

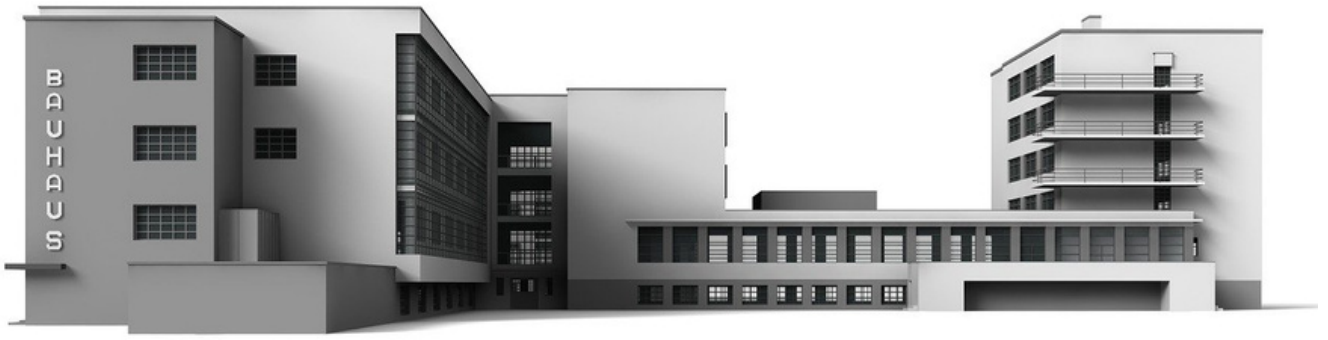

Imagen de Peggy und Marco Lachmann-Anke en Pixabay

BAUHAUS LA PRIMERA ESCUELA DE DISEÑO DEL SIGLO XX

En 1919 se estableció la Bauhaus en Weimar, Alemania. Esta institución ha sido reconocida como un centro pedagógico de innovación y experimentación en el ámbito de las artes. Gracias a la Bauhaus se cambió la forma de percibir el arte, el diseño y la arquitectura.

La escuela fue creada con un objetivo claro, reformar la educación y la enseñanza de las artes para conseguir una transformación en la sociedad e integrar el arte y la tecnología para crear accesibilidad y oportunidades.

La dirección de la institución está marcada por tres importantes figuras del diseño y la arquitectura como **Walter Gropius** (1919 - 1928), **Hannes Meyer** (1928 - 1930) y **Ludwig Mies van der Rohe** (1930 - 1933), esta escuela tuvo tres etapas clave: la primera etapa en Weimar hasta 1923, la segunda etapa abarca de 1923 hasta 1925 y la tercera etapa transcurre desde 1925 hasta el cierre de la escuela en 1933 donde los nazis deciden cerrar la escuela.

En este artículo vamos a ver cómo la Bauhaus influyó para sus aportaciones en el establecimiento de las bases del diseño industrial y el diseño gráfico en los siglos XX y XXI, ya que por primera vez fueron considerados como profesiones al crearse

unas bases normativas y unos fundamentos académicos tal y como los conocemos a día de hoy, estas dos profesiones no existían del modo en que fueron fundadas dentro de esta escuela.

ESTILO BAUHAUS

En la definición del estilo Bauhaus en diseño gráfico y arquitectónico hay **elementos que caracterizan** todas sus ramificaciones e influencias posteriores. Las características que mas destacadas del estilo Bauhaus son:

- La **racionalidad**, la **sencillez** y la **funcionalidad**.
- Dos premisas complementarias: "**La forma sigue a la función**" y "**Menos es más**".
- La **ausencia de ornamentación** redundante.
- Importancia de la **limpieza visual** y la reducción de las **formas a elementos básicos**.
- **Figuras geométricas simples** como círculos, cuadrados o triángulos.
- Toques de **colores primarios** con tonalidades vivas.
- **Materiales usados sin procesar** en su estado natural.
- Uso de materiales como el **vidrio**, el **acero**, el **celofán** y el **contrachapado**.

LA BAUHAUS

Y EL DISEÑO INDUSTRIAL

Para conocer **en qué influyó la Bauhaus en el diseño industrial** primero vamos a definir lo que conocemos como diseño industrial a día de hoy, es un proceso estratégico de resolución de problemas que impulsa la innovación, construye el éxito comercial y conduce a una mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias innovadoras.

Las mejores propuestas de diseño llegaron del taller de muebles y del de metales, dirigido por **Marcel Breuer** y luego por **Mies van der Rohe**. Ejemplos icónicos como la **Silla B3** o **Silla Wassily**, con el tubo de acero y cuero o la **Silla Folding D4** plegable con apoya brazos, estos diseños definen perfectamente la estética minimalista y funcional de la Bauhaus que a día de hoy siguen siendo referentes en la creación y diseño de muebles.

Imagen Silla Wassily de www.dismobel.es

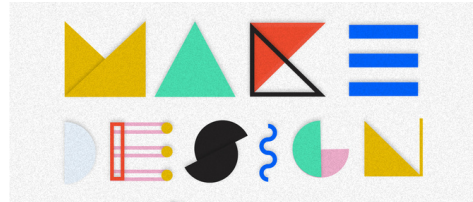
Imagen Lámpara Wagenfeld de www.muebles.com

En el taller de metales hicieron una producción de lámparas de acero y vidrio, los juegos de utensilios domésticos han marcado tendencia del diseño de objetos de uso doméstico hasta nuestros días. **Dos de los icónicos objetos Bauhaus** son la lámpara **Kaiser Idell** o la lámpara **MT8** de **William Wagenfeld** y **Carl Jakob Jucker**, este modelo sigue fabricando en la actualidad con los mismos materiales con los que se diseñaron y fabricaron sus primeros modelos: metal y vidrio.

La Bauhaus promovió la normalización y la simplificación en la producción de objetos, asentando las bases para la estética del diseño industrial moderno que ha perdurado hasta el siglo XXI, donde vemos diariamente su influencia en muchos productos que se consumen a día de hoy desde muebles hasta dispositivos electrónicos.

LA BAUHAUS

Y EL DISEÑO GRÁFICO

La primera escuela del mundo en incluir el diseño gráfico como una disciplina fue la Bauhaus. En el diseño actual tenemos presente siempre la frase “**La forma sigue a la función**” y los pioneros en pensar sobre ellos fueron los profesionales de esta escuela.

A través de la combinación de tipografía, fotografía y diseño visual revolucionaron la forma en la que se comunican las ideas. Entre el principal legado de la Bauhaus destaca la **Tipografía Universal** que fue producida por **Herbert Bayer** y es una de las principales aportaciones de esta corriente al diseño gráfico actual.

Desarrollaron un gran número de **tipografías sans serif** (letras sin las líneas rectas horizontales al final de las verticales y diagonales). Estas tipografías enfatizaban la legibilidad y la simplicidad y competían con el estilo Fraktur que predominaba en todos los diseños de publicaciones en Alemania hasta los años 30.

Bauhaus inauguró el campo de las artes visuales, uniendo los principios artísticos con los del diseño gráfico. Gracias a la Bauhaus tenemos a día de hoy una gran variedad de ideas y conocimientos del diseño gráfico, donde todos los diseñadores, las artistas e ilustradores utilizan todos estos recursos que este movimiento dió.

LA BAUHAUS EN 2024

Fue mucho más que una escuela de arte y diseño, fue un movimiento que alteró todo lo que conocemos a día de hoy como diseño. Sus aportaciones al diseño industrial y gráfico proporcionó unas bases que continuarán inspirando a miles y miles de generaciones de diseñadores, arquitectos, artistas, ilustradoras, pintoras e incluso equipo docente de todo el mundo.

Imagen de Freepik

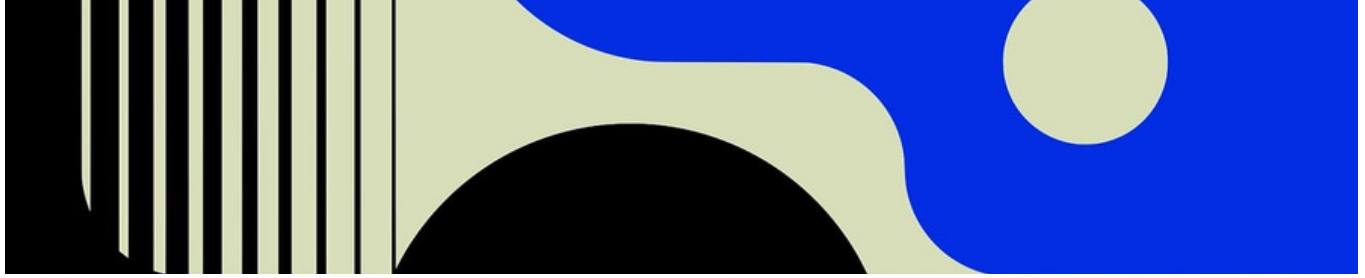

Imagen de Sergio Cerrato - Italia en Pixabay

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

DramaturgiaDos. "Introducción Bauhaus." DramaturgiaDos, 15 de mayo de 2013.
<https://dramaturgiados.wordpress.com/2013/05/15/introduccion-bauhaus/>

Rincón del Vago. "Escuela de Bauhaus." Última modificación el 20 de octubre de 2005.
https://html.rincondelvago.com/escuela-de-bauhaus_1.html

FADU - UNL (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral). "La Bauhaus (1919-1933): A 100 años del inicio de la Escuela de Diseño." Accedido el 27 de marzo de 2024. <https://www.fadu.unl.edu.ar/polis/la-bauhaus-19191933-a-100-anos-del-inicio-de-la-escuela-de-diseno/>

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). "Bauhaus, la primera escuela de diseño del siglo XX." Accedido el 27 de marzo de 2024.
<https://www.upaep.mx/micrositios/bauhaus/durante/sobre-bauhaus.html#:~:text=Bauhaus%2C%20la%20primera%20escuela%20de%20diseño%20del%20siglo%20XX&text=XX%20sino%20en%20todo%20un,el%20arte%20y%20el%20diseño/>

Universidad El Bosque. "¿Qué es el diseño industrial y para qué sirve?" Universidad El Bosque Blog. Accedido el 28 de marzo de 2024.. <https://www.unbosque.edu.co/blog-universidad-el-bosque/que-es-el-diseno-industrial-y-para-que-sirve#:~:text=El%20diseño%20industrial%20es%20un,y%20lo%20que%20es%20posible/>

Ofiprix. "Diseños de la Bauhaus." Ofiprix Blog. Accedido el 28 de marzo de 2024.
<https://www.ofiprix.com/es/blog/disenos-de-la-bauhaus#20-manija-de-walter-gropius>

IndosMedia. "Importancia del diseño gráfico en la actualidad." IndosMedia Blog. Accedido el 29 de marzo de 2024. <https://www.indosmedia.com/importancia-diseno-grafico-actualidad/#:~:text=%C2%ABEI%20dise%C3%B1o%20gr%C3%A1fico%20es%20el,sociales%2C%20con%20objetivos%20determinados.%C2%BB>

INESEM. "La influencia de Bauhaus en el diseño gráfico." Revista Digital de Diseño y Artes Gráficas de INESEM. Accedido el 29 de marzo de 2024. <https://www.inesem.es/revistadigital/disen-y-artes-graficas/la-influencia-de-bauhaus-en-el-diseno-grafico/>

Torres Burriel, Ismael. "Lecciones de la Bauhaus para diseñadores y diseñadores de experiencia de usuario." Weblog de Ismael Torres Burriel. Accedido el 29 de marzo de 2024.
<https://torresburriel.com/weblog/lecciones-de-la-bauhaus-para-disenadores-y-disenadores-de-experiencia-de-usuario/#:~:text=Tipografías%20legibles%20y%20racionales%3A%20una,Alemania%20hasta%20los%20años%2030>

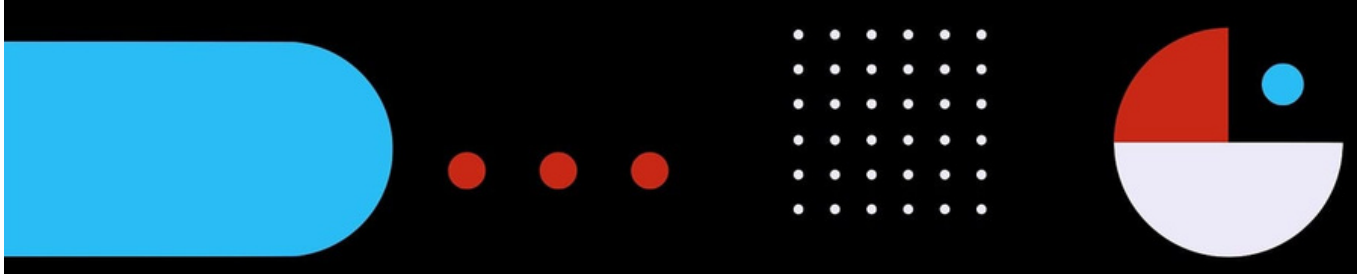

Imagen de Sergio Cerrato - Italia en Pixabay

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

Fotografías usadas

Autor Pixabay. "Bauhaus Dessau - Arquitectura." Pixabay. Accedido el 29 de marzo de 2024.
<https://pixabay.com/es/illustrations/bauhaus-dessau-arquitectura-1027107/>.

Autor Freepik. "Neubrutalismo concepto de construcción - Collage." FreePik. Accedido el 29 de marzo de 2024. https://www.freepik.es/foto-gratis/neubrutalismo-concepto-construccion-collage_94955756.htm.

Dismobel. "1925 Wassily, Marcel Breuer Knoll." Dismobel. Accedido el 29 de marzo de 2024.
<https://dismobel.es/decora/1925-wassily-marcel-breuer-knoll/>.

Muebles.com. "Lámpara Wagenfeld." Muebles.com. Accedido el 29 de marzo de 2024.
<https://www.muebles.com/producto/lampara-wagenfeld/>.

Autor pikisuperstar. "Colección de portadas de negocios posmodernos con formas geométricas." FreePik. Accedido el 29 de marzo de 2024. https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-portadas-negocios-posmodernos-formas-geometricas_12553999.htm#fromView=search&page=1&position=5&uuid=593cca98-793b-4ad1-9b5b-7826cfe9801d.

Autor Freepik. "Cita moderna geométrica." FreePik. Accedido el 29 de marzo de 2024.
https://www.freepik.es/vector-gratis/cita-moderna-geometrica_870281.htm#fromView=search&page=1&position=14&uuid=39419c9e-4077-4b3f-8560-06086580d295.

Pixabay. "Arte Bauhaus - Resumen, Dibujo Digital." Pixabay. Accedido el 29 de marzo de 2024.
<https://pixabay.com/es/vectors/arte-bauhaus-resumen-dibujo-digital-8489771/>.

3 MENSAJES

DEL DEBATE

Laura Sánchez Cobo

22:32

⋮

De todos los movimientos de arte podemos aprender cosas como diseñadoras, en concreto creo que del movimiento Arts and Crafts se aprende a valorar el **trabajo artesanal**.

Lo que hace que un producto sea único y especial, es que sea artesanal, algo que sea limitado y difícil de conseguir, hace que tenga más valor de lo normal. A día de hoy tenemos mucha sobreproducción, haciendo que se pierda la esencia de los productos de diseño artesanales. Creo que cuando los clientes encuentran algo diferente a lo comercial, ven la necesidad de adquirirlo por su exclusividad. Sabemos que algo exclusivo es algo que normalmente es de un precio elevado, por lo que iría en contra del pensamiento que tenía Morris sobre el arte que reivindicaba, un **arte libre y para todos**, un arte que fuera asequible para todo el mundo. **"No quiero arte para unos pocos, de la misma manera que no quiero educación para unos pocos o libertad para unos pocos"** ➦ ➦ Me gustaría saber qué pensáis sobre esta, yo por ejemplo estoy de acuerdo con esta frase que Morris decía, pero **¿creéis que es aplicable a día de hoy con nuestro nivel de vida y nuestro estilo de sociedad capitalista y consumista?** Yo creo que es un poco difícil aplicar la idea de que el arte artesanal sea para todos, porque este arte tiene un precio más elevado ya que requiere un trabajo más elaborado, una elaboración que lleva más tiempo y que requiere una inversión de dinero que luego no todo el mundo tiene para empezar a producir de manera artesanal, al igual que hay gente que considera que el arte debe de ser un lujo.

En mi opinión, creo que lo ideal sería poder aplicar esta idea de Arts and Crafts con el diseño actual pero no tengo claro que sea posible.

Referencias y bibliografía

Curbelo, María. "ARTS AND CRAFTS." IES Jorge Juan. Fecha de publicación no disponible.

<https://www.iesjorgejuan.es/sites/default/files/dp8/departamentos/geografiaehistoria/materiales/far2/Maria-Curbelo-ARTS-AND-CRAFTS.pdf> ➦

Casa Decor. "William Morris: El padre del arte y la artesanía." Fecha de publicación no disponible. <https://casadecor.es/blog/personajes/william-morris/#:~:text=Noquieroarteparaunos,asequibleparatodoelmundo> ➦

My Modern Met. "Arts and Crafts Movement: The History and Revival of a Creative Design Era." My Modern Met. Último modificado el 18 de noviembre de 2020.

<https://mymodernmet.com/arts-and-crafts-movement-revival/2/> ➦

↩ Respuesta

3 MENSAJES

DEL DEBATE

Laura Sánchez Cobo

0:07

Hola Naya,

Me ha encantado leer que quieras usar la idea sobre la perspectiva de género, he visto que otra compañera ha querido hacer referencia a la idea que propones, **me encanta informarme sobre temas de perspectiva de género en cualquier ámbito y me ha gustado leer que varias de vosotras tratáis el tema**. Buscando información sobre Arts and Crafts y las mujeres que participaron en este movimiento he encontrado información que comentaba algún compañero en el debate sobre May Morris, hija de William Morris, he encontrado un artículo muy interesante que te dejo a continuación un extracto de este para que le eches un vistazo por si no lo habías leído.

"Tal vez no era tan conocida como su padre, pero uno de los diseños más famosos, atribuidos a su padre, Madreselva, fue diseñado por esta icónica mujer, protagonista femenina del movimiento Arts and Crafts. Os contamos la historia de May Morris."

Tras leer el artículo, pienso que May Morris fue una clara defensora de la perspectiva de género sin saberlo. Por ejemplo, las primeras empleadas que tuvo a cargo suyo fueron mujeres, y podría perfectamente haber elegido a hombres para estas funciones pero quiso elegir a sus amigas para ello.

Así que creo que gracias a que William Morris tuviera dos hijas y les enseñase sus conocimientos y las formase, a día de hoy tenemos como **referente del movimiento Arts and Crafts a May Morris**.

Bibliografía.

Arte y Algo Más. "May Morris y cómo convirtió el Arts and Crafts en algo más que arte." Arte y Algo Más. Publicado el 30 de junio de 2021.

<https://arteyalgomas.com/2021/06/30/may-morris-y-como-convirtio-el-arts-and-crafts-en-algo-mas-que-arte/>

Respuesta

Laura Sánchez Cobo

23:43

Hola Maria Dolores,

Me ha encantado leer tu propuesta de debate en relación a las ideas del Arts and Craft con el diseño sostenible y tus cuestiones me han hecho pensar más a fondo. En relación a las cuestiones que planteas, según el objetivo 12 de los objetivos de desarrollo sostenible se dice que: **"Los gobiernos deben implantar y poner en práctica políticas y normas que recojan medidas para reducir la generación de residuos, el fomento de prácticas de economía circular, y el apoyo a políticas de contratación sostenible."**

Entonces creo que principalmente debemos tener unos políticos y unos gobiernos que estén concienciados con el impacto ambiental para así poder generar en la ciudadanía un interés por hacer que cambie esto, una vez la ciudadanía esté concienciada con esto, podremos recuperar ideas de Arts and Crafts para un diseño sostenible y así podremos cambiar nuestro ámbito de consumo, tanto como empresa y como consumidor, para así poder colaborar.

En mi caso, como diseñadora y consumidora, debo priorizar siempre tener un consumo sostenible para poder colaborar con los objetivos de desarrollo sostenible.

Bibliografía.

Naciones Unidas. "Desarrollo Sostenible: Consumo y Producción Sostenibles." Naciones Unidas. Acceso el 26 de marzo de 2024.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/>

Respuesta