

TEMA 66. La Bauhaus. Cambios pedagógicos e intenciones sociales. Su influencia en las artes aplicadas al diseño.

Autora: Zuriñe Fdz. de Carranza García

ESQUEMA/ ESTRUCTURA TEMA 66

1. INTRODUCCIÓN	1
2. LA BAUHAUS	2
3. CAMBIOS PEDAGÓGICOS E INTENCIONES SOCIALES	4
3.1. Nuevas pedagogías: plan de estudios de la Bauhaus 1919	5
3.2. Las alumnas de la Bauhaus	7
4. INFLUENCIA DE LA BAUHAUS EN LAS ARTES APLICADAS AL DISEÑO	8
5. CONCLUSIONES	9
6. BIBLIOGRAFÍA	11

1. INTRODUCCIÓN

La Segunda Revolución Industrial (finales del siglo XIX e inicios del siglo XX) fue un punto de inflexión y grandes cambios para la humanidad. También conocida como la revolución tecnológica, reformuló la vida comercial, hogareña y agrícola de la sociedad con el surgimiento de máquinas, fábricas y otros avances. Este efecto también produjo una **revolución en las artes**.

Como respuesta directa a la Segunda Revolución Industrial, se desarrollaron dos estilos importantes de diseño: el movimiento **Arts and Crafts**¹ (Gran Bretaña, 1850-1914) y el movimiento constitutivo **La Bauhaus** (Alemania, 1919-1933). La influencia estética de la industria y la falta de alma en cada pieza artística fue la gran preocupación para ambos. Pero, donde el movimiento Arts and Crafts rechaza la creación con máquinas y toda su producción, el Movimiento Bauhaus abrazó la revolución industrial y buscó utilizar y exprimir todo su potencial. Ante esto, se adoptó el pensamiento industrial (de producción) para aplicarlo a los métodos de la artesanía, el diseño y la arquitectura. Esto les permitió a los diseñadores de la Bauhaus crear un estilo propio compatible con la industrialización y nuevas necesidades de la sociedad.

¹ Esta creciente industrialización tuvo su principal crítico, **John Ruskin** (*teoría de la restauración T.71*) que propuso renunciar al trabajo con máquinas y retornar a un pasado donde la producción tuviera un rostro más humano; tal y como se realizaban los trabajos gremiales de artesanía en la Edad Media.

William Morris, su principal discípulo se encargó de llevar a cabo estas ideas, y, para ello, montó unos talleres donde se ponía en práctica la forma de producción artesanal del medievo, **llegando a ser tan influyentes que dieron paso a un estilo: Arts and Crafts** (Artes y oficios).

2. LA BAUHAUS: UNA ESCUELA PARA CAMBIAR EL MUNDO

La Bauhaus (o *Staatliche Bauhaus*), fue una escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte, fundada por el arquitecto **Walter Gropius en Weimar en 1919**. Nació dentro de un proceso de renovación educativa ligado a los ideales de reconstrucción y cambio de la postguerra; un proyecto de transformación cultural vanguardista. Esta escuela cambió totalmente el paradigma del arte que se conocía, llegando a convertirse, con el paso del tiempo, en un movimiento vanguardista transformador.

Gropius perseguía como objetivo principal salvar la doble ruptura del arte con la producción industrial y la artesanía. Quería una formación artística que capacitara a quienes deberían satisfacer las necesidades de la nueva tecnología sin perder por ello los valores transmitidos por la tradición artesanal. La fusión tecnología-artesanado encarnaba los ideales del arte entendido como energía transformadora del ser humano. En la Bauhaus, profesorado y alumnado se entregaron a la tarea de **crear un arte de síntesis que permaneciera vinculado a la sociedad mediante su servicio a la industria**, a la vez que promocionaba el desarrollo espiritual del individuo. Así mismo, el principio más básico de la Bauhaus fue que **la forma sigue a la función**, no existen las formas bellas en sí mismas, sino que la belleza viene dada por su función y practicidad dentro de un todo.

"Arquitectos, escultores, pintores... debemos regresar al trabajo manual (...) Establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía de artesanos, libres de esa arrogancia que divide a las clases sociales y que busca erigir una barrera infranqueable entre los artesanos y los artistas."

Palabras de Walter Gropius en la inauguración de la Bauhaus el 12 de abril 1919.

En este momento se reorientaron las enseñanzas impartidas hacia un **programa de estudios multidisciplinar** que atendía tanto la arquitectura, escultura y pintura (las Bellas Artes o las mal denominadas artes mayores), como el diseño y las artes aplicadas-decorativas (las mal catalogadas como artes menores). Todo con un planteamiento del nuevo racionalismo de la época, desde el neoplasticismo al constructivismo. Sus propuestas y declaraciones de intenciones participaban de la idea de una necesaria **reforma de las enseñanzas artísticas** como base para una transformación de la sociedad burguesa de la época, de acuerdo con el pensamiento socialista de su fundador. La escuela atrajo a algunos de los creadores más experimentales de Europa: de hecho, artistas como Josef Albers, Wassily Kandinsky y Paul Klee ofrecieron su experiencia como docentes.

En la Bauhaus se dio forma a las aspiraciones compartidas por muchos vanguardistas de **integrar el arte en la vida a través de la arquitectura y el diseño**. La escuela pasó por distintas etapas desde unos presupuestos inicialmente ligados al expresionismo, hasta la progresiva adaptación del diseño a los procesos de producción industrial, lo que obligó a depurar el lenguaje plástico y a objetivar sus recursos. No obstante, aunque algunos de sus miembros constan como los máximos representantes del Estilo Internacional, la Bauhaus nunca definió un estilo concreto sino una forma de entender el arte y una metodología docente.

Como institución educativa, la Bauhaus estuvo presente en tres ciudades: Weimar (1919-1925), Dessau (1925-1932) y Berlín (1932-1933), así pues, se divide en diferentes etapas:

- **1ª etapa: Weimar** (1919-25)

Walter Gropius estuvo a cargo de la dirección hasta 1928.

En Weimar sentó las bases para la Bauhaus: fue ahí donde se establecieron los ideales que serían considerados visionarios para la época. El arte, según su manifiesto y programa, debería tener un rol social, y la división entre diferentes disciplinas creativas debería dejar de existir, resaltando la importancia de tener un enfoque interdisciplinario al unir todas las artes visuales con, incluso, las artes escénicas.

- Primera fase (1919-1923) fue idealista y romántica.
- Segunda fase (1923-1925) mucho más racionalista.

La primera gran exposición se llevó a cabo en Weimar de julio a septiembre de 1923. La exposición no obtuvo el éxito económico esperado, pero a cambio generó un impacto de dimensiones históricas insospechadas.

- **2ª etapa: Dessau** (1926-32)

Hans Meyer fue su segundo director y alcanzó su mayor reconocimiento.

Surgió después del cierre de Weimar por causas políticas, y durante este tiempo, sus miembros se embarcaron en el diseño de nuevos productos industriales para el consumo masivo (la mayoría de los productos y diseños que son conocidos hoy en día vinieron de Dessau). También fue aquí donde el famoso edificio de la Bauhaus fue diseñado y construido por Gropius.

Esta iteración de la Bauhaus fue disuelta el 30 de septiembre de 1932.

- **3ª etapa: Berlín** (1932-33) última sede.

Con Mies van der Rohe como director pasó a ser una escuela privada, cambiando por completo su programa educativo.

Berlín fue la última fase de la Bauhaus. Debido a las crecientes presiones por parte del partido nazi (tachada de "bolchevismo cultural") y a los recortes en su financiación, el trabajo realizado durante este tiempo fue limitado. El traslado a Berlín ocurrió después del cierre de Dessau, y el profesorado y alumnado de la Bauhaus se reunieron de nuevo en octubre de 1932 en una fábrica de teléfonos abandonada. Sin embargo, el 11 de abril de 1933, el local fue registrado y cerrado. El cuerpo docente disolvió la Bauhaus en julio de 1933. Sin embargo, incluso después de enfrentarse a un cierre permanente, la influencia y la estética de la escuela sobrevivieron, culminando en el movimiento de la Bauhaus.

Es importante señalar, que, a partir de este momento (arquitectura moderna), no es posible juzgar ni analizar una obra arquitectónica únicamente por su fachada (como se viene haciendo a lo largo de toda la Historia del Arte), sino también por su interior. Y con todo esto se llega a la imposición de una función primordial: la habitabilidad práctica. Y los elementos como la ornamentación pasan a ser secundarias. Por eso la arquitectura del siglo XX es, ante todo, funcional. Esta teoría estuvo especialmente defendida por los grandes maestros de la arquitectura de la primera mitad del siglo. Pero, en ningún caso, esa especial atención a la funcionalidad, restó belleza a las nuevas estructuras.

En definitiva, se creó una nueva arquitectura afín a la nueva sociedad moderna e industrial que renunciaba a la ornamentación excesiva y otorgaba una gran importancia al diseño.

La Bauhaus tuvo un amplio alcance internacional y una estrecha relación con los adelantos tecnológicos y la producción industrial, considerándose como la principal tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo XX dentro del estilo internacional o racionalismo (movimiento moderno). La **arquitectura moderna** puede considerarse como una síntesis de aportaciones de **muchos grupos de arquitectos y diseñadores individuales**. Pero nunca fue un todo coherente ni constituyó un "único" estilo. Fue una suma de lenguajes formales arquitectónicos. (ver anexo)

3. CAMBIOS PEDAGÓGICOS E INTENCIONES SOCIALES

Con su teoría de que la forma sigue a la función práctica del objeto artístico, la escuela enfatizó una sólida comprensión del diseño básico, especialmente los principios de composición, teoría del color y artesanía, en una amplia gama de disciplinas. Debido a la creencia de la Bauhaus en la unidad de artista y la artesanía, sus cursos enseñaron al alumnado a eliminar las ideas del individuo y, a centrarse en la productividad del diseño.

Gropius propuso en el manifiesto de fundación llevar a cabo una **renovación radical de la cultura y la sociedad, reformar la enseñanza de las artes y transformar a la sociedad burguesa**. Y como se ha comentado, unió el genio creativo de arquitectos, escultores y pintores, para incitarlos a volver al trabajo manual, retomar el oficio. Bajo esa visión unificadora, se lanzó una "arquitectura del porvenir", cuyos objetivos técnicos tomaron como eje vertebrador sus tres principios fundamentales:

- Rescatar todas las artes del aislamiento en el que se encontraban y educar a los artesanos y artistas del futuro con el fin de integrarlos en proyectos cooperativos y multidisciplinarios, combinando todos sus conocimientos. Erradicar la relación jerárquica que existía entre las artes y la artesanía o producción utilitaria. Que todas las producciones artísticas tuvieran un mismo lugar y una misma valoración.
- Todo el alumnado (repartidos en diferentes talleres y oficios) tenían que contribuir a una sola meta: construcción de forma colectiva de un edificio. De esta manera, todo estaba supeditado a la construcción como objetivo final.
- Establecer un contacto permanente con los responsables de los oficios y de las industrias del país. Para ello se seguiría una organización gremial, y **el alumnado aprendería mediante la práctica** bajo la supervisión de maestros experimentados. Los aprendices serían formados por los llamados maestros de taller, que les enseñarían el método y la técnica, pero también por artistas, que les ayudarían a desarrollar su creatividad, y a los que se denominaba maestros de forma. Finalmente, el principio más básico de la Bauhaus, tal y como se viene diciendo a lo largo del discurso, era que **la forma sigue a la función**. No existen las formas bellas en sí mismas, sino que la belleza estaba dada porque la forma cumplía su fin de manera perfecta y práctica².

² "Un objeto se define por su naturaleza", anunció Gropius. "Para diseñarlo para que funcione correctamente, primero se debe estudiar su naturaleza. Para que sirva perfectamente a su propósito, debe cumplir su función de manera práctica".

3.1. NUEVAS PEDAGOGÍAS: PLAN DE ESTUDIOS DE LA BAUHAUS 1919

La Bauhaus se estructuró rígidamente y sus enseñanzas debían completarse en un tiempo determinado y seguir el siguiente plan de estudios (bajo los 3 pilares: Formación artesanal; Formación gráfico-pictórica; Formación científica):

(1) **Un curso preliminar** (6 meses): Enseñanza formal elemental

Al principio, los estudiantes recibían una base de educación artística: empezaban con cursos para experimentar con todo tipo de artes, colores, materiales y formas. Este curso elemental era impartido por artistas como **Paul Klee, Wassily Kandinsky, Josef Albers o Johannes Itten** (*tema 65*). La forma no podría existir sin el color, ni tampoco sin relacionarse con un marco, en esto se fundamentaba la concepción de estos pintores. Cada forma tiene su color local, que es el que emocionalmente tiene mejor asociación:

- El cuadrado, que significa paz y muerte, se relaciona con el negro, el rojo y los tonos oscuros.
- El triángulo es vida, por lo que debe ser blanco y amarillo.
- El círculo es uniformidad, infinito y pacífico, por lo que sugiere el azul. De esta forma se pedía al alumnado la realización de composiciones.

Básicamente, las aportaciones teóricas de Kandinsky y Klee salvaguardan la noción de libertad creadora individual. Kandinsky (pintura mural) establece una vanguardia que se debate entre el arte emocional y el arte espiritual. Paul Klee (teoría del color) propone emprender un viaje al país de la mejor inteligencia de las cosas, es decir, hacer que el arte se "sienta bien" en todas partes. **Van Doesburg**, guía y referente del movimiento *De Stijl* (de influencia cubista y abstracción geométrica), establece no solo como exigencia estética, sino como principio filosófico, la eliminación de lo real y lo visible, lo que resulta en el estilo Bauhaus que todo el mundo identifica: líneas rectas, simplicidad, eficacia.

Seguros de que la sociedad necesitaba sustituir la ornamentación innecesaria por la simplicidad y la pureza de la geometría, los pensadores de la Bauhaus se enfocaron en la búsqueda de lo fundamental y retomando las formas básicas, los colores elementales. Instalan conceptos sobrios que transmiten serenidad; sacrifican los adornos y en su lugar aplican el concepto de "monotonía funcional".

(2) **Un curso elemental** mediante el estudio de las materias (3 años)

La segunda fase se centraba en la parte técnico-práctica, en la que el alumnado perfeccionaba su habilidad para tratar los materiales y dominar las técnicas creativas. La destreza manual era una cualidad clave que se debía desarrollar.

El estudio de la naturaleza, la teoría de los materiales, la teoría del espacio, la teoría del color, la teoría de la composición, la teoría de las construcciones y la representación o la teoría de los materiales y de los utensilios eran fundamentos básicos y clave de este periodo.

→ ENSEÑANZA BASADA EN TALLERES

Durante esta etapa, paralelamente, se centraban en el estudio de una profesión, de esta manera el alumnado podía desarrollar sus propios proyectos. En la Bauhaus había talleres de metal, textil, color, vidrio, arcilla, piedra o madera. La experimentación y el aprendizaje del oficio en los talleres se regía por la clásica **jerarquía gremial** que diferenciaba entre

maestros, oficiales y aprendices, lo que inculcaba espíritu de trabajo comunitario y era una forma de repudiar el culto a la personalidad del artista. El aprendizaje del oficio y el desarrollo del sentido de colectividad eran dos objetivos básicos de la escuela y un reflejo fiel de los ideales sobre los que se había fundado.

En definitiva, **el artista se encargaba de la enseñanza técnica** (cursos de teoría del color, materiales y utensilios, composición, espacio, etc.) y **el artesano de la enseñanza formal** (más técnico-práctica y específica).

(3) La arquitectura como obra de arte total

Para concluir sus estudios debían realizar un proyecto arquitectónico. Trabajo práctico en los talleres de la escuela (en el que se otorgaba el diploma de maestro de arte).

Con este proyecto final se sintetizaban los ideales que regían la escuela: **la integración de todas las artes en la construcción**. La arquitectura era para Gropius sinónimo de obra de arte final. En el escrito fundacional se puede leer: *La meta final de toda actividad artística es la construcción... Creemos juntos la nueva construcción del futuro, que será un cono conjunto. Arquitectura y escultura y pintura*. Esta fue la gran novedad de Bauhaus. A diferencia de otras escuelas que enseñaban las mismas disciplinas, pero guardando la independencia entre sí. Gropius supeditó todas a una empresa común: el edificio. Las distintas especialidades y oficios quedaban así articuladas y sometidas a la empresa colectiva.

La reconciliación entre arte y artesanía se lograba mediante el aprendizaje en los talleres, éstos constituían el eje que vertebraba el programa de enseñanza. Gropius afirmaba: *Todos nosotros, arquitectos, escultores, pintores, debemos volver al oficio... la perfección en el oficio es esencial para todo artista. Es una fuente de imaginación creativa*.

Así se completaba la doctrina de Gropius: la enseñanza debía estar ligada a las necesidades de la sociedad. El arte era, para él, una **actividad social, además de intelectual**, lo que le llevó a **vincular la escuela con la industria** y canalizar la experimentación de los talleres hacia la formulación de objetos aptos para la producción seriada. El artista debía convertirse en un técnico de la producción industrial, y el buen diseño llevado a la fabricación estandarizada sería el instrumento con el que se reconducirían y unificarían los hábitos sociales, o lo que es lo mismo, se conseguiría una sociedad mejor.

Algunos de los proyectos colectivos más significativos que se llegaron a realizar son: la **Casa Sommerfeld** (Berlín, 1920-22), la **Casa modelo Am Hom** (Weimar 1923), el **edificio de la Bauhaus en Dessau** (1925-1926) y las casas para profesores construidas en las inmediaciones de ésta. Dada su importancia, las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron declaradas **Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996**. En todos ellos el espacio interior y exterior estaban regidos por el mismo principio, formaban parte de un proyecto integral que era el producto de un estudio de las necesidades de sus habitantes. El diseño de los edificios estaba vinculado a todos los elementos funcionales y decorativos que contenían. Muebles, lámparas, cortinas, alfombras y todo tipo de objetos de uso cotidiano, fueron diseñados y producidos en los talleres de la escuela.

Los resultados fueron extraordinarios. La Bauhaus produjo una increíble variedad de artefactos, todos distinguidos por su **construcción funcional y elegante**. Eran sencillos y útiles, y su sencillez los hacía hermosos y revolucionarios. Esta fue una nueva era de diseño, según Droste (2019).

Son muchos los artistas en la Bauhaus, entre los más relevantes, se podría señalar al arquitecto **Le Corbusier** o **Ludwig Mies van der Rohe**, (quien dirigió la escuela de 1930 a 1933), al artista **Paul Klee**, el pintor y fotógrafo **László Moholy-Nagy**, o el diseñador de muebles **Marcel Breuer**, entre muchos otros. Estos, son considerados "titanes del diseño" hoy en día.

3.2. LAS ALUMNAS DE LA BAUHAUS

Es cierto que el paradigma social y revolucionario de esta escuela también afectó directamente a las mujeres, a las que se les permitió ingresar en la escuela alemana. Concretamente, el manifiesto decía que daba la bienvenida a "*cualquier persona de buena reputación, sin distinción de edad o sexo*", pero, un fuerte sesgo de género aún era evidente en su estructura, tal y como expone Marisa Vadillo (2021) en sus diferentes ensayos.

Temeroso del impacto que las mujeres podrían tener en la reputación profesional de la escuela con la industria, Gropius no solo impuso restricciones en el número de mujeres a las que se permitía la entrada, sino que las, cada vez más reducidas, se dirigieron a lo que se consideró "más apropiado para temas femeninos": el taller textil. Coaccionándolas a dedicarse al tejido en lugar de medios dominados por hombres como la pintura, la talla, el metal o la arquitectura. El fundador de Bauhaus alentó esta distinción a través de su creencia vocal de que los hombres pensaban en tres dimensiones, mientras que las mujeres solo podían manejar dos.

Pero, esto no fue del todo cierto y, gracias a las investigaciones y constante revisión por parte de especialistas, hoy se conocen nombres de artistas que hicieron historia y rompieron estereotipos dentro de la escuela de la Bauhaus. Marisa Vadillo, por poner un ejemplo, publicó un artículo en el que ponía en valor a las pioneras de la Bauhaus e incluía fotografías tomadas por **Gertrud Arndt**³.

Los productos que surgieron de los talleres de la escuela han revolucionado sus campos, y varios diseños de la Bauhaus, incluidas las alfombras de **Anni Albers**, o las lámparas **Kandem de Marianne Brandt**⁴, todavía se fabrican en la actualidad. Así mismo, **Gunta Stölzl**⁵, Otti Berger o Lilly Reich, son algunos de los nombres de alumnas, profesoras y artistas que marcaron este estilo.

³ A los 20 años comenzó a trabajar como aprendiz en una empresa de arquitectos, lugar donde conoció el mundo de la **fotografía** a través de diversas tomas que realizó a edificios. Tras esto recibió una beca en la escuela Bauhaus de Weimar; inició sus estudios en los cursos básicos para luego dedicarse de lleno al taller de textil. Tras varios años, mientras su esposo, el arquitecto **Alfred Arndt**, ejercía de profesor en la Bauhaus, ella, de manera autodidacta inició sus proyectos de fotografía habilitando un baño como sala para desarrollar esta técnica, logrando en esta temprana década ser pionera en el **autorretrato fotográfico**.

⁴ **Marianne Brandt** fue la primera mujer en ser admitida en el departamento de metalurgia de la Bauhaus, alcanzó la fama cuando creó su icónica **lámpara de noche Kandem** de la década de 1920 y sus juegos de café inspirados en el constructivismo.

⁵ Solo uno de los seis estudiantes a los que se les permitió convertirse en Maestro era una mujer. **Gunta Stölzl**, se convirtió en directora de tejido de 1927 a 1931, dirigiendo el paso del tejido pictórico individual a los diseños industriales modernos, al mismo tiempo que implementaba el estudio de las matemáticas.

4. INFLUENCIA DE LA BAUHAUS DE LAS ARTES APLICADAS AL DISEÑO

La Bauhaus, tal y como se ha comentado, fue una escuela que, entre otras cosas, se organizó y reaccionó a la falta de alma en la fabricación industrial de inicios de esa época. Los diseñadores y creadores del siglo XX sentían que el arte perdía su lugar en la sociedad. Ante esto, la escuela adoptó el pensamiento industrial para aplicarlo a los métodos de la artesanía, el diseño y la arquitectura. Esto les permitió crear un estilo propio **compatible con la industrialización**.

Tal era la importancia de erradicar la brecha que separaba las bellas artes de las artes decorativas o aplicadas que fue la primera escuela del mundo en **incluir el diseño gráfico en su plan educativo**.

Así pues, no se puede subestimar el impacto histórico de la pedagogía de la Bauhaus en la enseñanza y el aprendizaje del diseño. La escuela fue evolucionando progresivamente, a lo largo de sus 14 años de vida, en un experimento real en la fusión de tecnología y cultura.

Se puede afirmar entonces, que la Bauhaus **sentó las bases** y principios normativos, así como los patrones de lo que hoy conocemos como **diseño industrial y gráfico**. Se podría decir que, antes de la existencia de la Bauhaus estas dos disciplinas no existían como tal, y fueron concebidas dentro de esta escuela.

Bajo el lema ya mencionado: "la forma sigue a la función", se diseñan objetos elegantes utilizando formas geométricas, pero manteniendo el enfoque en la función y practicidad de todos los elementos. "La funcionalidad no tiene por qué ser aburrida" mencionaba el profesorado de la escuela de arte y diseño.

Los principios de diseño de Bauhaus, según las diferentes fuentes bibliográficas, se podrían resumir y clasificar en:

- **Uso del Minimalismo.** Los artistas de la Bauhaus preferían el uso de formas lineales y geométricas y evitaban por completo las formas curvilíneas o florales.
- **Simplicidad y Eficacia.** Se buscan las formas puras, los diseños limpios y la característica principal de sus obras era la función, buscaban el diseño orgánico y la naturaleza de los objetos evitando el uso de elementos ornamentales adicionales que consideraban innecesarios.
- **Énfasis en nuevos materiales y nuevas técnicas.** La atención se centró en buscar nuevos materiales, técnicas y una nueva actitud hacia el trabajo de diseño que estaba en constante evolución. En cuanto al diseño gráfico, el enfoque del movimiento Bauhaus estaba en el uso del espacio negativo evitando elementos adicionales.
- El diseñador fue parte del proceso de diseño completo. **El diseñador estuvo presente en todo el proceso artístico, incluida la idea conceptual, el diseño y la realización.**
- **Centrarse en la tecnología.** Los artistas de la Bauhaus buscaban constantemente nuevas tecnologías y técnicas y las adaptaron para desarrollar productos para la producción en masa.
- **Desarrollo constante.** Una de las partes clave del movimiento Bauhaus fue la constante búsqueda de la evolución de su estilo. Estaban inventando algo nuevo constantemente.

Entonces, el estilo funcional es la búsqueda de la belleza en las cualidades temáticas y expresivas de la estructura subyacente básica que hay en cualquier obra visual: formulando nuevas definiciones de belleza dentro de los aspectos de lo funcional. Siendo las técnicas más usuales la **simplicidad**, la **simetría**, la **angularidad**, la **abstracción**, la **coherencia**, la

secuencialidad, la unidad, la organización, la economía, la sutilidad, la continuidad, la regularidad, el aguzamiento y la monocromaticidad.

Entonces, los elementos del diseño gráfico Bauhaus **combinan el arte y el diseño**, lo que hace que los objetos cotidianos sean más funcionales sin dejar de ser estéticamente agradables. Este movimiento de diseño se inspiró en el movimiento de artes y oficios. Al ser el objetivo del movimiento Bauhaus, **eleva las artes gráficas a las bellas artes**, oficialmente, la escuela creó el campo del diseño gráfico con la aparición del diseño de carteles y folletos.

Con la Bauhaus aparece también un interés renovado por las técnicas de impresión. En esta disciplina, un elemento importante a tener en cuenta son las **tipografías Bauhaus**. Estas tuvieron una inmensa influencia y repercusión en la creación actual de fuentes digitales.

Herbert Bayer (apodado como el padre de la tipografía Bauhaus y encargado del departamento de imprenta de la escuela), diseñó el **Alfabeto Universal** en 1925. Los principios de la comunicación tipográfica están determinados por la función. Gropius encargó a Bayer que diseñara una tipografía para las comunicaciones de la escuela, y Bayer ideó una fuente tipográfica universal **sans serif** que reflejaba una innovación en las fuentes para su época. Esta fuente simplificó la composición tipográfica y el diseño del teclado de la máquina de escribir. Este diseño simple mejoró la legibilidad al no incluir las letras ornamentadas de las fuentes *serif* tradicionales, siguiendo uno de los principios de diseño, que no se deja de mencionar a lo largo del discurso: "la forma sigue a la función".

El movimiento Bauhaus le dio al diseño moderno de carteles su forma actual. Su enfoque en la geometría y la psicología de la forma influyó en el diseño gráfico moderno. El enfoque era un estilo de diseño más minimalista, más limpios y puros, dándoles más importancia a estas formas y significados inconscientes.

En España, hasta la Guerra Civil, el diseño había sido solo objeto de estudio de pocas personas. El mayor avance en la materia se produjo en la década de 1950, gracias al esfuerzo de un grupo de arquitectos, como **Carlos de Miguel, Luis Feduchi, Javier Carvajal, Antoni Moragas** o **José Antonio Coderch**, entre otros, que promovieron una serie de iniciativas con las que pretendían concienciar a la sociedad de la necesidad de un "buen diseño" regido por la Bauhaus.

En la actualidad el diseño se ha extendido por todo el mundo, con educación a nivel universitario. La mayoría de los países cuentan con organizaciones oficiales que promocionan el diseño. El proceso de diseñar un producto incluye además de los diseñadores industriales, ingenieros de producto, plásticos, metalurgia, eléctricos, electrónicos, sistemas, industriales y todos aquellos que se vean involucrados con los requisitos específicos de creación del producto, así como de la empresa que ha de producir el artículo industrial.

5. CONCLUSIONES

Realizar un análisis o comentario de texto supone un acercamiento a la obra de arte de un modo racional, reflexivo, calmado y sin prejuicios. Es fundamental establecer una conexión con la época y lugar donde surge, es decir, contextualizar la obra en la historia. No debe quedarse en una descripción y estudio; sino que hay que indicar los aspectos culturales, económicos, sociales, ideológicos, etc., que hacen que la obra de arte o manifestación arqueológica sea específicamente como es.

La escuela de Arte, diseño y Arquitectura: Bauhaus, fue una de las escuelas creativas más importantes de la historia reciente. Su modelo educativo y los planteamientos de Bauhaus en el diseño gráfico marcarán todos sus procesos hasta la actualidad, creando un estilo y las pautas por las que se desarrollará.

La Bauhaus está considerada como el ejemplo del diseño moderno y la escuela de arte más influyente de la historia. En ella confluyeron las más diversas poéticas y tendencias artísticas de vanguardia (Suprematismo, Expresionismo, Neoplasticismo, etc.). Hoy en día, la Bauhaus es reconocida tanto por su estética particular que combina inventivamente las bellas artes con la artesanía, como por su duradera influencia en el arte moderno y contemporáneo. Así mismo, se considera que la Bauhaus sentó las bases y principios normativos de lo que hoy conocemos como diseño industrial y diseño gráfico.

De manera paralela, tal y como indica Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y (*añadir el decreto específico de cada comunidad*); el alumnado debe interpretar las obras artísticas del arte Contemporáneo y moderno, en este caso del siglo XX: las vanguardias y la arquitectura moderna; reflexionando sobre determinados acontecimientos, relacionando estos con obras más actuales o pasadas a lo largo de la historia. El tema abordado trata una unidad didáctica en la asignatura de Fundamentos Artísticos en Bachillerato, siendo esta asignatura la más significativa, pero no la única; pudiendo ser este tema utilizado para muchas otras materias, tales como, Educación Plástica Visual y Audiovisual (EPVA), técnicas gráfico plásticas, proyectos artísticos, diseño, etc.

Para concluir es fundamental resaltar que la sociedad está en constante evolución, ello hace que la educación se enfrente a nuevos retos, como son el desarrollo de competencias y habilidades del siglo XXI. Han surgido nuevos enfoques innovadores y metodológicos en la educación, un ejemplo son los proyectos interdisciplinares, rompiendo con la enseñanza unidisciplinaria, lo que evoca a la metodología educativa empleada en la Bauhaus.

El reto que supone para el profesorado la integración interdisciplinar y la importancia de un trabajo en un equipo multidisciplinar en dialogo con la educación artística, para favorecer la síntesis, práctica y motivación entre contenidos teóricos y el "saber hacer".

Así pues, tal y como indica María Acaso en numerosas conferencias, las manifestaciones artísticas son el resultado de un proceso de aprendizaje multidisciplinar en el cual los estudiantes deben integrar la información que aportan las distintas disciplinas sobre el objeto de estudio y sobre las múltiples formas de representarlo.⁶

⁶ Son parte de las conclusiones de mi TFM: "El arte como Herramienta Motivadora en el trabajo interdisciplinar: un estudio de caso para la enseñanza-aprendizaje de la EPVA e Historia en el alumnado de la ESO". (*no es necesario incluirla, pero me parece interesante la vinculación en la metodología educativa con la escuela de la Bauhaus*):

Se expone en este trabajo a **la educación artística como nexos perfectos en la enseñanza-aprendizaje de cualquier proyecto multidisciplinar**. Por la capacidad que esta tiene de trabajar las emociones, de atender a las diferentes inteligencias, de hacer partícipe al alumnado mediante prácticas, además, permite trabajar las habilidades sociales, todo ello, hará que al final cada alumno/a sea consciente de su propio aprendizaje. Estas cualidades, además, despiertan un potencial motivador accediendo a la curiosidad, el interés y el esfuerzo de cada alumno/a, lo que se traducirá en un mejor rendimiento académico.

BIBLIOGRAFÍA

Droste, M. (2019) *Bauhaus. Edición Actualizada*. Editorial TASCHEN.

Ellen Lupton, E. y Miller, J. A. (2019) *El Abc De la Bauhaus: La Bauhaus y la teoría del diseño*. España: Editorial Gustavo Gili S.L.

Gropius, W. (1966) *La nueva arquitectura y La Bauhaus*. Editorial Lumen.

Hervás y Heras, J. (2014). *El camino hacia la arquitectura: las mujeres de la Bauhaus*. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM).

Vadillo, M. (2021) *Las alumnas de la Bauhaus. Artes, oficios y revolución: las mujeres que marcaron la diferencia*. Madrid: Editorial Berenice, S.L.

Vasili Vasilevich, K. (1998) *Cursos de la Bauhaus*. Madrid, Alianza Editorial.

Gombrich E. H. (1959) *Historia del Arte*. Londres: Edición Phaidon

Wick, R. (1993) *Pedagogía de la Bauhaus*. Madrid: Alianza Editorial.

ANEXO AMPLIACIÓN:

Un resumen MUY BREVE de las claves de la arquitectura moderna:

EL RACIONALISMO ALEMÁN: WALTER GROPIUS Y MIES VAN DER ROHE

En Alemania ya existía una fuerte tendencia racionalista tanto en el campo del diseño como en la arquitectura. De hecho, desde 1907 se desarrolló la **Deutscher Werkbund** (DWB), una asociación de arquitectos y diseñadores muy influidos por las ideas racionalistas del modernismo geométrico. Dentro del racionalismo alemán tenemos:

- **Peter Behrens** (1868-1940). A caballo entre el modernismo geométrico y el racionalismo, participó desde un primer momento en la Deutscher Werkbund y fue un gran diseñador de todo tipo de productos, lo que le llevó a convertirse en asesor artístico de la principal compañía eléctrica alemana, la AEG, para la que diseñó desde lámparas hasta la imagen corporativa, e incluso construyó su Fábrica de turbinas AEG, uno de los primeros edificios considerados como racionalistas. En su estudio de arquitectura trabajaron Gropius, van der Rohe y Le Corbusier.
- **Walter Gropius** (1883-1969). Está considerado como el más puro arquitecto racionalista alemán. Fue director de la Bauhaus en su primera etapa. En 1913 acabó la construcción de la Fábrica Fagus, pionera del racionalismo con sus volúmenes ortogonales y amplios vanos acristalados. En 1919 fundó en Weimar la Bauhaus, la más famosa e influyente escuela de arte y diseño de la historia. Diseñó la sede de la Bauhaus en Dessau en 1925, edificio emblemático donde se abandona el concepto de fachada principal. Acorde con su sensibilidad social, construyó una gran cantidad de bloques de casas en barrios obreros. Se exilió de Alemania durante el nazismo, dejando en los EEUU una huella muy importante.
- El tercer y último director de la Bauhaus, **Mies van der Rohe** (1886-1969), fue uno de los más influyentes arquitectos racionalistas. Su lema, "menos es más", dirigió sus creaciones: descarnadas, desornamentadas, geométricas, con edificaciones articuladas en planos. Él mismo decía que su arquitectura era solo piel y huesos. Su principal obra es el Pabellón alemán de la Exposición Universal de Barcelona de 1929, diseñado junto a su pareja y profesora de la Bauhaus **Lilly Reich** (1885-1947). Es uno de los primeros ejemplos de planta libre y espacio fluido, donde diseñó también mobiliario, como su famosa Silla Barcelona. Se exilió en EEUU, donde se convirtió en uno de los mejores arquitectos de rascacielos, como el Lake Shore Drive Apartments de Chicago o el Seagram Building de Nueva York (1958), una inmensa torre de estructura de hormigón revestida de cristal montado en vigas de bronce que se convertirá en el paradigma del llamado Estilo Internacional. Fue siempre un visionario, ideando a veces proyectos que no verían la luz, como el Rascacielos del Friedrichstrabe (1921), precedente de los rascacielos de cristal que se construirían en el futuro. En cuanto a sus proyectos unifamiliares, destacan la Villa Tugendhat (1929), diseñada junto a **Lilly Reich**, y, sobre todo, la Casa Farnsworth (1946), el prototipo de casa de acero y cristal.

Más allá de la Bauhaus...

El racionalismo siguió una evolución hacia la depuración de líneas y culminaría con la obra de Charles-Édouard Jeanneret- Gris, más conocido a partir de la década de 1920 como **Le Corbusier** (1887-1965), su principal propagandista e influyente creador en todos los campos de las artes aplicadas.

Según Le Corbusier, no sólo debemos adaptar las formas y procesos constructivos a los tiempos que nos toca vivir, sino que los objetos cotidianos y las edificaciones deben responder también a dicho espíritu de los tiempos y a la función exclusiva para la que son creados. Así, Le Corbusier introduce el concepto de la casa como la Máquina de vivir, un elemento utilitario para hacer la vida más cómoda inserta plenamente en la era industrial. Sus creaciones son modulares, estandarizadas, construidas en serie con materiales industriales (sobre todo hormigón armado), dejando a la vista sus componentes. Además, las viviendas debían agruparse y combinarse en grandes áreas o conjuntos residenciales. Introduce rampas para eliminar las escaleras y así unir las distintas alturas por medio de un paseo, y usa en exclusiva el color blanco, acentuando la ruptura con el pasado.

Estableció los llamados cinco principios para la arquitectura moderna:

1. Plantas diáfanas para facilitar la distribución del interior de la vivienda.
2. Cubiertas planas en terraza, si es posible ajardinada, para aprovechar espacios.
3. Edificios elevados sobre *pilotis*, aislados del suelo y creando espacio de garaje.
4. Fachadas desornamentadas, limpias, lisas y de color blanco.
5. Ventanas apaisadas, formando un friso corrido, para aprovechar la luz.

Las principales obras que responden a estos cinco puntos son algunas casas aisladas, como la Villa La Roche (1927) o la Villa Saboya (1929, considerada el paradigma del racionalismo). Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial el estilo de Le Corbusier da un giro, aunque partiendo de los mismos presupuestos, y se hace eco de las necesidades sociales a la vez que introduce variaciones plásticas y colorísticas, construyendo grandes conjuntos residenciales, como la Unidad de habitación (1947) de Marsella o el conjunto de la ciudad india de Chandigarh (1951).

El estilo Internacional en arquitectura

Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, el racionalismo se había impuesto a nivel global, convirtiéndose en el Estilo Internacional, caracterizado por el seguidismo de los cinco puntos de Le Corbusier y de los racionalistas alemanes, aunque acabó convirtiéndose en una simplificación de la exuberancia de décadas anteriores. El Estilo Internacional se concretará en edificios planos, desprovistos de decoración y color, cuyo máximo exponente será la construcción de los grandes rascacielos de Mies van der Rohe en Chicago o New York, todos cortados por el mismo patrón (planitud, enormes muros cortina hechos de cristal refulgente y aspecto de prisma rectangular) y sin identidad propia. El Movimiento Moderno (reconvertido en Estilo Internacional), que había nacido como respuesta al inmovilismo academicista del siglo XIX, demostró que sus propuestas se habían agotado y que se había consolidado como un nuevo academicismo. Además, la fuerte conciencia social que movía a los iniciadores del movimiento se había desvirtuado, ya que, paradójicamente, los edificios ideados en principio para satisfacer las demandas del pueblo se habían convertido en símbolo del poder de las grandes multinacionales. Las primeras críticas surgieron desde su mismo seno, como hemos visto:

el propio Le Corbusier abandona sus preceptos en la Unidad de Habitación de Marsella o en Notre Dame de Haut, usando como recurso expresivo el **beton brut** (hormigón sin enfoscar ni pintar, en bruto). Otros muchos arquitectos ahondaron en la autocrítica e inauguraron una nueva arquitectura caracterizada ya por la ruptura de la unidad de estilo y que dará lugar a propuestas variadas, la **arquitectura orgánica**.

