100 AÑOS BAUHAUS

BAUHAUS

SEPT -DIC

WEIMAR
DESSAU
BERLIN

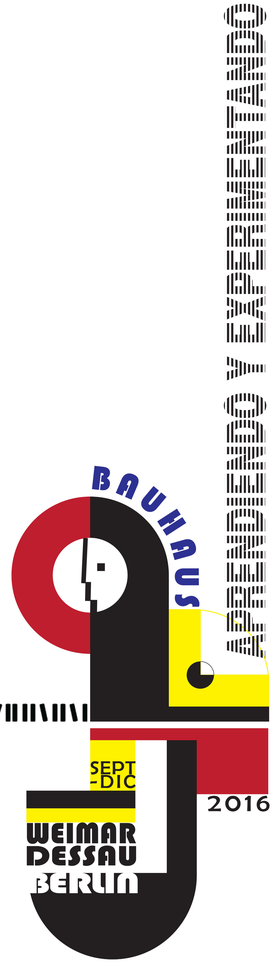
2016

BIBLIOTECA
BIB ETSAM

Exposición Biblioteca ETSAM septiembre-diciembre 2016

Exposición: Aurora Fernández - Susana Feito

Diseño gráfico: Mariasun Salgado



100 AÑOS BAUHAUS

M. Breuer.
Silla de madera, 1921

O. Lindig .
Jarra

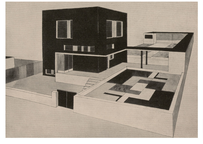
H. Rose.
Autorretrato, 1931

M.Breuer.
Sillón, 1921

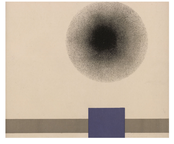
K. Schwerdtfeger.
Escultura arquitectónica, 1923

N. Slutzky. Puerta y picaporte, 1922

W. Molnar.
Vivienda Der rote Würfel, 1923

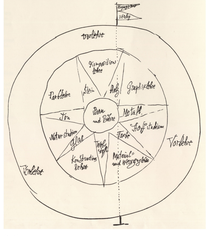


L. Hirschfeld-Mack.
Litografía, 1923



Taller de talla de madera en Weimar,
dirigido por Schlemmer y Hartwig

O. Schlemmer.
Pantomima, 1925-1929



P.Klee.
Idea y estructura de los estudios en la Bauhaus, 1922

M. Brandt.
Autorretrato, 1927

Taller de alfarería
dirigido por Krehan y Marcks

Taller de ebanistería en Weimar,
dirigido por Gropius

Programa docente:

I Enseñanza básica de taller

Trabajo con diferentes materiales y herramientas. Creación y construcción de objetos de uso corriente en el taller destinado al estudio elemental.
Talleres: piedra, madera, metal, vidrio, arcilla, color, tejido e impresión tipográfica y artística.

II Enseñanza básica de la forma (maestro de teoría - artista)

Teoría y ejercicios prácticos: Análisis de los elementos, relaciones, introducción a la abstracción, aplicación de los medios de creación, ejercicios de creación.
Áreas: Estudio de la naturaleza y de los materiales,
Representación: estudio de la proyección la geometría y el dibujo, estudio de las estructuras, proyecto y realización de estructuras tridimensionales.
Diseño: Estudio del espacio, estudio del color, estudio de la composición.

Curso avanzado: (la ejecución libre del proyectar)

Campos de actuación Arquitectura y construcción Publicidad, Fotografía ,Tejeduría y Artes plásticas

En 1919 Walter Gropius fue llamado a Weimar, recomendado por Henry Van de Velde, para que dirigiese la escuela de Artes y Oficios y la Academia de Bellas Artes, estas dos instituciones se unificaron en la Holchschule für Gestaltung con el nombre de Das Staatliche Bauhaus.
La primera época de la escuela de la Bauhaus en Weimar está caracterizada por el planteamiento de la enseñanza a partir de métodos y procesos de la artesanía, con clara influencia expresionista y popular. Las herramientas son las máquinas.
En el famoso manifiesto fundacional de 1919 dice:
"Todos nosotros, arquitectos , escultores, pintores, debemos volver al oficio.
El arte no es una profesión, no hay ninguna diferencia esencial entre el artista y el artesano…."
La época de consolidación de la Bauhaus llega a partir del año 1922, bajo las influencias de los movimientos artísticos de vanguardia de Stilj, constructivismo, surrealismo…, enfocando la enseñanza hacia el racionalismo y al valor del esquema como generador de la forma para establecer un método de trabajo que permita crear mediante el arte nuevas relaciones de colaboración social.
El establecimiento de la Bauhaus en Dessau y la construcción de su nuevo edificio en 1926, se utiliza como demostrador de sus objetivos docentes. La arquitectura es el fin de la unión de las artes.
Al cuerpo de profesores, se incorporan algunos jóvenes maestros de taller formados en la propia escuela, y se hace hincapié en la educación de personas con talento artístico y en el trabajo práctico de experimentación técnica e industrial con materiales y su forma.
La enseñanza de la Bauhaus se compone de un curso preliminar y una rama principal que dura 3 años. La enseñanza profesional se reduce a cinco talleres en la época de su consolidación: carpintería, metal, pintura mural, escultura y textil con impresión tipográfica y artística. El taller de escultura a partir de 1926 se cambió por el de teatro.
La base pedagógica de la Bauhaus era el curso preliminar (Workurs) y el objeto de éste era "el conocimiento y la exacta valoración de los medios expresivos individuales". Se trataba de liberar al alumno de sus energías creadoras pero evitando una determinada dirección estilística. El curso preliminar pasa de una enseñanza iniciada por Itten basada en el análisis experimental de obras de arte antiguo a transformarse en una investigación más directa sobre la forma , sobre todo reconocer arte en los objetos de forma corriente, ready made, con Albers y Mogoly-Nagy.
El principio de lo "no figurativo" que está en la base de la pedagogía es justamente el principio de una forma que "no es" sino que "se hace": de un hacer o crear a través del proceso artístico, que pasa del productor al consumidor del bien artístico sin perder su carácter de actividad.
La didáctica de la Bauhaus construye una teoría del arte cuya característica es la de no ser separable del proceso creador, toda forma es conjuntamente concepto y acto, teoría y práctica.

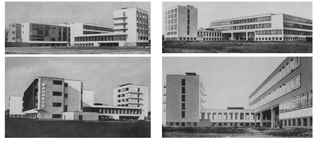
Exposición: Aurora Fernández - Susana Feito Diseño gráfico: Mariasun Salgado

100 AÑOS BAUHAUS

Edificio de la Bauhaus en Dessau diseñado por Walter Gropius. Vista desde el noroeste.

Vista aérea

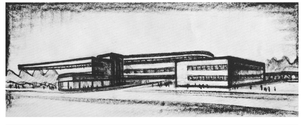
Vista desde el sureste



Residencia de estudiantes

Conexión de la residencia y el edificio de talleres

Vista aérea



Diseño preliminar dibujado por C. Fieger.
Maqueta del edificio

Cronología de la Bauhaus:

1919-1925	Bauhaus Estatal de Weimar fundada por Walter Gropius. Profesores: Johannes Itten, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky, László Moholy-Nahy, Josef Albers, Marcel Breuer, Georg Muche, Farkas Moinár.
1925	Traslado a Dessau al nuevo edificio diseñado por Gropius.
1928	Walter Gropius abandona la Bauhaus junto con Moholy-Nagy, Breuer y Bayer. Hannes Meyer nuevo director. Nuevos profesores: Walter Peterhans, Ludwig Hilberseimer.
1930	Ludwig Mies van der Rohe asume la dirección. Incorporación de nuevos profesores: Anni Albers, Lilly Reich
1932	Traslado a Berlín.
1933	Disolución de la Bauhaus por el régimen nacional-socialista.

Estudiantes

	♂	♀
1919	106	101
1920	78	59
1922	71	48
1923	106	35
1924	82	45
1925	73	28
1928	130	46
1929	143	58
1930	122	44
1931	141	53
1932	90	25
1933	14	5

El edificio de la Bauhaus fue construido en el año 1926 por Walter Gropius. Representa los ideales de la pedagogía de la Bauhaus en el que se unen la idea de fábrica – escuela, producción - experimentación.
La organización del espacio es la figuración misma, un principio plástico que da forma a un ideal de trabajo. Aúna talleres, aulas, despachos de profesores con habitaciones y salas de estudio para los estudiantes. También disponía de un salón comedor y lugar adecuado para representaciones escénicas.
"Queremos que el organismo arquitectónico nazca claro, desnudo y luminoso partiendo de su ley interna, sin mentiras ni artificios; que haga suyo el mundo de las máquinas, de la radio y del automóvil; que manifieste funcionalmente su sentido y su finalidad por la tensión interna y recíproca de sus masas y rechace todo aquello que puede disminuir o velar la forma absoluta del edificio"
El edificio tiene una geometría de doble L que se inserta sobre la trama urbana y conforma una nueva geometría, extendiéndose en las diferentes orientaciones. Toda su composición se desarrolla con paralelas y perpendiculares, que se alargan en el espacio vacío.
La separación funcional entre el cuerpo de la Escuela y el taller se realiza a través de la pasarela donde se insertan los despachos de los profesores. En la otra dirección perpendicular de la planta, las habitaciones de los estudiantes se conectan a través del salón de actos- comedor, con los talleres.
Se busca la sensación de rotación ideal sobre la que se rompe el equilibrio estático para buscar relaciones entre bloques, masas, estructuras y densidades que atienden a un equilibrio dinámico. Sus formas restituyen idealmente el plano como entidad geométrica.
El edificio está lleno de supuestos de perspectiva meramente teóricos que constituyen puntos de referencia respecto a los cuales es verificable la condición de movimiento.
En sus vistas y recorridos tienen cabida transparencias, planos abstractos de volúmenes. El ángulo recto en las vistas representa una continua compensación entre frontalidad y profundidad. Las líneas horizontales planean sobre el suelo, se expanden y las verticales se convierten en índices de dirección y de gravedad.
En su publicación se acompaña a los planos del edificio de una serie de fotografías que representan la manera de entender un edificio moderno que va desde el uso de ángulos y vistas muy diagonales hasta la representación de las visiones aéreas y de noche en las que se aplica el control de las teorías constructivistas de la percepción y creación de la realidad, de las cuales resultan conocimientos estéticos totalmente nuevos que no se habrían podido alcanzar solamente mediante la pintura o la fotografía.
Walter Gropius trabajó en estrecha colaboración con profesores y alumnos en la construcción y equipamiento del edificio.
El edificio representa la nueva arquitectura de la exposición lógica de la producción intelectual, social y de las condiciones técnicas del siglo XX. Representa al nuevo hombre que integra lo racional, lo afectivo y lo sensorial.
Toda esta utopía de modernidad se vislumbra en las diferentes publicaciones que del edificio se recogen en revistas y libros de teoría que nos han llegado desde el momento de su construcción hasta la actualidad.

Exposición: Aurora Fernández - Susana Feito Diseño gráfico: Mariasun Salgado

100 AÑOS BAUHAUS

BIBLIOTECAETSAM

La danza macabra de Schawinsky
(Black Mountain College, 1938)

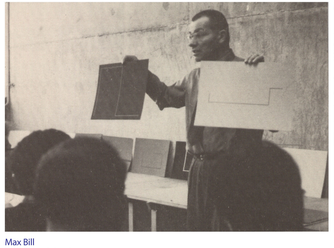
Clase de Merce Cunningham
(Black Mountain College, 1948)

Profesores de la Bauhaus en Dessau, 1926: Albers, Scheper, Muche, Moholy, Bayer, Schmidt, Gropius, Breuer, Kandinsky, Klee, Feininger, Stölzl y Schlemmer

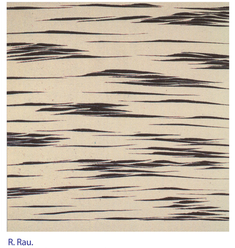
Clase de arquitectura de Buckminster Fuller
(Black Mountain College, 1949)

New Bauhaus
(Chicago) 1937-1938

Charles Olson. Plan de actuación
para Black Mountain College, 1956



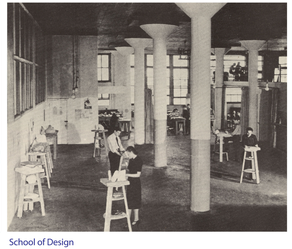
Max Bill
En la Escual de Ulm



R. Rau.
Ejercicio de texturas en Ulm, 1953-54

Espectodrama de Schawinsky presentado
en Black Mountain College en 1936-37

Clase de arquitectura de B. Fuller
(Black Mountain College, 1949)



School of Design
Chicago, 1939

Los efectos de la pedagogía de la Bauhaus después del año 1933, a raíz de la huida de profesores y alumnos de la Bauhaus tras la llegada al poder de los nacionalsocialistas y la situación política en Alemania, se convirtió en un fenómeno de dimensión universal. Sobre todo por la emigración de profesores y antiguos alumnos a Estados Unidos. Y se extendió con diferentes ramificaciones que en parte era la consecuencia natural de las diversas teorías pedagógicas que en ella se habían desarrollado con la idea de pluralidad y transversalidad. Y que tienen su sentido no sólo dentro del contexto histórico de su época sino ante el panorama de la teoría y la práctica estética de los profesores –artistas que ejercieron en la Bauhaus.

Walter Gropius se instala en Boston y se convierte en 1933 en el director del área de Arquitectura de la universidad de Harvard. Ludwig Mies van der Rohe será el director del instituto Armour de Chicago, a partir del año 1937 y que en 1940 cambiaría de nombre a Illinois Institute of Technology, IIT. Laszlo Mogoly- Nagy se va a Chicago y se convierte en el director de la New Bauhaus en 1937. Esta escuela sólo durará un año. Luego fundará con otros artistas el Institute of Design de Chicago, donde permanecerá hasta su muerte.

Ahí se consolidan sus ideas de que el arte es el "afilador" de los sentidos, agudiza la vista, la mente, las sensaciones...: el arte tiene una función ideológica y formativa. Joseph Albers será el director de la Escuela de Black Mountains, que dirige hasta 1949. Entre 1950-1958 dirigirá el departamento de Diseño de la Universidad de Yale. En 1953 regresó a Alemania como profesor invitado de la Escuela de Ulm. Por otro lado , el antiguo alumno de la Bauhaus , Max Bill realizó en los años 50 un intento de reconstruir la idea de Gropius de la Bauhaus. Pensó que la Hochschule für Gestaltung de Ulm, (la Escuela Superior de Creación de Ulm), de la cual fue el primer director, podía enlazar directamente con la Bauhaus de Dessau. El discurso inaugural del año 1955 fue pronunciado por Gropius en el nuevo edificio diseñado por Max Bill. En esta Escuela de Ulm se trataba de conciliar como ya se había intentado en la Bauhaus la disonancia entre arte y técnica.

Estas nuevas escuelas tienen un repertorio formal basado en los estudios rítmicos realizados por Johanes Itten o en los ejercicios de materia y material realizados por Albers…. "El arte, al igual que la ciencia y la técnica, es un método de organización de la vida cotidiana."

En España se deja sentir esta educación bauhausiana con la conferencia de Gropius en la Residencia de estudiantes con el título "La arquitectura funcional" publicada en la revista Arquitectura de 1931.

100 años después de su fundación, la escuela de la Bauhaus, deja sentir su influencia en la educación artística y formal , a través de las escuelas de Arquitectura. Presentar a través de libros y revistas para llamar la atención sobre la utopía educativa de la Bauhaus, orientada hacia el logro de un hombre "nuevo" en una sociedad "nueva" y más humana todavía no ha perdido actualidad.

Exposición: Aurora Fernández - Susana Feito Diseño gráfico: Mariasun Salgado