

Bauhaus: respuesta a la creciente industrialización

Luis Alejandro Córdova González*

Los antecedentes de la Bauhaus se remontan al siglo XIX. Comienzan con las devastadoras consecuencias que tuvo la creciente industrialización en las condiciones de vida y en la producción de los artesanos y de la clase obrera, primero en Inglaterra y más tarde en Alemania.

El progreso tecnológico trajo consigo un cambio en las estructuras sociales, amplios sectores de población se proletarizaron, pero de este modo se pudo racionalizar y abaratar la producción de bienes.

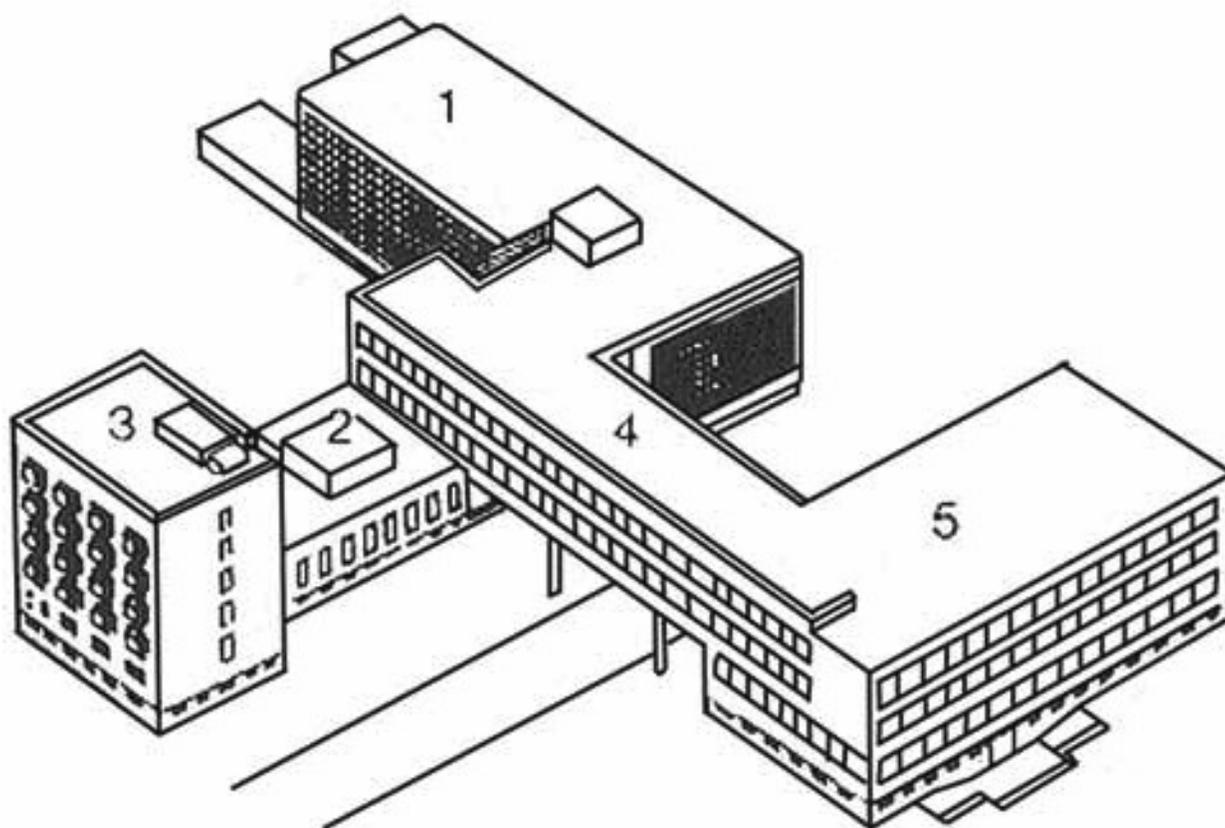
Inglaterra se alzó en el siglo XIX como la potencia industrial más prominente de Europa. En las grandes exposiciones universales, que desde 1851 exhibían los adelantos técnicos y culturales de las naciones, los ingleses estuvieron a la cabeza hasta ya entrados los noventa, siendo los indiscutibles vencedores.

Al mismo tiempo, los ingleses habían reformado, ya desde los años cincuenta, los procesos educativos para artesanos y las academias. Los alum-

Vista exterior de la Bauhaus en Dessau.

*Profesor de la ESIA Tecamachalco.

Plano de la Bauhaus: 1. Ala de los talleres; 2. Teatro, cantina, cocina y gimnasio; 3. Estudios- apartamentos; 4. Administración y despacho de arquitectura de Gropius (después, departamento de arquitectura de la escuela; 5. Escuela de artes y oficios.

nos tenían que diseñar por sí mismos, en lugar de copiar modelos dados.

Inglaterra quería mantener su liderazgo en el campo de las artes y oficios. En los años siguientes se fundaron numerosos «gremios de artesanos» que con frecuencia eran, además de gremios, comunas.

Lograr una cultura del pueblo y para el pueblo se convirtió en aquellos tiempos en el desafío de casi todos los movimientos culturales innovadores y apadrinó también la fundación de la Bauhaus.

El nombre Bauhaus se deriva de la unión de las palabras en alemán, *Bau* «de la construcción» y *Haus* «casa», fue la escuela donde se integrarían el diseño, el arte y la arquitectura apoyándose en las disciplinas artesanales, escultura, pintura, artes aplicadas y manuales en una nueva arquitectura como parte inseparable de las mismas, fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar (Alemania) después de la primera guerra mundial, es la fusión de la antigua Escuela Superior de Bellas Artes y la antigua Escuela de Artes y Oficios del Gran Ducado de Sajonia, a la que se le integró una sección de arquitectura.

La Bauhaus está basada en los principios del escritor y artesano inglés del siglo XIX William Morris, y el movimiento de *Arts & Crafts* sostenía

que arte debía responder a las necesidades de la sociedad y que no debía hacerse distinción entre las Bellas Artes y la artesanía utilitaria. También defendía principios vanguardistas como: la arquitectura y el arte debían responder a las necesidades e influencias del mundo industrial moderno y que un buen diseño debía ser agradable en lo estético y satisfactorio en lo técnico. Por lo tanto, además de las clases de escultura, pintura y arquitectura se impartían clases de artesanía, tipografía y diseño industrial y comercial.

Walter Gropius propone crear una nueva estética industrial a la que se le denomina «diseño». La Bauhaus fue la primera escuela en que se estudió y se enseñó diseño industrial ya que el objetivo de Gropius fue el de integrar todas las artes con la tecnología moderna y unirlas con el propósito de lograr y obtener un diseño disponible para todos los niveles socioeconómicos.

Arquitectos, escultores, pintores, todos nosotros debemos regresar al trabajo manual. «[...] Establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía en artesanos, libres de arrogancia que divide a una clase de la otra y que busca elegir una barrera infranqueable entre los artesanos y los artistas. Anhelemos, concibamos y juntos construyamos el nuevo edificio del futuro, que dará cabida a todo (a

Silla Barcelona.

la arquitectura, a la escultura y a la pintura), en una sola entidad y que se alzará al cielo desde las manos de un millón de artesanos, símbolo cristalino de una nueva fe que ya llega.» Walter Gropius.

«El pensamiento de Gropius estableció que la Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como 'diseño Industrial y gráfico'», puede decirse que antes de la existencia de la Bauhaus, estas dos profesiones no existían como tal y fueron concebidas dentro de esta escuela.

Manifiesto de la Bauhaus: «el objetivo supremo de toda actividad creativa es la arquitectura».

Walter Gropius dice: «En la formación de un arquitecto talentoso, lo más importante es la investigación. Creo que debemos llevar a los arquitectos del futuro, de observar a descubrir, de descubrir a inventar, y en fin, incentivarlos a dar intuitivamente una forma artística a nuestro ambiente».

En abril de 1925 se disolvió la escuela, pero esto no detuvo a esta escuela, y gracias a su reconocimiento logró seguir su labor pero esta vez en la ciudad de Dessau. Es allí donde Gropius diseña y construye la escuela; un edificio revolucionario y modernista, el cual contaba con tres edificios en forma de «L», es allí donde la escuela alcanza su mayor reconocimiento.

El edificio opta por un sistema integrado que une todos los elementos de una forma asimétrica. Cada espacio tiene coherencia, una concepción específica que al principio no captamos de inmediato, se integra una disposición espacial e integra funcionalmente sus elementos de la forma con un sentido de movimiento, sobrio y funcional.

La composición y disposición de los edificios establece que deben estar unidos unos a otros

ya que Gropius dispone que el proyecto sea esencialmente pragmático, y así, pueda mostrarle a los industriales hasta qué punto sus ideas son racionales. Gropius es al mismo tiempo ejecutor y cliente; propone cuáles serían las necesidades de la escuela en: la Escuela Superior de Creación, con sus oficinas en la Bauhaus. La administración y la sala del director, así mismo el taller de arquitectura, un área colectiva con teatro y comedor, alojamiento para alumnos, apartamento para profesores. Así como la Escuela Técnica Municipal y sus salones de clase para formar jóvenes aprendices.

Sin duda esta escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la nueva arquitectura moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana: «desde la silla en la que usted se sienta hasta la página que está leyendo» (Von Eckardt).

La Bauhaus, escuela alemana de arquitectura y diseño que ejerció enorme influencia en la arquitectura contemporánea, las artes gráficas e industriales y el diseño de escenografías y vestuarios teatrales.

La teoría de la Bauhaus sobre la enseñanza incluía un artista y un técnico en cada estudio de clase. De esta manera los alumnos usaban su creatividad de forma libre y simultáneamente aprendían la técnica. Los alumnos practicaban en los talleres por periodos cortos, con el fin de que entendieran la tecnología para la que posteriormente diseñarían.

Los principios fundamentales de la Bauhaus los podemos resumir como sigue:

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

Con estos principios básicos se puso en marcha, de manera fundamental, la producción de enseres de uso doméstico y muebles.

Los productos resultantes de la Bauhaus se alejaban mucho de la clásica ornamentación excesiva predominante, por el contrario, poseían líneas limpias y claras, formas geométricas y, de manera característica, dan la impresión de estar hechas industrialmente y no a mano.

Gropius, indudablemente visionario, sostenía que el artista y el arquitecto deben ser también artesanos, los primeros años de enseñanza estaba constituida por un curso preparatorio de seis meses dedicado a prácticas de taller con diversos materiales: piedra, madera, barro, vidrio, colorantes y

tejidos, juntamente con nociones de dibujo y modelado, era ahí donde los estudiantes debían manifestar qué material le resultaba más atrayente y mejor para el trabajo.

Es la época en la que se empieza a hablar de hacer diseños industriales en forma positiva, se trataba de crear productos que fueran funcionales y, al mismo tiempo, presentaran un diseño atractivo para el mercado, manteniendo bajos los costos de producción. Para lograrlo se empezó a producir con materiales comunes y baratos como el metal, el vidrio, el cristal y la madera, entre otros.

En su programa de enseñanza, la Bauhaus estableció la idea del cambio en el proceso académico, ya que se apoyó en el triángulo educativo: artesanía, técnica y artística, esta logística integral fue el propósito principal del desarrollo de habilidades en la enseñanza-aprendizaje ya que la perspectiva de preparación de los alumnos era bajo una formación de contexto social en su formación y capacitación, la enseñanza de la arquitectura constituyó el crisol del programa académico, donde el alumno, en su preparación, podía ascender en el segundo nivel a los conocimientos técnicos que implican la enseñanza de la construcción.

El estilo de la Bauhaus se caracterizó por la ausencia de ornamentación en los diseños, incluso en las fachadas, así como la armonía entre la función y los medios artísticos y técnicos de elaboración.

La escuela sentó las bases de la arquitectura moderna mediante todos los catálogos y publicaciones que muestran los productos como: sillas, camas, armarios de cocinas, prototipo de kioscos publicitarios, lámparas y tejidos con dibujos abstractos, los catálogos eran vendidos a las industrias.

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 punto 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».

Más adelante, en el arte y en la escultura, la Bauhaus se tomó este mismo concepto con el que trabajaron Wassily Kandinsky, Paul Klee y Johannes Itten.

Basándose en estos principios se diseñó la primera silla considerada mobiliario moderno: la silla rojo-azul realizada por Gerrit Rietveld. Nació también la idea de los muebles metálicos y de las estanterías, además de los clásicos sillones Barcelona, diseñados por Mies van der Rohe para el pabellón de la Feria Internacional de Barcelona en 1929.

Durante este periodo se unieron a la Bauhaus varios diseñadores y arquitectos, los cuales luego se convirtieron en maestros, tales como los artistas Laszlo Moholy-Nagy, Gyorgy Kepes y Josef Al-

bers; reconocidos pintores como Paul Klee y Wassily Kandinsky; la tejedora Anni Albers y el pintor y tipógrafo Herbert Bayer.

En 1928 Walter Gropius deja de dirigir la escuela, y el arquitecto suizo Hannes Mayer es nombrado director de la Bauhaus hasta 1930; luego continuó Mies van der Rohe, y en 1932 se traslada a Berlín, y es en 1933 cuando la escuela es cerrada por los nazis.

Sus propuestas y declaración de intenciones participaban de la idea de una necesaria reforma de las enseñanzas artísticas como base para una consiguiente transformación de la sociedad de la época, esto de acuerdo con la ideología socialista de su fundador.

La primera fase (1919-1923) fue idealista y romántica.

La segunda (1923-1925) mucho más racionalista.

La tercera (1925-1929) alcanzó su mayor reconocimiento, coincidiendo con su traslado de Weimar a Dessau.

Diseño Helbert Bayer, disposición tipográfica.

Balcones del estudio-apartamento.

Cartel plástico, archivo del museo de Berlín.

Primera época (1919-1923)

En el momento de su fundación, los objetivos de la escuela, definidos por Walter Gropius en un manifiesto, fueron: «la recuperación de los métodos artesanales en la actividad constructiva, elevar la potencia artesana al mismo nivel que las bellas artes e intentar comercializar los productos que, integrados en la producción industrial, se convertirían en objetos de consumo asequibles para el gran público», ya que una de sus metas era la de independizarse y comenzar a vender los productos elaborados en la escuela para dejar de depender del Estado, que hasta ese momento era quien lo subsidiaba.

Se formó cuando Gropius une la escuela de artes con la escuela de artes aplicadas, transformándose en la primera escuela de diseño del mundo.

Entre los primeros estudiantes se encontraban Marcel Lajos Breuer y Joost Schmidt, que alcanzaron cierto éxito. Los estudiantes se mostraban flexibles y dispuestos a hacer todo tipo de trabajos, por tanto salían de la escuela bien formados, sabiendo dibujar, modelar, fotografiar o diseñar muebles. La escuela disponía de talleres de ebanistería, diseño, teatro, cerámica, tejido, encuadernación, vidriería; pero no de pintura y escultura en el sentido tradicional.

El taller de teatro, dirigido por Oskar Schlemmer, era considerado muy importante dentro del programa de la escuela por su naturaleza de actividad social que combinaba diversos medios de expresión: decorados, vestuario, etcétera. Formaban parte de las prácticas de los alumnos. Fueron famosas las obras de Schlemmer, sobre todo el ballet Triádico, obra estrenada en el teatro de Stuttgart.

Paul Klee llegó a la escuela en 1920. Un hombre muy culto (además de ser un violinista y pintor notable) interesado por los problemas teóricos del arte. Desarrolló su actividad en el taller de tejidos, dando clases de composición. Su enseñanza se basaba en las formas elementales, de las que según él, se derivaban todas las demás. El arte debía descubrir esas formas, desvelarlas, hacerlas visibles. Preparaba concienzudamente las clases escribiendo en unos cuadernos que posteriormente fueron publicados en forma de libro. Paul Klee se retiró en el año de 1933.

En 1922 Kandinsky se incorpora al proyecto. Había participado en las reformas educativas en la época de la revolución rusa, fundando en la Unión Soviética varias escuelas. Durante ese tiempo mantuvo correspondencia con Walter Gropius. Cuando la revolución rusa empezó a sufrir dificultades y comenzaron las disputas y purgas políticas, Kandinsky decidió trasladarse a la Bauhaus. Su prestigio tras la publicación de *Lo espiritual en el arte* en 1911 y sus primeras obras abstractas de 1910, era por entonces ya muy grande. Sustituyó a Schlemmer en el taller de pintura mural y dio clases con

Walter Gropius.

Klee en el curso de diseño básico. Su mente teórica fue decisiva para iniciar el camino hacia un arte más intelectual y razonado.

Esta primera etapa culmina con la inminente necesidad del cambio de sede de la escuela propiciado por la gran depresión.

En 1925 se estrena la sede de Dessau; la primera etapa de la Bauhaus se puede sintetizar como una fase de experimentación de formas, productos y diseños y, por lo tanto, también de educadores del diseño.

Segunda época (1923-1925)

En 1923, Theo van Doesburg, fundador en los países bajos del neoplasticismo, pintor, arquitecto y teórico, comienza a publicar la revista *De Stijl* en Weimar, ejerciendo una influencia decisiva en los estudiantes y en Gropius, que acabaría llevando a la escuela a tomar otro rumbo.

A partir de 1923 se sustituye la anterior tendencia expresionista por la «nueva objetividad», un estilo también expresionista de pintura, aunque mucho más sobrio, que se estaba imponiendo en toda Alemania.

La incorporación a la Bauhaus de László Moholy-Nagy, un artista muy cercano a Van Doesburg, supuso la introducción en la escuela de las ideas del constructivismo ruso de El Lissitzky y Tatlin que abogaban por un arte comunal, basado en la idea y no en la inspiración.

De esta época datan algunos de los más importantes escritos teóricos de la Bauhaus en el ámbi-

to de la pintura. Así, Klee escribe, en 1923, *Vías del estudio de la naturaleza*, y *Cuadernos de bocetos pedagógicos* en 1925. Imparte en la Asociación del Arte de Jena la conferencia *El arte moderno*. Por su parte Kandinsky publica, en 1926, *Punto y línea sobre el plan*, como el número nueve de la serie de la Bauhaus.

Tercera época (1925-1933)

En 1928 László Moholy-Nagy, tras cinco años de docente, abandona la Bauhaus. Decisión tomada ante la creciente presión que ejerce el grupo de docentes y alumnos de tendencia comunista.

En 1932 la Bauhaus se trasladó a Berlín. Su último director fue el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe

Fuentes de consulta:

Pérez Rayón, Reinaldo. Ideas y obras, IPN- SEP.
Whitford, Frank. La Bauhaus, ediciones destino.
<http://es.wikipedia.org/wiki/Bauhaus>
<http://www.google.com/labauhaus/wikipedia>
<http://www.monografias.com/trabajos35/la-bauhaus/la-bauhaus.shtml>
www.bauhaus.edu.mx

Directores de la Bauhaus.

Año	Ciudad	Director	Titular del Curso Preliminar
1919	Weimar	Walter Gropius	Johannes Itten
1923	Weimar	Walter Gropius	László Moholy Nagy
1925	Weimar	Walter Gropius	László Moholy Nagy
1925	Dessau	Walter Gropius	László Moholy Nagy
1928	Dessau	Hannes Meyer	Josef Albers
1930	Dessau	Ludwing Mies van der Rohe	Josef Albers
1932	Dessau	Ludwing Mies van der Rohe	Josef Albers
1932	Berlín	Ludwing Mies van der Rohe	Josef Albers
1933	Berlín	Ludwing Mies Van Der Rohe	Josef Albers