

BAUHAUS

¿Qué es Bauhaus?

- La Bauhaus, u originalmente "*La Das Staatliches Bauhaus*" (el nombre Bauhaus se crea a partir de la unión de las palabras alemanas Bau; construcción y Haus; casa) fundada a principios del siglo XX (1919) por Walter Gropius en la ciudad alemana de Weimar bajo el lema de "La Escuela debe elevarse con el trabajo". Fue una de las primeras escuelas de diseño, aunque también fue academia de arquitectura y arte contemporáneo donde se aplicaba un nuevo modo de enseñanza y producción.
- Trasladada en 1925 a Dessau y disuelta en 1933 en Berlín por el partido nazi, debido a la visión socialista y cultura judía del director de aquel momento, Ludwig Mies Van der Rohe.
- El resto de miembros de la Bauhaus se exiliaron a Estados Unidos para poder seguir con la ideología de la escuela sin ser perseguidos por los alemanes.
- El objetivo de esta escuela era, como se marcó dentro de su manifiesto de fundación, una utopía de unificar las artes, tanto de forma teórica como social. Querían juntar la pintura, escultura y arquitectura que empezó tras el renacimiento, como en la Edad Media, en la cual estas tres eran una. Para demostrar esta unificación se buscaba la obra maestra o construcción de la obra de arte total, expresada mediante arquitectura.
- La Bauhaus asentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico; puede decirse que antes de la existencia de esta escuela ambas profesiones no existían de la forma que la escuela las impartía. Aunque en sus primeros años la Bauhaus no contaba con departamento de arquitectura, estableció los fundamentos académicos básicos que formarían la nueva estética de la arquitectura moderna, incluyendo todos los ambientes de la vida cotidiana.

1-Bauhaus: Escuela Innovadora:

- Tenía como propósito realizar la arquitectura del porvenir. Esta idea requería una nueva forma de enseñar, con estudiantes que estuvieran más allá de la especialización académica, para lo que esta escuela ofrecía la preparación adecuada. Como el mismo Gropius afirmaría, la base para conseguirlo debía ser volver a las manualidades, las clases serían un "taller manual". Para ello la escuela contaba con un selecto grupo de profesores.
- "La filosofía de Gropius se basaba en integrar todas las artes con la tecnología moderna y unir las con el fin de obtener un diseño disponible para todos los niveles socioeconómicos. Los productos resultantes se alejaban mucho de la clásica ornamentación excesiva."
- La influencia de la Bauhaus sigue presente en el diseño actual. Gracias a ella es que existe el diseño industrial como también existe aun la idea de combinar estética y funcionalidad. En Bauhaus se enseñaba a crear. El trabajo manual era la base del artista. Gropius incitaba a sus alumnos a probar con distintos materiales, a conocer sus propiedades, manejarlos y adoptar el que más le acomodara. Querían innovar en el campo artístico introduciendo la noción de arte en diferentes elementos de uso diario. Uno de los principios básicos de la escuela era formar un movimiento de artistas con plena conciencia social e intelectual, formar jóvenes artistas que no cayeran en lo típico. Perseguían la armonía entre arte e industria. Lograr una cultura del pueblo y para el pueblo era una meta común en los movimientos culturales de la época que pretendían innovar.
- "El artista es un artesano inspirado. Debe tener técnica." Gropius sostuvo que ambos, arquitectos y artistas, debían volver a ser artesanos. Buscaba unir sus talentos para que, orientados con un mismo fin, se lograra un mejor resultado. Así, fundió dos oficios que hasta entonces habían trabajado independientemente el uno del otro. La construcción de un edificio debía ser un trabajo en conjunto en el que artista y arquitecto debían manejar por completo cada disciplina y especializarse en la que más le interesara. Con esta nueva forma de pensar se unió arte y funcionalidad como nunca se había visto antes. Esta fusión es elemental porque hace que el artista ya no sea una entidad aislada, si no que entra a la sociedad como un personaje útil, interviene directamente en ella. El arte entra a los hogares con una función. "La enseñanza comenzaba con un curso preparatorio de seis meses, dedicado a prácticas de taller con diversos materiales: piedra, madera, metal, barro, vidrio, colorantes y tejidos, juntamente con nociones de dibujo y modelado. El estudiante debía manifestar que material le resultaba más atrayente y para cual sería una mayor facilidad de trabajo. Los escolares aprendían el manejo de las herramientas y después el uso de las máquinas que en la industria sustituyen a aquellas. En la enseñanza de las formas entraba el estudio de principios fundamentales en la construcción de los edificios, de la oposición y conocimiento del espacio, de los colores y sobre todo de las

formas.” A comienzos del siglo XX, la existencia de un mercado cada vez más amplio y exigente requerían productos que fueran accesibles al público en general y no a una elite privilegiada. Esto obligó a los talleres de arte a convertirse en diseñadores industriales. Se trataba de crear productos funcionales y económicos pero a la vez atractivos para el mercado. Para esto se utilizaron materiales más baratos (como metal, vidrio, cristal, madera, entre otros).

- “Se creía que las formas y los colores básicos representaban un precio industrialmente más económico, por lo que las formas del círculo, el cuadrado y el triángulo fueron tomadas como puntos de partida. En las clases sobre forma se empezaba a trabajar con estas figuras elementales y a cada una de ellas se le atribuía un carácter determinado. Así, el círculo era ‘fluido y central’, el cuadrado resultaba ‘sereno’ y el triángulo, ‘diagonal’.”
- Este concepto se tomaría más tarde y se le llamó funcionalidad moderna o modernidad internacional. Una de las principales marcas de la escuela Bauhaus fue su empeño en la búsqueda de la racionalidad, de lo fundamental. Buscaban, experimentando, la funcionalidad pura de los distintos elementos. Se regresó a las formas, a los colores elementales. Se enseñó a prescindir de toda ornamentación ya que lo que se persigue es lo esencial. Todo se vuelve limpio, nítido, claro. Los conceptos de la Bauhaus eran sobrios. Reducen al máximo el uso de colores y formas. Quieren un mundo funcional, por lo que hay reducción de materiales, persiguiendo la economía basados en la racionalidad.
- Se buscaba la vida detrás de las diversas formas. La escuela en sí era un laboratorio, querían ejercer una
- experiencia vivificante en el mercado pero no absolutamente masiva. Buscan la calidad y no una novedad efímera. Para ellos la belleza radica en el material puro, sin ornamentos.
- Critican el uso de formas innecesarias; una silla para funcionar no necesita adornos. Su tendencia es romper con lo tradicional, con los estilos preestablecidos. La función predomina sobre la forma, hay una estrecha relación entre arquitectura, diseño y ciencias aplicadas. Buscan adecuar los elementos de la vivienda a las necesidades humanas; proponen una efectiva planificación urbana.

2. Contexto histórico y cultural

2.1 Las vanguardias artísticas

Las vanguardias artísticas aparecen a comienzos del siglo XX como representación de la visión cultural moderna; rechazan el pasado en una incansable búsqueda del progreso.

Su concepción de arte está arraigada a la idea de transformación, es decir, consideran que la acción transformadora es inherente al arte.

En la literatura también aparecería una necesidad de renovación. La intención de romper con todo lo precedente, de exaltar el inconsciente, la libertad, la pasión, lo racional y el individualismo, supondrá la aparición de las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX.

2.2 La crisis económica alemana, hiperinflación

Tras la segunda guerra mundial, tuvo lugar un acuerdo por el los vencedores exigieron una indemnización a los vencidos. Este fue uno de los motivos de la hiperinflación Alemana, que tuvo lugar durante la república de Weimar.

2.3 Progreso científico y tecnológico

Nos encontramos en un periodo marcado por el progreso científico y tecnológico: invención del automóvil, el avión, el gramófono, el cinematógrafo...

La idea predominante en esta época será la de modernidad, es decir, la hegemonía de lo nuevo y tecnológico sobre lo viejo. Durante este periodo también podemos destacar la importancia que va adquiriendo el socialismo frente al nacionalismo imperialista.

3. Etapas de la escuela

En el movimiento Bauhaus se puede diferenciar tres etapas claves correspondientes al estilo que utilizan en cada una de ellas.

La creación de la Bauhaus coincidió en el tiempo con la Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad), un movimiento artístico que rechazaba el expresionismo. Tomaban elementos expresionistas pero con un tono crítico para hacer denuncia social. La escuela creada por Walter Gropius era la otra opción al estancamiento de las corrientes artísticas y respondía a ello de una forma racional y matemática. La Bauhaus trataba de hacer un método riguroso con la crítica al expresionismo. Era un centro público y su permanencia no podía ser estable, así que la Bauhaus pasó por 3 ciudades: Weimar (1919-1925), Dessau (1925-1932) y Berlín (1932-1934). La

escuela Bauhaus también pasó por 3 etapas:

1-La primera etapa transcurre desde la apertura de la escuela en 1919 hasta 1923. Se trata del periodo más romántico e idealista que vivió la Bauhaus. Cuando Gropius unificó al Escuela de Bellas Artes con la de Artes Aplicadas, nació la primera escuela de diseño del mundo. El manifiesto de la Bauhaus ya dejaba ver sus pretensiones: recuperar la artesanía como arte y unir arte y artesanía. Gracias a la producción industrial los productos que salieran de esa armonía podrían ser asequibles y consumidos por el gran público. De esa forma dejarían de depender del Estado vendiendo sus propios productos, ganando independencia.

Los alumnos tenían que hacer un curso preliminar llamado “vorkurs” creado por Johannes Itten en el que se comprobaban sus aptitudes. En él los estudiantes tomaban contacto con las distintas especializaciones bajo la metodología del “aprender trabajando”. Los alumnos lograban una formación en las distintas áreas y conseguían orientarse en su formación. La clase de teatro de Oskar Schlemmer era importante dentro de la escuela por ser una actividad social en la que aparecían distintos medios de expresión. Paul Klee y Kandinsky también se unieron a la escuela en esta primera etapa.

2-La segunda etapa abarca los años de 1923 hasta 1925. El fundador del neoplasticismo, Theo van Doesburg, creó una revista y un movimiento llamados “De Stijl” dio unas conferencias en la escuela que influyeron en ella. La Bauhaus cambia de dirección y en 1923 deja paso a la Nueva Objetividad. También le alcanzó las ideas del constructivismo gracias a la incorporación como profesor de László Moholy-Nagy. La crisis económica hace que la escuela pasase a instalarse en Dessau. La sede se inauguró en 1925.

3-La última etapa va de 1925 hasta el cierre de la escuela de la Bauhaus en 1933. Moholy-Nagy abandona al escuela en 1925 a causa de la presión de los profesores y alumnos simpatizantes del comunismo. En 1925 alcanzó el poder un gobierno regional conservador, por lo que la escuela era presionada para que cerrara. Para mejorar la financiación y animar a los integrantes del centro se creó el “Círculo de Amigos de la Bauhaus”, entre los que estaban Einstein y Chagall. De 1927 a 1930, el director fue Hannes Meyer. En 1930 Mies van der Rohe se convierte en director de la Bauhaus.

En 1933 el partido nazi decide cerrar la escuela, así que su director la lleva a Berlín, en un edificio viejo de telefonía. Allí no durará mucho tiempo. Aunque Mies van der Rohe asegurara que el centro no se relacionaba con la política, en Abril tuvo que cerrar sus puertas acusada de subversión. Los nazis veían a la Bauhaus como socialista internacionalista y cercana al judaísmo. Entonces muchos tuvieron que exiliarse, como Walter Gropius. En Estados Unidos se continuó con la escuela hasta la Guerra Fría. László Moholy-Nagy creó en Chicago en 1937 el New Bauhaus (la Nueva Bauhaus) que pasaría a llamarse Institute of Design.

4. La Bauhaus y el diseño

La Bauhaus fue la primera escuela oficial de diseño, en la que se defendía la idea de que no debía haber diferencias entre las bellas artes y la artesanía utilitaria. En ella se unieron las diferentes corrientes artísticas [vanguardistas](#) a la tecnología moderna, ya que buscaban una mayor oferta de diseño para todos los niveles socioeconómicos. Para ello, establecieron los siguientes principios universales:

1. Predominio del carácter funcional del diseño sobre la forma.
 2. Unión del diseño con las ciencias aplicadas.
 3. Ruptura con los estilos tradicionales y creación de nuevas formas de diseño.
 4. Trabajo conjunto de los artistas y los técnicos.
- En arquitectura, se caracterizó por construcciones rectangulares, con escasa ornamentación, con base de hormigón y cristal.
 - En el campo del diseño gráfico, la escuela de Bauhaus supone una renovación. Esta renovación se produce fundamentalmente en los campos de la tipografía y en el uso de la fotografía con carácter publicitario.
 - En cuanto a la tipografía, la Bauhaus se caracterizó por su estilo funcional y [constructivista](#) y por el predominio de las formas circulares, triangulares y cuadradas junto a colores primarios. Así, en los textos se destacaban las palabras con los colores de fondo e incluso utilizaron textos breves en un ángulo de 90°.
 - La tipografía que utilizaba en la gran mayoría de sus trabajos fue la sans serif. Las imágenes se imprimían en colores surrealistas (azules, ocres y rojos)
 - Pero esta evolución en el diseño no hubiese sido posible sin las ideas de otra escuela: [La Gestalt](#). Su nombre se puede traducir al castellano como “forma”, “figura” o “estructura”. En esta escuela, un grupo

de psicólogos alemanes formularon un conjunto de teorías sobre la percepción. Fueron los creadores de las herramientas de persuasión y comunicación utilizadas por primera vez en el diseño por la Bauhaus.

5-Influencias y repercusiones

• 5.1 Influencias.

- Los antecedentes de la Bauhaus se remontan al siglo XIX que, con la llegada de la industrialización, hubo grandes cambios en las condiciones de vida y, por consiguiente, en el arte. En las grandes exposiciones de 1851, comenzaron a exhibirse los adelantos técnicos y culturales de las naciones, con dominio de los ingleses hasta los años noventa.
- Esta situación desencadenó numerosas críticas tanto a las reformas sociales como a la producción en máquina, defendiendo el trabajo al estilo medieval. Uno de los más importantes críticos fue William Morris que fundó talleres artesanales creando un estilo particular, el llamado [Arts and Crafts Stil](#).
- Alcanzar una cultura del pueblo y para el pueblo se convirtió en el objetivo de casi todas las corrientes culturales innovadoras.
- A partir de los años sesenta se intentó imitar el éxito de Inglaterra en el ámbito de la producción industrial, con notables intentos como los de Viena y Berlín pero no surgió un gran cambio hasta que en la década de los noventa llegó un segundo impulso reformista, importado de Inglaterra a través de Bélgica. Con él nació el Jugendstil ([Modernismo](#)), que dominaría Europa durante diez o quince años.
- Más tarde el gobierno alemán envió a un “espía artístico” con el propósito de que analizara el origen del éxito inglés. A su vuelta y gracias a sus investigaciones se ampliaron las Escuelas de Artes y Oficios prusianas y se fundaron pequeños talleres privados que elaboraban muebles, textiles y utensilios. Buscaban un lenguaje estilístico en el mercado que estuviera al nivel de la imagen mundial que proyectaba Alemania y así es como nació la Werkbund alemana (Liga de Talleres) que pasó a ser la asociación más importante entre arte y economía anterior a la Primera Guerra Mundial.
- Más tarde se crearon numerosos vínculos entre las escuelas reformadoras (el Modernismo y la liga de talleres) y la Bauhaus, pero a la par se estaban formando cuantiosos movimientos culturales conservadores que les plantaron cara como el Grupo Durero, Conservación del patrimonio o Guardián de la cultura.

5.2 Repercusiones

- Tras el cierre de la Escuela por Hitler los estudiantes tuvieron que exiliarse a Sudáfrica, América del Sur, Palestina y EE.UU
- En América, los resultados de la doctrina de la Bauhaus fueron mucho más animados, debido al optimismo de los americanos después de salir vencedores de la Segunda Guerra Mundial. La América de los grandes aeropuertos, la de las grandes corporaciones que necesitaban nuevos complejos para mostrar su poder, la de las nuevas instalaciones deportivas y culturales, las de los grandes almacenes como Bloomingdale o Macys que propiciaron que los habitantes de Nueva York pudieran amueblar sus casas con lo más moderno, etc
- Es incuestionable la huella de la Bauhaus en la arquitectura posterior a los 60. Hoy, al menos en los EE UU, todo es estándar y prefabricado, no hay nada artesano. Pero en Europa todavía quedan pequeñas fundiciones y comercios de artesanos que hacen cuánto les pidan, haciendo cada pieza única.

