
Detalle

Casa de Klee y Kandinsky

Detalles

Steel House

George Muche

Das Kornhous

Karl Fieger

Oficina de Empleados

Walter Gropius

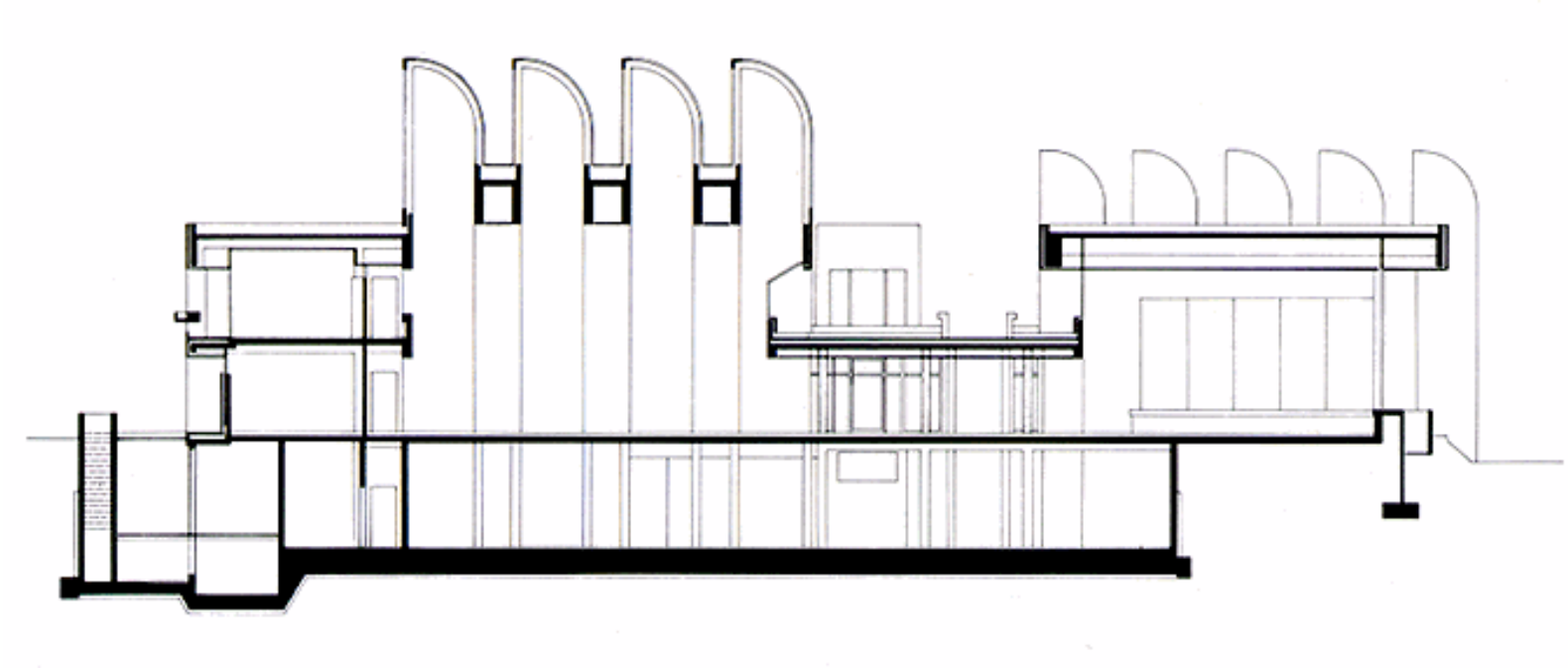
Departamentos

Hannes Meyer

Archivo Bauhaus

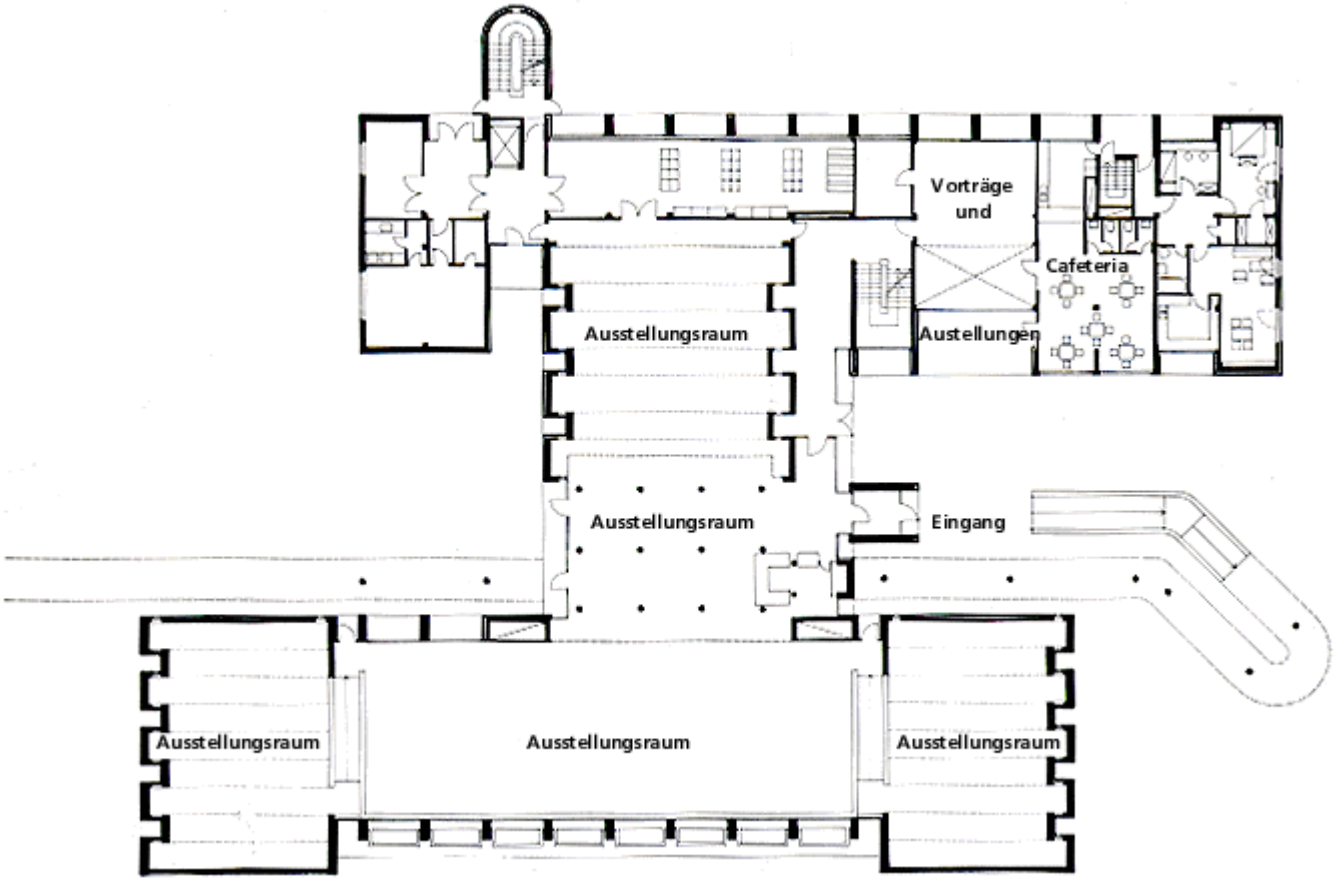
Walter Gropius, 1964-1965

Construido en Darmstadt, trasladado a Berlín entre 1976 y 1979



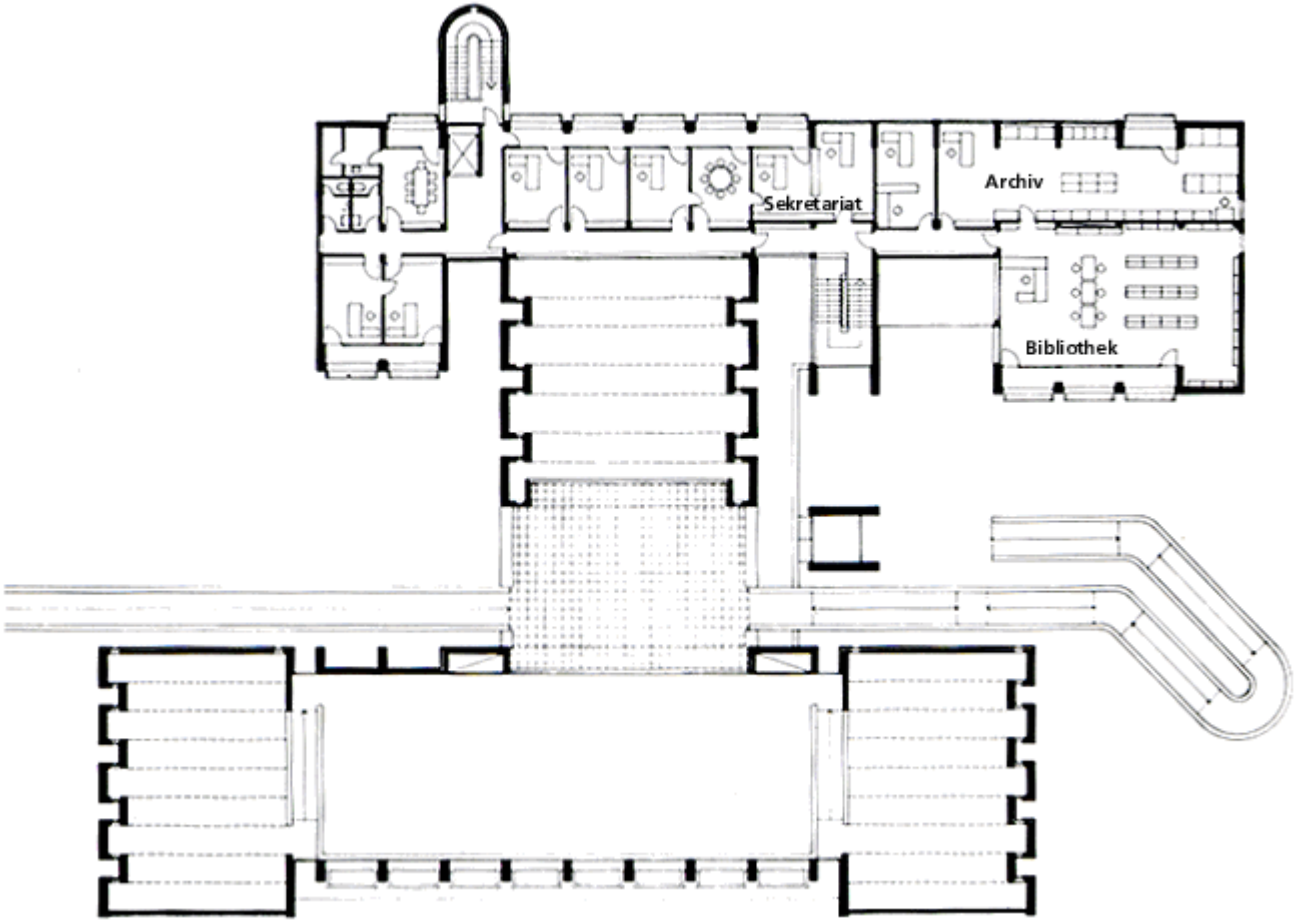
Archivo Bauhaus

Planta 1



Archivo Bauhaus

Planta 2



Archivo Bauhaus

Planta 3

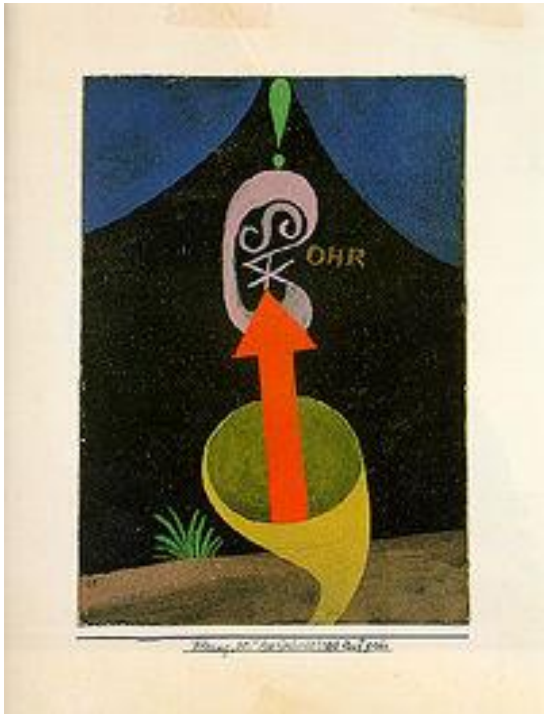
Diseño Gráfico

En 1924, con motivo de su 41 cumpleaños, Gropius recibió un cartapacio con colaboraciones artísticas de los maestros de la Bauhaus, raras veces se puede ver con tanta claridad la multiplicidad de posiciones artísticas en la bauhaus. La subjetividad de Feininger y el frío constructivismo de Moholy-Nagy decriben extremos opuestos. El portafolio demostraba el apoyo de los maestros a Gropius en la difícil situación política de aquella época.

W. Kandinsky
1924
Lámina del cartapacio para Gropius

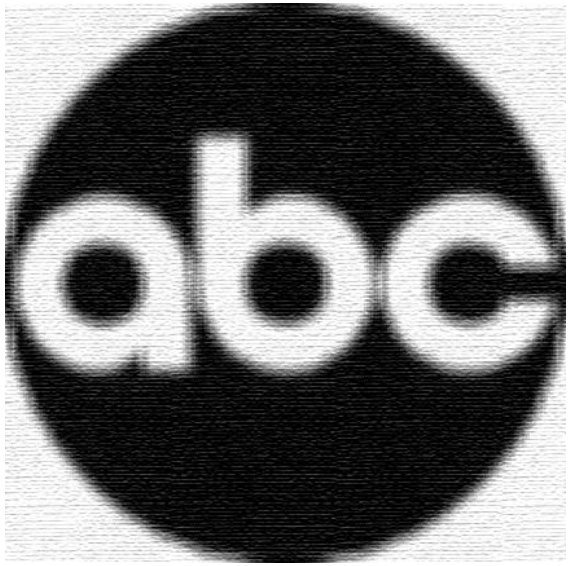
Lyonel Feinenger
1924
Lámina del cartapacio para Gropius

George Muche
1924
Lámina del cartapacio para Gropius



Paul Klee
1924
Lámina del cartapacio
para Gropius

Moholy-Nagy
1924
Lámina del cartapacio
para Gropius



Logo abc
Paul Rand, 1962

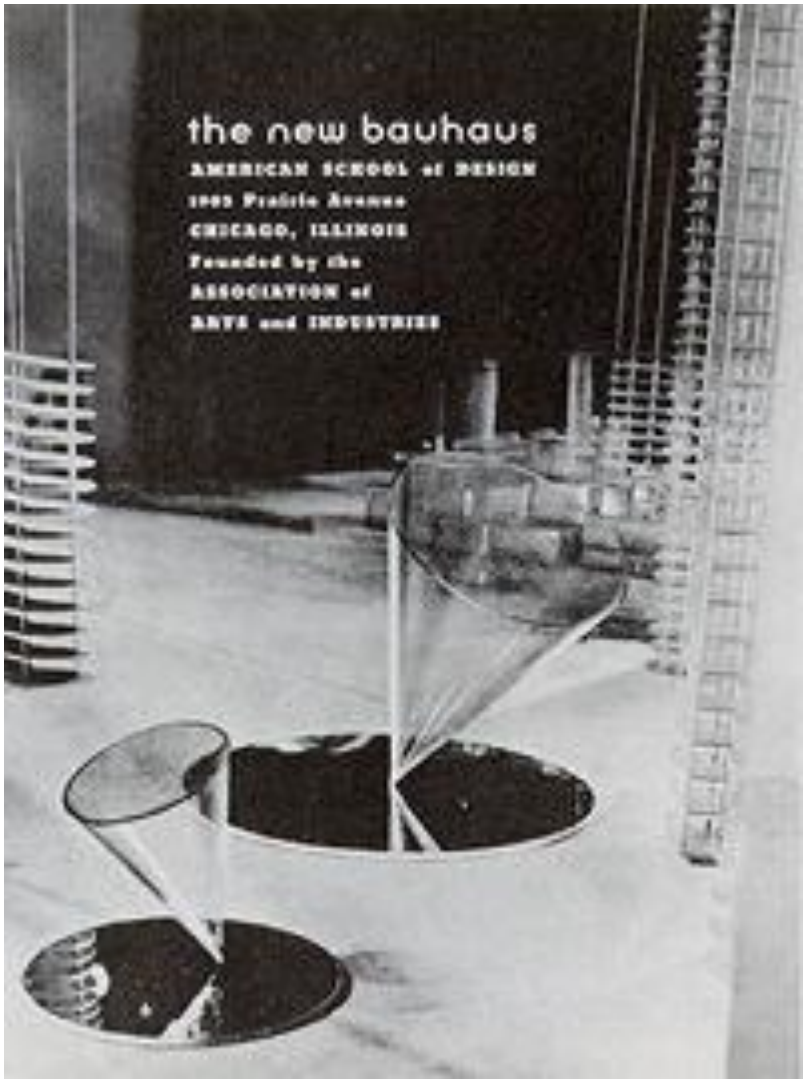
Universal

Las formas limpias y regulares de las letras traducen la autoridad regular, unificada y estable de la corporación.

Logo Mobil
Chermayeff & Geismar Asociates

Futura

La o representa al producto (petróleo) con una perfección geométrica

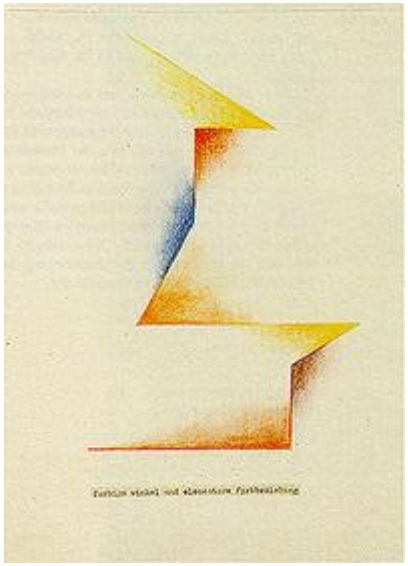


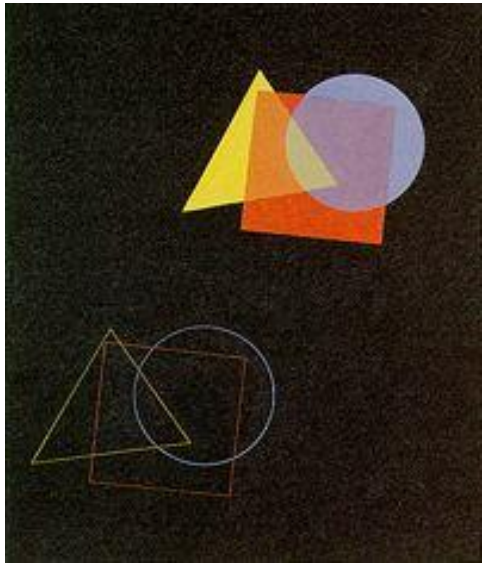
Portada de la revista Bauhaus

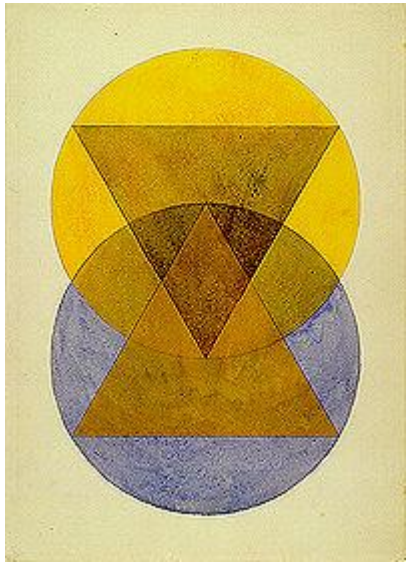
1/1928

1926-1931

Herbert Bayer







El dinámico triángulo es esencialmente amarillo, el estático cuadrado, intrínsecamente rojo; y el sereno círculo, naturalmente azul.