Artes y Oficios
1850 - 1914

El retorno a los orígenes

Antecedentes – Estilo Victoriano

- Tendencia imperante en las artes decorativas durante el mandato de la reina Victoria I.
- Principalmente en Inglaterra y en menor medida en Estados Unidos.
- Objetos de gran riqueza ornamental, con formas curvas y el gusto por los motivos de inspiración naturalista, gran exceso y saturación en las formas.
- Augustus Pugin (precursor del Neogótico)

Antecedentes-Neogótico

Antecedentes

- Cúspide de la revolución industrial
- Se relegó la actividad artesanal
- Los procesos industriales estaban de moda, pero sus limitantes técnicas hacían perder atributos a los productos terminados.
- El valor estético de lo artesanal no podía ser igualado
- Se presenta la primera Exposición Universal en Londres (1851)

Primera Exposición Universal 1851 Crystal Palace

Crystal Palace

- Pabellón proyectado por Joseph Paxton para albergar la primera
- Exposición Universal, celebrada en Londres en 1851
- Medía 600 m de largo.
- Fue la primera estructura construida en su totalidad con piezas prefabricadas
- Hecho en hierro y vidrio

Arts and Crafts
Reacción contra el estilo Victoriano

- A raíz de lo visto en la Exposición Universal de 1851, se hizo evidente:
- El avance tecnológico alcanzado
- El pobre valor estético de los productos
- La necesidad de conjugar la tecnología industrial con el hecho de agregarle valor estético a los productos.

Arts and Crafts

- Corriente Artística se denominó Arts and Crafts(Artes y Oficios), ya que pretendió elevar la dignidad social y estética del diseño y de todas las artes aplicadas, integrándolas en un entorno armonioso y bello.

Artes y Oficios

- Desarrollado en Gran Bretaña entre los años 1850 y 1914.
- Nacido a partir de un grupo de Arquitectos y
- Diseñadores que buscaban reformar el diseño y a la sociedad retornando a la ARTESANÍA.
- En respuesta al horror que les producían los primeros objetos industriales bastante burdos y desagradables.

Primeras Propuestas

- La mayoría de la comunidad era apática o conforme con la apariencia de los productos de la época.
- Las primeras reacciones surgieron hacia 1847 con la aparición del "**Journal of Design and Manufactures" editado por Henry Cole.**
- En 1849 aparece la obra de John Ruskin "**Las siete lámparas de la arquitectura"**
- Otras obras: "**Pintores contemporáneos" y "Las piedras de Venecia"**

Las siete lámparas de la arquitectura

- Es un libro retorico que la verdad insita al historicismo y el heroismo de la arquitectur:

1. **Lámpara del sacrificio.** Para Ruskin la arquitectura es el arte que dispone y adorna los edificios, separando la arquitectura de la construcción. Es el esfuerzo extremo empleado en la construcción de elaborados ornamentos lo que verdaderamente importa en la arquitectura, más aun que el resultado final.

Las siete lámparas de la arquitectura

2. Lámpara de la verdad. Ruskin afirma que hay dos tipos de engaños: los de tipo estructural, donde la estructura no cumple su funsión; y los de textura, donde los materiales no pueden aparentar ser otros ni donde los ornamentos se construyan con moldes.

3. Lámpara del poder. Hay dos tipos de edificios que impresionan: los delicados, a los que se les guarda cariño y se les recuerda por finos y por la suavidad de sus lías; o los que se recuerdan con respeto, que nos hacen sentir pequeños porque son imponentes en escala, peso y masa. Ambos pueden ser bellos, pero los que imponen su fuerza son los que dan poder.

Las siete lámparas de la arquitectura

4. Lámpara de la belleza. Para Ruskin, la belleza ya existe en la naturaleza, por lo tanto, el hombre sólo tiene que descubrirla, abstraerla y colocarla en el lienzo. Abstracción y proporción

5. Lámpara de la vida. La visión de la obra como un todo, el concepto global de un edificio, es lo más importante en la arquitectura. Perderse en el detalle puede ser muy peligroso. Hay que hacer que los detalles funsionen como conjunto: diseñando los detalles como unidad total.

Las siete lámparas de la arquitectura

6. Lámpara de la obediencia. No se debe intervenir en un edificio ya iniciado por otro, sin tomar en cuenta lo que hizo el primero. Ser creativo pero respetando lo que se ha hecho antes.

7. La de la memoria. La arquitectura es el medio ideal para transmitir la cultura de un pueblo por lo que es la más poderosa de todas las artes. Las otras artes no hacen esto porque quedan guardadas en casas o museos y no muestran de manera cotidiana y por donde se mire, la cultura del pueblo.

Dibujo de John Ruskin

William Morris

- Morris & Co:
- Reivindicaron el origen del arte en la artesanía.
- Atacaron la fealdad de lo industrial y se dedicaron a fusionar lo industrial con tejidos, libros, impresiones, mobiliario hecho a mano.

William Morris 1834 1896

Silla en Caoba

- Diseñador, poeta y pensador inglés.
- Impulsó un retorno social, artesanal y del diseño hacia lo medieval.

De la teoría a la práctica: William Morris

- El gran paso de la crítica conceptual a la materialización llegó con la fundación por parte de William Morris de la compañía: Morris, Marshall, & Faulkner en 1861, conocida como Morris and Company.

Diseño de William Morris para un papel pintado

Principios fundamentales de Artes y Oficios

- **Rechazo la separación entre el arte y la artesanía: El diseño de los objetos útiles es** considerado una necesidad funcional y moral.
- **Rechazo de los métodos industriales de trabajo,** que separan al trabajador de la obra que realiza, fragmentado sus tareas.
- Propone el **regreso al medievalismo, tanto en** la arquitectura (con el neogótico) como en las artes aplicadas.

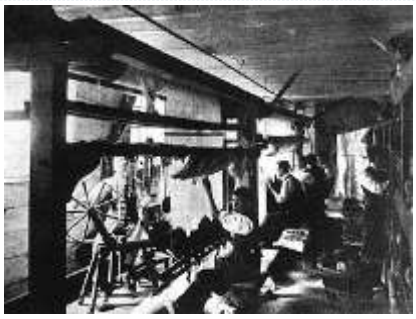
Principios fundamentales de Artes y Oficios

- Propuesta de la **arquitectura como centro de** todas las actividades de diseño. Una idea que sería recogida por el racionalismo de principios del siglo XX.
- Propuesta de **agrupación de los artesanos en talleres, siguiendo el modelo medieval de** trabajo colectivo.
- Propuesta del **trabajo bien hecho, bien** acabado y satisfactorio para el artista y para el cliente.

Talleres de Morris & Co,

Anudadora de tapetes, en los talleres de Morris & Co

Telares produciendo tapicerías en el taller de Morris & Co



Habitación

Concepto medieval

W. Morris

- El sistema de trabajo de Artes y Oficios se basaba en el taller medieval: el alumno aprendía un modelo establecido y después de lograr la perfección, podía proponer otro modelo que superara al de su maestro.

W. Morris

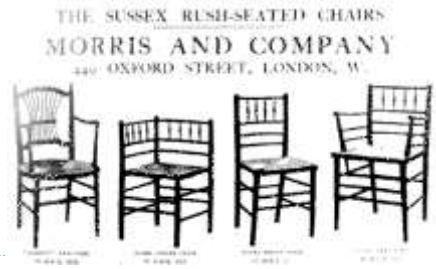
- En Artes y Oficios se unía el arte superior (pintura, escultura) con el arte "servil" (cerámica, grabado), con lo cual se realizaban objetos de gran calidad, que aparte de ser útiles eran muy bellos.

W. Morris

- Morris era partidario de la simplicidad de la artesanía y sólo aceptaba la mecanización sí ésta producía objetos de calidad y reducía la carga de los trabajadores, ya que él promovía la democracia a través de la artesanía.

- Paradójicamente, los productos de Morris eran muy costosos y sólo estaban al alcance de los más adinerados.

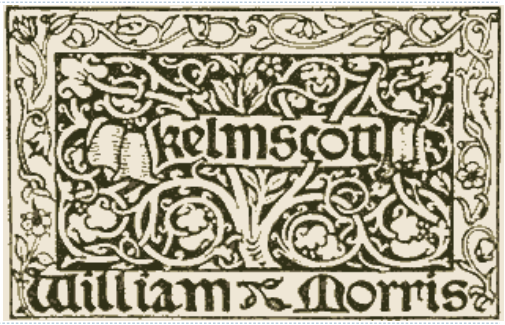
El exceso de preciosismo y la delicadeza estética imposibilitó la masificación de sus diseños, chocando con los principios de la industrialización.



William Morris

- Aunque la labor de Morris no obtuvo resultados inmediatos a causa de los medios de producción artesanal que utilizaba, sus ideas reformistas ejercieron un impacto fundamental en el desarrollo del movimiento moderno. (Art Nouveau)

Trabajo de encuadernación realizado en el taller Kelmscott Press fundado en 1890



- *"Queen Guinevere"/Reina Ginebra*
- (William Morris).

Ventana de la creación

Detalle del sermón de la montaña

La construcción del templo

"León Rampante" cerámica decorada diseñada por William De Morgan

Tapiz

Mosaicos

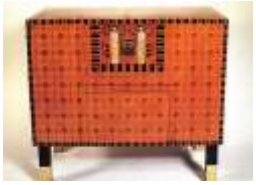
Sillas típicas del movimiento artes y oficios
Técnicas, materiales y diseños propios de la artesanía

Vaso decorado por Carl Schmidt para la Rookwood Pottery, hacia 1909.

Vaso diseñado por George Prentis para la compañía de cerámicas Grueby.

Plato de William De Morgan, fabricado por la Orange House Pottery.

Lámpara de mesa en metal y cristal, diseñada hacia 1910 por el estudio de Dirk Van Erp.



Escritorio diseñado por Koloman Moser en 1903, con figuras de mujeres y delfines en el frontal, y un tramado geométrico que antecede al tratamiento de superficies típico del Art Decó

Vidriera diseñada por Charles Rennie Mackintosh para la puerta de entrada de la Escuela de Arte de Glasgow

El comedor verde, uno de los trabajos de Morris and Company

Otros representantes de Artes y Oficios

- John Ruskin: es su teórico más representativo.
- Autor de numerosos libros, artículos y conferencias, llevó una vida pública muy activa y combativa.

Otros representantes de Artes y Oficios

- Edward Burne-Jones: ilustrador y pintor que colaboró con Morris de manera más estrecha.
- Sus obras, todas de corte clásico y medievalista, poseen un estilo muy personal, que se adaptaba muy bien a las ornamentaciones diseñadas por Morris.

Otros representantes de Artes y Oficios

- Dante Gabriel Rossetti:
- Pintor y poeta.
- Sus modelos pelirrojas son casi todas ellas variaciones de Jane Morris, la mujer de William Morris.
- Fue uno de los miembros fundadores de la Hermandad de los Prerrafaelistas, junto con Holman Hunt y John Millais.

Rossetti. La ghirlandata, 1873.

Otros representantes de Artes y Oficios

- Aubrey Breadsley: uno de los ilustradores más famosos del diseño editorial de finales del XIX, aunque su nombre traspasó las fronteras del XX.
- Murió antes de cumplir 30 años y debe su fama al toque erótico de sus dibujos, conseguidos frecuentemente con blanco y negro puros, tratados en masas o líneas de contraste.

Otros representantes de Artes y Oficios

- **Philip Webb**: es considerado como el primer arquitecto del Arts and Crafts.
- Construyó la "**Casa roja" para William** Morris, donde abandonó la simetría clásica para buscar efectos plásticos y funcionales más próximos al gótico rural.

Philip Webb
"**Casa roja**"

Otros representantes de Artes y Oficios.

- **Frank Lloyd Wright**
- **Es, para muchos, el más grande arquitecto americano y uno** de los más destacados de todos los tiempos.
- Su concepto de casa de campo así como **su filosofía "organicista"** deben mucho al movimiento **Arts and Crafts**, que a lo largo de su vida desarrolló hacia formas más industriales y modernas.
- Sus obras poseen siempre una fuerte carga **emocional y simbólica.**