

RAÍCES DEL DISEÑO MODERNO

Modernidad

Habermas define la modernidad como un proceso de racionalización de esferas entramadas de occidente, primero en Europa, que cristaliza el abandono de ideas religiosas y cambia la forma en que percibimos y estructuramos el mundo. Los nuevos saberes responden a 3 esferas racionalizadoras, el arte, la ciencia y la moral.

La Modernidad comienza en el XV con el renacimiento y racionalismo humanista (se corre el eje de Dios hacia el ser humano y la razón) pero empieza a darse de manera consciente entre los pensadores europeos del siglo XVII, en el auge de los descubrimientos, avances y revoluciones industriales. Hay intención de separación de lo antiguo, lo teológico, el paradigma dominante que regía la moral, las preguntas ontológicas y las respuestas, se sabe que el mundo es la representación de lo que hacemos de él y se es consciente que se necesita una nueva comprensión de este. Ahora los cuestionamientos vienen agarrados de teorías científicas, y de pensamiento racional. Se le llama DESACRALIZACIÓN, donde el paradigma empieza a ser la razón, lo científico técnico, sobre todo a partir del XVIII (siglo de las Luces, racionalismo ilustrado). Estos nuevos pensamientos darán lugar a paradigmas modernos, y pensadores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire proponen ideas fundantes sobre justicia, democracia, desigualdad, alarman a las autoridades de la época y dan pie a revoluciones y cambios (por ejemplo Rev. Francesa). El conocimiento se democratiza y se difunde sin influencia religiosa.

El pensamiento romántico que surge en esta época celebra la autonomía del pensamiento lejos de lo religioso pero critica el totalitarismo de lo científico, reivindica sentimientos de amor, nacionalidad.

En el XIX toman protagonismo las revoluciones industriales, en el racionalismo industrial, ideales de igualdad social se afirman y se crea la burguesía como clase dominante en el marco del capitalismo en auge en vez de nobleza. En este momento es donde se CONSOLIDA por el auge de las máquinas, la producción en serie, bajos costos, tiempos veloces y accesibilidad masiva, las empresas que necesitan una identidad y hacen surgir la figura del diseñador, que ponen al arte el componente comunicacional destinado al consumo que ahora estaba expandido.

Hay un sentimiento unívoco de objetivizar la historia, cada quien desde su área, e ideas de optimismo y progreso. La cosmovisión global gira en torno a ideas de igualdad, revolución, democracia. La subjetividad también es sujeto de análisis porque define cómo realizamos intercambios simbólicos con el exterior según espacio y tiempo.

En 1850, disparada por la revolución, se generó una dicotomía en el mundo del diseño en torno a cómo buscar soluciones para problemas actuales:

*Lenguaje del pasado: cultura grecorromana, estilo gótico, ornamentación, sin espacios vacíos.

Referentes antiguos y academicistas, simétricos y repetidos del pasado. Basado en proporciones de los libros, lo que se estudió siempre.

*Lenguaje moderno: producción industrial y seriada, auge de la máquina, marcado por la rapidez. Surge el problema de crear un objeto para la persona cotidiana moderna, que ahora podía acceder masivamente a los productos sin ornamentación y marcado por la funcionalidad. El poder ahora gira en torno a la productividad, desarrollo científico y técnico y la hegemonía de colonias y materias primas, sobre todo EEUU, Francia, Alemania e Inglaterra. Avances de transporte (terrestre o marino) y planificación urbana.

En 1851 se crea la Primer gran Exposición en Londres, que dispara el debate arte industrial y el problema del objeto moderno, porque cambia:

*La producción seriada: los objetos son masivos, industrializados y accesibles. Copias de un original.

*Debate calidad/cantidad: se hace artesanal o industrial? Qué es mejor? Qué persona es la adecuada? La producción en serie sirve?

Ante la industrialización surge el cuestionamiento del rol del diseñador moderno, y cómo afecta la producción masiva y los nuevos métodos al arte. Hay 3 posturas:

***Academicista/Romántica**: estilo clásico grecorromano, gótico, inspirado en el pasado porque fue mejor, la artesanía medieval. La máquina deshumaniza y quita dignidad del componente espiritual a la hora de hacer un trabajo. Hay que saber dominarla. Crea objetos carentes de belleza. Ornamentación, relleno. Son los PIONEROS en el cuestionamiento del debate arte industria, de la figura del diseñador, pero buscan la solución a este dilema con lenguaje y técnicas antiguas. Se da más que nada en Inglaterra, y sus principales exponentes son Morris, Ruskin, Mackmurdo y Ashbee.

***Modernista**: nuevo estilo que arranca a fines del XIX, aproximadamente 1890, con la Escuela de Glasgow y la Secesión Vienesa. Tienen sus bases en AyO, pero la diferencia es que son los PRIMEROS en buscar un nuevo lenguaje acorde a la nueva etapa de industrialización que rompa con el academicismo. Surgen estilos como Art Nouveau, (relacionado con la situación económica), ornamental y lujoso que termina con la guerra. Se da en Austria, Reino Unido, Alemania, por parte de Klimt, Moser, Mackintosh.

***ProtoRacionalista**: totalmente abiertos al aprovechamiento de la máquina y al nuevo canon de belleza más sintético, para crear objetos acordes a la producción industrial y al consumo masivo pero de buena calidad, íntimamente relacionado con la función y utilidad, formas geométricas. Un ejemplo es la Werkbund en Alemania, que surgió gracias a que Muthesius pudo pensar cómo estar a la altura de Inglaterra pero sin el beneficio de las colonias, y quería conciliar a los diseñadores con los industriales para resolver el problema del objeto moderno.

Conceptos:

***Modernidad**: paradigma construido en la época que arranca el siglo XV, fundamentado en saberes hegemónicos dominantes alrededor de la **razón**, más específicamente ciencia, filosofía, arte y religión en distintas medidas, que intentan dar respuesta a cuestiones elementales ontológicas, y desplazan el rol central de Dios y la religión. Creer no es saber. Nace el diseño como disciplina y se consolida como época a partir de las revoluciones industriales. La colonización trae una nueva concepción del espacio y despegue económico, y la imprenta democratiza el saber para hacerlo masivo. El eje central y lo que un diseño refleja es la razón como paradigma, la objetividad, la síntesis formal, la plena legibilidad, producción estandarizada y masiva, nuevo canon de belleza en torno a la funcionalidad, el quiebre con la academia, es decir un nuevo lenguaje acorde al momento que se estaba viviendo. (Palacio/torre). Se le da énfasis comunicativo para las masas para consumo, que en el auge del capitalismo necesita una figura que genere una identidad entre empresas.

***Modernismo**: movimientos artísticos y estéticos de 1880 a 1914, que proponen un nuevo arte y lenguaje que rompa con el academicismo, buscando soluciones en el presente y futuro, sin ideología. La belleza se democratiza porque no pone a la obra como objeto incomprensible y lejano sino que encuentra belleza en objetos cotidianos. El ideal de belleza apunta a la síntesis, estandarización, visibilidad de estructuras. El diseño tiene componente comunicacional. Ejemplo Art Nouveau, Secesión, Glasgow.

***Proyecto Moderno**: programas de diseño o grupos de diseñadores que transmiten y reflejan valores estéticos e ideologías de la modernidad, rupturistas buscando que se vayan consolidando nuevos lenguajes universales, objetivos (NT/fotografía, sin lugar a dudas, representación más fiel de la realidad), máxima eficiencia comunicativa, letra legible de palo seco (sans serif, basada en figuras geométricas), diseño integral, funcionalidad y utilidad, síntesis, blanco como descanso y recurso activo, vacíos. El progreso viene dado por la ciencia y la técnica. Se considera a Morris el pionero del proyecto moderno por cuestionarse el rol del diseño en relación a la industrialización y ser el primer diseñador integral.

La 1er Gran Expo de Londres en 1851, la feria de productos industriales, se hizo en el Palacio de Cristal, ideado por el jardinero Paxton, que reflejaba los valores de utilidad y aprovechamiento de los materiales de acuerdo a su función (vidrios para luz, estructuras metálicas para su fácil desarmado).

Instala un nuevo canon de belleza como el de la torre Eiffel, marcado por los materiales de la industria en el momento.

Inglaterra, gracias a las colonias, tenía una actividad económica favorable, clima de optimismo, crece la burguesía como clase dominante. En esta exposición de 1851 los productos eran precarios y generó un debate de cómo se puede aprovechar la máquina para el desarrollo del arte y diseño. Los resultados eran muy inferiores a los artesanales, toscos y feos. Morris estaba a favor de la socialización del arte y la educación, pero era contradictorio porque no quería trabajar con materiales baratos o abaratar sus obras.

En el renacimiento, el artista se consideraba superior, era el sacerdote de la sociedad secularizada y de la belleza. Alimentó su ego y se alejaban con desprecio del público, tanto el artista como la esfera del arte parecía inalcanzable e incomprensible.

Morris se inspira en el medioevo porque ahí el artista era un artesano con habilidad, criticaba a la máquina por deshumanizar al creador, sacarle la dignidad del trabajo, el objeto perdía calidad porque ni un obrero, ni un ingeniero, artista, ni nadie se podía ocupar del objeto industrial y menos creando el objeto por partes, por lo que quiere volver a esa idea de **diseñador integral** que se ocupe de todo, desde el concepto hasta el objeto terminado. Quería socializar el arte, acercarlo al pueblo de nuevo. Surge de la escuela pre rafaelista, que estaba en contra de la academia por limitar la representación a la perspectiva y se perdía libertad. Se lo considera pionero por cuestionar el trasfondo del sistema social en esta era moderna y presentar un cuerpo teórico. Decía que la fabricación industrial violaba el manejo de los materiales.

Las ciudades se agrandan por la creciente demanda de mano de obra. Se acumula gente en las ciudades alrededor del trabajo fabril, que era infrahumano, imperado por el libre comercio de productos. Alrededor de 1860 crea Morris y Co, que diseñaba todo tipo de objetos cotidianos de estilo gótico ornamentado. Criticaba que los artistas estén alejados de la vida cotidiana, quería un arte más popular, relacionado con ideologías, religiones, no "arte por el arte", aunque no lo logró por usar materiales caros. Por eso y por el cuestionamiento del efecto de la industria para con el arte, se considera también pionero del movimiento moderno.

En 1887 crea Arts and Crafts para renacer la artesanía artística, valorando al objeto según el trabajo que implica, y con la misma ideología crea Kelmscott Press alrededor de la impresión y fabricación de libros.

Se inspiró en modelos orgánicos orientales. Su pasión por la enseñanza generó que varios jóvenes se interesen por los oficios y ayudó a dignificar las tareas (cerámica, vidrio, metal), enseñándolas en sociedades de fomento.

Uno de los sucesores fue Crane, tampoco concebía un arte barato porque el trabajo no podía abarataarse, aunque no le gustaban los resultados de las máquinas había que adaptarse porque si no no se puede llegar a la masividad. Ashbee seguía esta misma línea, pero un poco más progresista, porque no rechazaba la máquina pero deseaba verla dominada. No tenía sentido oponerse al avance. Crea la escuela de oficios manuales, como continuación de AyO, con un lenguaje más abierto a los nuevos avances, más sintético, acorde a la era moderna, alejándose de Morris. Ambos discípulos generan una ruptura con Morris y el historicismo porque el nuevo lenguaje que buscan mira hacia adelante.

La ideología de Morris dio pie a más referentes modernistas, sobre todo EEUU y Alemania, con lenguaje mucho más sintético, por ejemplo Wright o Sullivan que ya rechazaba la ornamentación y buscaba un estilo más simple, sin criticar la máquina pero haciendo responsables de su mal uso a los artistas, o en Alemania Van de Velde, Loos. Se pasa al ornamento orgánico (sobre todo EEUU), fundando así el Art Nouveau, centrado en la curva, lo asimétrico. Mackmurdo fue una de las primeras expresiones. Las proporciones eran esbeltas, los diseños botánicos rellenando el espacio. Toorop o Beardsley son principales exponentes. Aplicado a todas las ramas de la estética, en EEUU con Sullivan y en Bélgica con Horta. Es el estilo que transiciona del historicismo al movimiento moderno, donde cada ornamentación iba en función de la pieza y no mero adorno. Se generó un rechazo al realismo y materialismo que impulsaron una oleada filosófica y espiritual, difundido por los medios de comunicación.

En GB Crane repudiaba este estilo. Aparecieron muchas revistas, como The Studio, donde figuraban los principales artistas internacionales, Toorop, Beardsley, etc.. Inglaterra era la protagonista de las exposiciones.

En Francia estallaron impresiones y carteles callejeros. Cheret se considera pionero cartelista, formó una imprenta sobre todo para carteles de eventos y generó oleada de liberación femenina por impulsar la contra a los estereotipos. Grasset fue otro artista importante, inspirándose en arte oriental y medieval. Toulouse Lautrec incursionaba con planos simples pero con profundidades, retrataba la vida nocturna de París. Mucha era ilustrador y dibujante para eventos y celebridades, la figura femenina era estilizada en el centro y con adornos florales alrededor, mosaicos y elementos de magia. En París, el vendedor Bing creó una galería llamada L'art Nouveau exponiendo el nuevo arte juvenil, novedoso y libre. Contrata a Van de Velde para diseñar el interior. Se lo compara a las Artes y Oficios por este interés de lo artesanal pero, lejos de tener fundamento teórico del arte y artista en sociedad, el Art Nouveau era más dirigido a lo estético y extravagante.

En 1890 se forma la escuela de Glasgow que retoma arte aplicado AyO. Incorpora la geometría, síntesis, formas verticales que estilizan las figuras. Menos realista y más simbólico. Más racionalista. Wright en ese año ya se declaraba partidario de que lo más importante de un edificio era su habitabilidad y funcionalidad, sistematizado. Inspirado en arte japonés para proporciones y precolombino para repetición de la geometría, asimetría. Tenía una imprenta y descubrió el valor del vacío. Beardsley y Toorop se hicieron conocer a través de The Studio e influenciaron simultáneamente a los estudiantes de Glasgow, donde iba Mackintosh, y junto con 3 más formaron Los Cuatro por la similitud en sus trabajos. Había suaves elementos geométricos y orgánicos, después rectilíneo. Eran religiosos así que el componente mágico o fantasioso estaba presente. Imágenes estilizadas, abstractas, planos homogéneos dentro de estructuras rectangulares. Se formó en reacción al Art Nouveau.

En 1897 se crea la Secesión Vienesa porque no dejaban entrar influencias europeas en la escuela de arte. Toman las enseñanzas de Morris y AyO pero con lenguaje rupturista en pos de la libertad creativa (a cada tiempo su arte, y a cada arte su libertad). Se opone al Art Nouveau pero tiene 2 estilos, lo formal del AN con curvas, ornamentos orgánicos, figura central estilizada, y también la estructural, geométrica, sintética, con patrones o mosaicos, inspirado en la escuela de Glasgow. Ya cambia bastante de AyO porque hay vacíos intencionales y el ornamento no es tan protagónico. La letra ya era de palo seco, sus obras se publicaban en Ver Sacrum con mucha experimentación en materiales y fotografía. Klimt, Olbrich y Moser fueron principales exponentes. Loos rechazaba todo tipo de ornamento, buscando sencillez funcional. Roller hacía los carteles, con un estilo cubista y geométrico. La modalidad era con talleres, como en AyO, que unía arte con artesanía para la creación de objetos cotidianos como alternativa a los mal diseñados con modelos antiguos. La decoración solo iba si no violaba preceptos principales de material y funcionalidad.

En EEUU llegaron los diseños de Grasset para revistas como Harpers. Inspiró a Rhead que trabajaba con Bradley, principales exponentes del AN retratando chicas esbeltas, con colores planos, línea fina. Se inspiraba en estilo inglés de Morris y Beardsley, junto con una tipografía no lineal. Reed fue una ilustradora importante, Penfield competía con Bradley para portadas de revistas y afiches, sin fondo con color plano, mostrando al sujeto que solía estar leyendo revista de esa marca.

En Bélgica se formó el círculo de los 20 para exponer arte progresista, con Horta y Van de Velde, inspirados en arte japonés, AN francés, AyO y Glasgow. Los ornamentos y letras van tendiendo a lo abstracto, intentando desarrollar nuevas formas con curvas rellenando el espacio, después menos figuración. Los trabajos a máquina tenían que parecer así, no una imitación de lo artesanal. Trabajó en Weimar fundando escuelas previas a la Bauhaus.

En Países Bajos el AN transmitía energía y optimismo, que dieron pie a De Stijl. Alegre, variado, excéntrico con tendencia geométrica. La matemática era fuente de creatividad, mediante geometría y simetría, basándose en la naturaleza. Indonesia influyó por ser colonia, por ejemplo estilo Batik. Acá estudió Toorop con sus figuras femeninas. Texto e ilustración combinados.

En Italia el estilo era sensual y elegante, Ricordi fue de los exponentes más importantes, y Hohenstein se considera el Cheret italiano. Dudovich empleaba colores planos. Todos ellos trabajaban para eventos y almacenes.

En España aparece Gaudí, aprovechando las curvas del Art Nouveau para paredes irregulares, ventanas amorfas, columnas torcidas. Inspiración oriental, piedras, abunda lo sin precedente, la curva arbitraria, evitar el uso convencional del material, usando vajilla por ejemplo.

En Alemania se lo llamó jugendstil, influenciado por Inglaterra y Francia, también tipografía medieval, difundido a través de revista Jugend. Behrens estaba inspirado en Egipto, AN francés por sus curvas, Glasgow por la simetría y estilización y el uso del espacio lleno de AyO. Él y Eckmann son conocidos por los grabados a color con influencias del AN y el arte japonés. Diseñaban objetos cotidianos y tipografías.

Anexo **Peter Behrens y la Werkbund**: él apostaba por una reforma tipográfica, fue pionero en las retículas para organizar las composiciones, y se lo llama primer diseñador industrial por sus diseños para productos manufacturados, ventiladores o tetexas x ej. y también diseñador integral. Primero seguía el Jugendstil pero después en 1900 fue a una colonia de artistas para fusionar arte con vida cotidiana y fomentar el desarrollo. Diseñó 100% su casa. En cuanto a lo social, dice que la tipografía y la arquitectura son las expresiones más fieles del desarrollo de una época. Fue pionero en la tipografía de palo seco, y al año siguiente creó la suya, mezclando romana, medieval e industrial. Formó parte de cursos preliminares como el que después adoptaría la Bauhaus, donde Gropius y Rohe fueron aprendices. Lauweriks llega como profesor a la Escuela de AyO y queda fascinado con lo geométrico, entonces desarrolla un mecanismo para componer circunscribiendo un círculo a un cuadrado varias veces. De ahí salían patrones y proporciones. Este uso de la geometría como base de la organización visual inspiró al posterior constructivismo. El director de AEG puso a Behrens de asesor artístico. Junto con Muthesius y Van de Velde fundaron la Werkbund en 1907, que quería unir arte con tecnología, inspirándose en AyO pero sin rechazo a la máquina. Quería establecer un estilo global para unir al artista con la industria. Incluía artistas, arquitectos, emprendedores. La calidad y la función son primordiales. Muthesius la creó porque estuvo 4 años en Inglaterra viendo cómo resolvía el problema del objeto moderno, cómo es su forma, materialidad, calidad, si lo artesanal no iba más. Conoce la influencia de Morris y la Escuela de Glasgow. Sacó las siguientes conclusiones: el objeto moderno debía ser **industrial** antes que artesanal, **tipificado** y estandarizado, no individual o único. Partes sistematizadas y convencionales. **Geométrico** antes que orgánico, instalando nuevo canon de belleza. Y **sintético**, antes que ornamentado. No puede ser cargado si lo hace una máquina porque a Inglaterra no le funcionó. Esta sería la salida porque económicamente no se tenía la misma riqueza que UK, había que lograr algo de calidad, hecho a máquina, por ende sintético, y también estéticamente porque ahora lo bello era lo funcional y útil. Fundó la Sachlichkeit y esta tendencia junto con los objetos creados reflejan la situación de la época, casi sin decoración, la forma va después que la utilidad. Hubo 2 facciones, la de Muthesius que era pro máquina y estandarización, la función va primero que la forma, y la de Van de Velde que prefería la expresión artística individual y los productos únicos. Buscan constantemente un nuevo lenguaje en el diseño para cumplir estos objetivos y fue el primer intento con resultados buenos, basado en la Sachlichkeit, cierta objetividad que enfatizaba en tecnología, fabricación y función, en primer lugar antes que estética. Behrens creó una tipografía exclusiva para AEG, universalista porque no aludía a manuscrito, y estilo romana. Logo y objetos cotidianos inspirados en formas y materiales de la época antigua, porque lo geométrico era lo universal. Generó una imagen unificada de la empresa, y gracias al abordaje de las formas, métodos de trabajo, la funcionalidad, se considera el primer diseñador industrial. Impulsó la estandarización de piezas y partes intercambiables, todo orientado a la practicidad y la estética armoniosa. La forma DERIVA de la función. Fueron sus aprendices Meyer y Corbusier. En 1914 se resolvió que la postura de Muthesius era más viable.

VANGUARDIAS

En 1889 se da la segunda Gran Exposición en París, por los 100 años de la RF se construye la Torre Eiffel a modo de faro que ilumina, dando cuenta del espíritu de la época y la concepción del espacio.

Si bien los Modernismos buscan un nuevo lenguaje, la verdadera ruptura se da con las vanguardias, que oficialmente empiezan con Picasso y el Cubismo en 1907 pero algunos sugieren que con el Expresionismo en 1905 aunque le falta un manifiesto.

Como características hay:

Ruptura con historicismo

Contexto de capitalismo en auge, tensión entre países, la guerra, imperialismo.

Unificación en grupos de intercambio de estilos

Manifiestos e ideologías marcadas.

El arte ahora se va a relacionar con todos los ámbitos de la vida, las revoluciones, la política, clase obrera, miseria, marginación, precariedad del sistema. Rechazan la concepción anterior que se tenía del artista y la obra. Hay que bajar el arte al pueblo, ya no es una esfera separada, idealizada y burguesa. El actor social que surge es la masa, movilizada por ideales radicados en sus malestares. Las vanguardias denuncian morales y costumbres establecidas. No existe un gusto artístico en especial, depende de la época (secesión), y el arte discute constantemente por la representación de la realidad según los lenguajes que lo forman y legitiman lo real. No hay uno único. El científico y el poético pueden contar la realidad. Los vanguardistas quieren expresar lo que está pasando, lo menos visible, la vida en la metrópolis con la velocidad, la tecnología, la ciencia. Se necesita un modo de expresión acorde al tiempo que se vive. Quiere mostrar la otra realidad que surge de todo lo que está pasando, más allá de la realidad conocida y legitimada, hay otras realidades que el artista quiere manifestar. No es solo cuestión de gustos, sino ámbito de debate, problemática, discusión sobre la verdad, fugacidad, precariedad, sesgo de lo evidente. Esta realidad está tapada por el furor de los acontecimientos, se necesita redescubrir y llevar a la expresión artística, la realidad no es una fantasía en un cuadro. Siempre se pintaba lo bello, imitación, armonía. Este arte burgués neutralizaba la miseria. Rompe con adecuar el arte a la imagen que tenemos de lo real, romántica, realista. Esa no es la única realidad, sería caer en la mentira y la ilusión. El arte tiene que mostrar las realidades tapadas que aparecen gracias a la interpretación, imaginación, investigación. Sostienen que el lenguaje construye la realidad, no simplemente nombramiento o reflejo del mundo, no hay tal mundo de verdad o mentira. Según ese lenguaje, así será la realidad. Rechazan los criterios de belleza, no es única ni permanente, depende de la época y sus valores.

Trataba de provocar un quiebre, un llamado de atención, no ser arrastrada por el mercado ni la academia que institucionalizaba y reglamentaba el arte. No querían saber nada con exposiciones, museos, códigos o elite. Quieren disolver la categoría de obra de arte y sacarle el mito de distinto o difícil de comprender. No es algo sagrado, aparte y exclusivo. Quieren borrar esa separación entre arte y sociedad. Aún así la vanguardia no puede superar el problema de no querer generar una obra de arte que sea destinada al consumo como tal. Querían hacer una obra que transgreda códigos, materiales. Pero no escapó del mundo artístico, porque cualquier elemento en una exposición, hasta un inodoro, es considerado obra intervenida y resignificada.

Los planteos vanguardistas sobre arte, lenguaje, realidad, instituciones, se desplegará en ideologías y acciones políticas. Plantea debate sobre qué es lo real, lo ilusorio, en un paradigma de hegemonía científica positivista.

Hubo 2 cambios importantes en la ciencia a principios del XX:

*Ciencia: teoría de la relatividad establece que además de definir un objeto en 3D, la 4ta dimensión es el tiempo. Es determinante para entender la totalidad del objeto.

*Psicología: se difunden las ideas de Freud que dicen que una persona no es sólo su parte física sino también los sueños y el inconsciente. Toma fuerza lo empírico y la experimentación.

***Expresionismo (1905):** auge en Alemania, surge como oposición al burgués materialista y ocultador de miserias. Resalta el expresar del artista y se opone al realismo porque lo real no es lo que vemos en el exterior, que es un velo, sino lo que pasa en el interior cuando percibimos, cómo interpretamos lo real. La realidad se construye y no necesariamente es la típica realidad exterior. No hay que hacer una réplica sino recrear la realidad a partir de los sentimientos profundos. Busca lo esencial de la realidad a partir de una mirada introspectiva, sin filtros. Critica la realidad de la guerra y la injusticia, desde una mirada de angustia hace hincapié en el grito como medio de comunicación ante la muerte, el egoísmo. Quiere mostrar lo censurado, lo no convencional de la humanidad (trincheras de Otto Dix, alcoholismo y prostitución de Gross), la fealdad de la sociedad, la muerte, cosas que antes no se mostraban porque según la academia no era bello. Hay otra realidad donde la miseria no existe y es superada, y mirando exageradamente las injusticias se pueden proponer utopías de una nueva realidad. Detrás de la miseria y lo malo hay que rescatar la esencia de lo real.

Hay 2 grupos expresionistas,

- 1) El Puente (1905), más violento y rudimentario, plantea la miseria del mundo con criaturas fantasmales o espectros, muestra la marginación de tabernas, prostíbulos. Retrata lo desagradable.
- 2) El Jinete Azul (1910) (Kandinsky, Klee) perspectiva espiritual en medio de lo violento y miserable. Se opone al materialismo, consumo, egoísmo. Denuncia y propone pasaje a lo espiritual, ahí está la esencia de lo real, no en las apariencias. El lenguaje es abstracto y geométrico, líneas, formas, colores separados y con sonidos. Todo se reduce y se basa en punto, línea y color. Más "arte x el arte", no tiene que relacionarse con la vida cotidiana (distinto del constructivismo porque el arte debe estar aplicado para mejorar la vida social e industrial. Con esto quiere abstraer la esencia de lo real que subyace. A partir de la introspección se revela un secreto con el que se demuestra de qué se trata la realidad.

***Cubismo (1907):** empieza con Picasso que fue academicista (focos de luz/sombras) pero conoce a Cézanne que usa solo color y luz para sus obras y cambia radicalmente. Se considera primer movimiento vanguardista por su manifiesto y la abstracción geométrica basada en cuerpos madres, ejemplificada en Las damas de Avignon por retratar la vida marginada y callejera. Se basaba en máscaras africanas para rostros. Hay que representar la realidad del momento. Se inspira en la relatividad para el desdoblamiento de planos.

La idea de modernidad se pone en crisis por la guerra y se busca un lenguaje que dé cuenta de esa realidad, a partir de los sentimientos. Surge el collage. Tiene 2 fases:

- 1) Cubismo geométrico/analítico: todavía se reconoce el objeto, por ejemplo Juan Gris donde los objetos y los bordes se determinan entre sí, toda la obra es igual de importante.
- 2) Cubismo abstracto/sintético: abandona la figuración y el reconocimiento, pura geometría. Picasso innova usando tipografía como textura, sacada de los diarios que simboliza lo mecánico y el medio de comunicación del momento.

***Futurismo (1909):** nace en Italia rural, mayor exponente es Marinetti, que escribe el manifiesto. Defiende la libertad de la puesta en página, sin caja de texto ni estructura. Varios colores de tinta, diferentes tipografías. Destruye la sintaxis porque las letras pasan a ser formas, se SEMANTIZA la tipografía, su función viene por el aspecto visual y significado estético. Usa soporte blanco como luz y descanso visual. Vincula lo sonoro usando negritas o mayúsculas para fuerza o volumen, cursiva para delicadeza y rapidez. Onomatopeyas de la vida moderna. Todo para dar más expresividad a la palabra y transmitir la aceleración, los transportes, las máquinas, los avances y el furor. Lo da a conocer en Palabras en libertad, rompiendo con normas, sintaxis, gramática. Se crea un nuevo orden gráfico, tamaños distintos, desparramadas. Fue una gran base para la exploración y la NT.

Ideológicamente es fascista, violento, rupturista y en contra de la academia, el cristianismo, la democracia, lo femenino, los museos, bibliotecas, el sistema lingüístico y las reglas, el arte como lujo y refinamiento, todo lo que exprese conocimiento previo hay que eliminarlo. Va a favor de la técnica, la velocidad, los avances, las máquinas, los transportes, capitalismo, progreso, masividad, agresión,

nacionalismo, censura, represión. La guerra como higiene de todo lo previo y manera de empezar un mundo nuevo. Usan analogías que vienen de universos desconectados, por ejemplo trinchera ruidosa = orquesta. Se pone al humano características de otras cosas como animales o vegetales. En contra de calificativos, solo para ritmo: semafórico.

El lenguaje consiste en colores intensos y saturados para transmitir energía, vitalidad, desarrollo, dinamismo y velocidad, también usando líneas de movimiento, fuerza, repeticiones, marcado por la industrialización que concebían como salvación. Cambia la posición del observador: desde arriba = genera tensión y demanda una interpretación, que hay tantas como observadores y dependen de posturas y saberes previos de c/u.

***Dadaísmo (1916):** surge en Suiza, Holanda, Alemania, son artistas autoconvocados que eran de clase alta pero críticos hacia esta. Propone la negación y el nihilismo absoluto, anarquía ante cualquier regla, tendencia artística y a sí mismo como arte. El gesto artístico y político era anarquista, revolucionario y provocador, más importante que la obra, que eran objetos. Propone la aleatoriedad, espontaneidad, lo absurdo, bizarro y lo no convencional para llamar la atención, también actos de rebeldía como Duchamp que no firmaba los cuadros para no beneficiar comerciantes. Otro ejemplo son los happening que terminaban mal. Con esto cuestiona la sociedad de consumo, la guerra, la industrialización y sus desechos dañinos a la sociedad y la ecología. Armaban objetos con basura de la calle, como Schwitters. El arte como viene siendo es un gesto burgués, hay que borrar todo lo que se conoce como arte y valores burgueses para meterlo en la vida cotidiana del pueblo. Romper con estilos y las mismas vanguardias porque siguen creyendo en el arte. Para hablar de su muerte necesita de sí mismo y para borrar esa autonomía y separación de lo social y lo entendible, necesita paradójicamente instituciones y categorización.

Tiene 2 momentos:

- 1) El anti arte: repudio al contexto, desigualdad, guerra, desechos de la industrialización. Compromiso social. Usan el absurdo y la rebeldía como recurso. Surge el collage y montaje (Van Doesburg y los otros). Superposición de tipografías en distintos planos, recorridos de lectura y énfasis en lo lúdico, qué se entiende de la imagen. Quiere descolocar al lector más que comunicar, usando lenguaje de medios comunicativos para luego destruirlos. Mezcla de tipografías que también hacían formas, sin depender del texto y su contenido (letra como objeto plástico). En contra del individualismo y por eso opta por tipografía más universal y simple, sin letras ornamentadas.
- 2) Dadaísmo berlinés (1918): crítica puntual a la guerra. Heartfield se destaca por fotomontajes con significados. Este recurso de fotografía hace que la obra sea más poderosa por su objetividad y reflejo de la realidad. Happening. Satirización, ruptura, arte revolucionario orientado a la paz. Énfasis en lo grupal, el debate.

3 figuras se destacan: artista, militante e intelectual, que juntos forman manifiestos, ideas, obras desembocando en izquierda revolucionaria. El arte DEBE tener crítica social, marcan una ideología y un mensaje, no era arte por el arte. Mucha fotografía y experimentación. Critica al expresionismo porque quiere escapar de la realidad de ese momento, no se puede negar la miseria y tampoco resolver nada desde lo espiritual.

***Constructivismo (1917):** Rusia. Pro máquina y arte moderno, viene del futurismo. Marinetti abucheado por burgués belicista. Sus mayores exponentes son Rodchenko, Tatlin, Lissitsky. El arte ES aplicado para mejorar la vida y la sociedad. El rol del diseñador iba en pro de esto, por ejemplo Lenin cuando encargó el armado de libros escolares: legibles, con mayúsculas, sans serif, portada ortogonal, 3 colores (comunismo), fotografía como recurso objetivo, blanco como descanso. Manifiesta la ideología comunista porque el diseñador tiene que abogar por la educación y la igualdad. Le da un sentido lúdico y experimental al arte para expresar lo revolucionario como medio para establecer nuevos lenguajes

rupturistas. Lenguaje abstracto, sintético y geométrico. El arte como tal se conocía, burgués y mera estética, tenía que abolirse e integrarse en sociedad.

La tipografía está subordinada a la fácil comunicación y legibilidad (función). Orientada a la publicidad y a la mejora de la imagen ante el mundo. Ubicar ortogonalmente demandaba buscar una interpretación por parte del receptor. Las líneas, colores, y tamaños iban a favor de lo expresivo. Lissitsky explora la plasticidad de la tipografía, quiere dotar de expresividad como la voz y el gesto aportan a un orador. La tipografía como imagen, no como elementos ordenados, porque las palabras se perciben por la vista. Tampoco va al extremo de Marinetti asintáctico. Se usa como apoyo visual que va de acuerdo al contenido del texto. Refuerza.

Terminó siendo el movimiento más moderno a pesar de su analfabetismo.

Termina cuando Stalin lo prohíbe, vuelve a institucionalizar el arte realista, uniformador, nada que ver con lo popular, pero profesores constructivistas logran seguir enseñando.

***De Stijl (1917):** Holanda. Hincapié en lo plástico y lo universal, lo individual era decadente. El artista moderno tiene que crear una obra pero también encaminar al receptor para su comprensión. Defiende un Lenguaje universal pero un arte no objetivo porque es ajeno a nuestra conciencia. Cuanto menos objetivo, más cerca de nuestra conciencia interior y lo verdadero. Se llega a la abstracción y a la pura espiritualidad.

La tipografía era concebida plásticamente para resignificar la palabra (Van Doesburg) (sin romper sintaxis). Estructura visual del texto según el contenido de éste. Crean tipografías en base a módulos, eliminando subjetividad como trazos, curvas u ornamentos.

Se usa línea vertical (masculino), horizontal (femenino) y los 3 colores primarios con significados religiosos o profundos. Ejemplo Mondrian. Asimetría y abstracción máxima.

***Surrealismo (1924):** no es una regla estética sino una actitud del espíritu hacia la realidad.

Influenciado por Freud en cuanto a descubrimiento del inconsciente y estudios del sueño y también el dadaísmo y expresionismo. Lo que puede existir y lo que no. Combinación de situaciones extrañas o contradictorias. Exponentes como Magritte, Chirico o Dalí. Toma ideas dadaístas sobre destrucción, provocación, y si bien el anarquismo dadaísta era bizarro y concebía la libertad rechazando las convenciones, en el surrealismo no va con el rechazo total sino búsqueda científica de filosofía y psicología, una libertad alcanzable.

Iba en torno a la dicotomía arte y sociedad, fantasía y realidad. Se quería encontrar un intermedio, entre sueño y vigilia, la surrealidad, para remediar la miseria y la crisis. Ya hay manifestación de esta división en el expresionismo y dadaísmo pero el surrealismo busca una solución efectiva. La libertad y el destino de la humanidad están en juego, para eso el arte debe estar en lo social y en favor de la revolución contra la burguesía, lo artificial y el materialismo (símil expre). Eluard seguía esta idea de incorporar el arte en la vida social. "Artista que baja de las cimas para mezclarse en las calles". Bretón es el guía teórico, y sugiere que este problema de la libertad se aborda desde lo individual (volver al instinto natural, siguiendo contribución de ideas freudianas para sacar energías nuevas de lo más profundo del espíritu) y lo social (por medio de revolución para luego llegar a la libertad del espíritu, siguiendo ideas marxistas). Quiere transformar el mundo y cambiar la vida, despojar a la persona de años de prejuicios, convencionalismos y opresión que le sacaron el instinto natural y taparon el inconsciente y el espíritu. Cómo hacerlo a través del surrealismo? Una forma es el automatismo mecánico que quiere develar el funcionamiento del pensamiento inconsciente, sin intervención de razón o moral. En el dictado automático por ejemplo se escribe rápido sin pensar ni corregir, o se arman poemas de fragmentos distintos. El frottage es otra forma.

La pintura surrealista siempre es figurativa pero no se reduce solo a imitar aquello que le llama la atención al artista, y dicho modelo de inspiración puede ser captado de muchas formas según la sensibilidad del que pinta, basado en lo interior porque las cosas sensibles se asocian al materialismo. El automatismo llevado a lo plástico también produjo resultados despojados de conciencia, se empieza

por un "provocador óptico y después puede tirar para el lado onírico, fantástico. No es necesaria la perfección formal, estética. Para crear se basa en la imagen pero alrededor de la DISIMILITUD, violando leyes naturales y sociales en un escenario incompatible para todos los elementos.

Surge la imagen paranoica, donde en una sola imagen se ven dos o más al mismo tiempo (caballo / señora). Según Chirico, una obra inmortal representa lo onírico o lo infantil (Miró).

Hay un debate sobre cómo representar lo onírico, había que copiarlo tal cual? Dalí optaba por una copia fiel pero Breton, la imitación de lo onírico era erróneo. Se opta por un automatismo mezclado con algunos elementos predeterminados

BAUHAUS

Breve contexto:

La máquina y sus nuevos materiales corrieron del eje al artista y artesano. Los precios bajaron y los productos eran accesibles. Ruskin y Morris se vieron desencantados con los productos industriales y el palacio de cristal. El trabajo industrial perjudicaba espiritualmente a creadores y compradores, sacaba la dignidad del trabajo. Para revivir la artesanía tradicional creó Morris y Co en 1861 para proveer productos buenos y accesibles pero no logró conciliar. Otros pensadores ya querían educar alrededor de la máquina porque manejarla bien sería lo que aprovecha el potencial para producir buenas cosas. La formación industrial era urgente.

El urbanismo cambió para alojar a los empleados fabriles, en Inglaterra por ejemplo ciudades jardín, que inspiraron al resto en arquitectura, productos, materiales, escuelas. Cuanto mejor vivían, mejor se producía.

La secesión de 1898 generó ruptura con historicismos y promovió liberación del arte, surgió influenciada por Glasgow en la modalidad de producción y venta en el taller, estilo sintético y geométrico. Loos despreciaba el ornamento también por significar explotación del artesano.

Muthesius hizo su viaje a UK para ver cómo resolvían el dilema del objeto moderno. Lo importante eran los materiales y la funcionalidad, se sabía que el ornamento y la producción seriada no llevaría a ningún lado. Imitó los talleres de AyO en y fundó en 1907 la Werkbund en Alemania para conciliar arte, artesanía, comercio e industria. Muthesius convocó a Behrens como director de una escuela de AyO para sumar al plan de estudios una renovación según la época y los avances. Cuando ingresó a AEG, tuvo de ayudantes a Rohe, Corbusier, Van de Velde, que dio seminarios en Weimar para asesorar a los artesanos en calidad y nuevas tendencias.

La Bauhaus tiene influencias de la Werkbund, AyO, Behrens, Van de Velde, expresionismo (por urgir el cambio en la conciencia, lo social y del mundo post guerra por medio del arte).

Desde los Modernismos y el Art Nouveau se ramificaron distintas vertientes con sentimientos de originalidad, expresión y nuevas percepciones dejando atrás historicismos, ideas burguesas y veneración al capitalismo. Llegaron ideas de la revolución rusa que se aprovecharon para la renovación, esta base del cambio se venía gestando.

Después de la guerra hubo motivación para reconstruir los daños y surgieron movimientos artísticos para volver a unir arte y vida, aprovechando la catástrofe como nuevo comienzo y crítica al sistema. Hubo ruptura y cambio de paradigmas e ideologías. Afloran escuelas de AyO para producir objetos cotidianos accesibles y de calidad. La Werkbund viene a sumar la industria y el comercio con los artistas y artesanos. Quiere ir borrando límite entre arte y artesanía en el marco de la funcionalidad y la calidad, producto estandarizado y sintético.

Alemania había quedado destrozada después de la guerra y había que repuntar económica e ideológicamente. Gropius concebía un arte y diseño que englobe todo en la vida, crear nueva forma de vida uniéndola con el arte. La máquina no tiene que esclavizar sino que tiene que ser aprovechada para hacer productos industriales. El arte tiene que estar en sociedad y servir para algo. En ese marco de

reconstrucción se gesta el proyecto educativo, continuando con el desarrollo industrial porque esa era la forma para repuntar, basado en mayor producción a menor costo.

Había escuelas de artes y oficios pero la Bauhaus se crea con orientación a la producción industrial. A través del diseño como medio para mejorar la vida moderna. Uno de los pilares para la fundación es la añoranza a la época medieval donde los artesanos trabajaban en grupo armónicamente, dando buen resultado artístico por el trabajo en equipo y creando un bien para la sociedad. Los materiales eran dominados por distintos especialistas. Así es la portada del manifiesto de 1919, con la catedral que simboliza la trinidad de las artes como oposición al academicismo y el arte separado. Gira alrededor de la esperanza y utopía de la Unión humana contra el materialismo y la enajenación del trabajo en serie. Bauhaus viene de Bauhutte, los constructores de Iglesias por la comunión espiritual de los trabajadores. Bau significa construir un mundo nuevo a través del diseño y la tecnología. Haus habla de la habitabilidad del espacio o la apropiación del objeto.

Continúa con la reforma que se venía dando dándole un enfoque pedagógico y de trabajo en conjunto para lograr el mejor diseño, de más calidad, aprovechando mejor los materiales y lo más accesible posible.

Sus **antecedentes** son:

*Werkbund: liga de talleres motivada por el surgimiento del modernismo, con intención de unir arte e industria. Apuntaba a la buena forma pero la Bauhaus le da un giro y apunta más a la estructuración de la vida alrededor de eso, no el objeto aislado.

*Museo Arte Industrial: concebía el objeto industrial como bello, no solo el arte.

*Muthesius: captó cómo hacían los ingleses para resolver el problema del objeto moderno conectando lo tradicional con lo industrial. Se basa en la escuela de Glasgow y los talleres grupales que unifican arte con producción industrial, los quería replicar en muchas ciudades y ahí forma la Werkbund. Capacitación para trabajo industrial.

*Gropius: parte de la Werkbund y junto con Meyer eran renombrados arquitectos por aprovechar los materiales del momento (vidrio/hierro) sintéticamente. Concebían la fábrica como una gran máquina sistematizada y funcional.

Ya el campus se concebía como un ámbito de sociabilidad y convivencia, gran parque, varios pabellones, vidrios para luz. Disciplinas corporales y deportivas para comprender los movimientos del cuerpo.

Se funda en 1919 por Walter Gropius, que absorbía todo lo nuevo y era crítico. En su discurso inaugural dice que el fin de la actividad plástica es la construcción. Antes iba en torno a la arquitectura pero ahora pueden concebirse individualmente. Si entre artistas de todas las disciplinas se interviene, esto puede revertirse y devolver a las obras el espíritu arquitectónico que perdieron en el arte de salón. En una academia no se podía crear esa unidad, por eso hay que volver al taller del artesano, mezclar dibujo y pintura con construcción. Que la habilidad artística se use en la artesanía. Arquitectos, pintores, escultores deben retomar a la artesanía porque no hay arte profesional. Ser artista es la mayor categoría en la condición de artesano. El arte sale solo en la creación del artesano inconscientemente. Formemos un gremio de artesanos sin la delimitación clasista y separada del arte. La nueva construcción del futuro está en nuestras manos y converge en la unidad de la arquitectura, escultura y pintura hecho por artesanos.

El **programa** estaba en constante cambio para adaptarse a las nuevas tendencias y al servicio social. Siempre hubo conflicto por falta de fondos y mudanzas pero la gente que iba formó una gran comunidad que la salvó varias veces. Representa para la juventud la encarnación de ideas de espíritu y motivación para cambiar el mundo y la vida moderna.

Tenía como **objetivo** formar jóvenes con talento artístico para crear objetos industriales, artesanía, arquitectura, pintura mediante el entrenamiento manual y trabajo grupal, intercambio entre pares y docentes, mostrando la vinculación del trabajo y su sentido con la relación con el mundo. El trabajo grupal (artesanía) es más rendidor que el seriado dividido (industrial) por la diferencia del control que se tiene sobre el objeto final. La técnica hay que aprovecharla porque potencia la habilidad del artesano y facilita tareas complejas. Hay que aprender a manejarlo en vez de negar su necesidad para crear algo bueno y hacerlo masivo.

Es uno de los primeros casos donde se quiere lograr un perfil de trabajador industrial con conocimientos artísticos, comerciales y técnicos, proyectuales. Se quiere formar profesionales con perfecto manejo de materiales y procesos y crear un objeto industrial reproducible y estandarizado, así como también temas económicos y temporales

El **lenguaje** era innovador porque se apelaba a la fotografía, a cargo de Nagy. Tiene tendencias abstractas y expresionistas manifestadas por la espiritualidad de Itten, los materiales, Kandinsky, que chocaba con Gropius. Se usan mucho los colores primarios y las formas fundamentales (triángulo amarillo Trinidad, círculo azul la profundidad y Dios, cuadrado rojo pasión y personas) como paradigma de leyes formales y compositivas. Se hace hincapié en los aspectos irreductibles y esenciales de lo visual, los elementos fundamentales (punto y línea, que hacen que una obra pueda existir), como camino para buscar verdades fundamentales. El camino espiritual no era la salida para la recuperación por medio de la industria así que Itten es reemplazado por Nagy, que trae tendencias constructivistas más objetivas y cercanas al proyecto moderno. Hay experimentación fotográfica como la tipofoto y los montajes de Bayer. El diseño era geométrico, ortogonal, asimétrico, la tipografía era universal minúscula (rupturista). Hay fuerte hincapié en diseño de juegos infantiles por el aprendizaje mediante el juego.

No se quiere crear un estilo para no recaer en academicismos y limitaciones, sino que quiere influenciar en las nuevas configuraciones y motivar a la conciencia creadora para tomar una nueva postura ante la vida. Aún así los productos eran afines por el espíritu de comunidad que se transmitía, no siguiendo un estilo sino la sencillez y síntesis.

El concepto de belleza estaba dado por las tendencias de la época y los paradigmas. Según Gropius, lo bello era donde los métodos científicos, compositivos y técnicos estén dominados. Sin decoraciones, colores y formas limitadas para máxima comprensión, síntesis, aprovechamiento de materia, tiempo y dinero. Lo estandarizado.

La **modalidad de enseñanza** era con diversos talleres de cada material y disciplina, por ejemplo textil, pintura, construcción, se aprende haciendo y del intercambio con los demás, o en asambleas y debates, el programa no era rígido y se renovaba constantemente. La individualidad y el arte como cosa separada no conduce a nada. El esfuerzo y trabajo cooperativo de la actividad vuelven a unificar arte y vida por medio del adiestramiento. Tiene un curso preliminar donde se aprenden todas las técnicas y manejo de distintos materiales para familiarizarse con ellos, las formas, los colores, la composición, después una etapa de dos años de enseñanza orientada y a lo último especialización. Se producían objetos cotidianos, gráficos, tipografías.

Los docentes eran pintores cubistas, constructivistas como Nagy y expresionistas como Kandinsky, Klee, Itten. La actividad plástica era la base para todo lo demás.

El **vorkurs** viene a sacar todas las convenciones que traen los alumnos, se los prepara para familiarizarse con los materiales, la experimentación en tamaño, luz, color, ritmo, para ver en qué le va mejor y es más talentoso. Se potencia el talento, la inteligencia y el deseo individual, se capacita para resolver problemáticas modernas y enfatizar la relación de estas labores con lo que pasa en el mundo, así motivar la creación.

Itten fue el primer profesor del vorkurs y sus métodos de enseñanza no eran convencionales, quiere desenseñar para empezar la verdadera enseñanza, siempre basada en el trabajo colectivo inspirado en lo artesanal y su unión con el arte. Se introducía al color, la composición, manejo de técnicas y

procesos. Formas, leyes ópticas, base teórica como punto de partida solamente para no recaer en academicismos. Busca verdades elementales y base para composiciones y leyes que subyacen lo visual mediante la geometría. Era muy amplio porque era la base para todas las disciplinas y talentos. Todo alrededor del proyecto y la técnica, la mirada crítica.

Después del esto se elige un taller, siempre a cargo de artesano/artista y configurador técnico. A medida que se avanzaba, la diferencia entre técnico y formal se iba borrando. Se quiere formar profesionales con perfecto manejo de materiales y procesos y crear un objeto industrial reproducible y estandarizado, así como también temas económicos y temporales. Los mejores productos del taller se llevaban a las fábricas. También se hacían proyectos por encargo y se usaban como fuente de ingresos.

Después de los 3 años de formación, se rinde un examen para tener el diploma. Para ser maestro había que hacer clases de construcción.

Ser maestro implicaba dedicar todo el tiempo a enseñar y producir para transmitir talento, incentivo creador y entusiasmo a los estudiantes. La atmósfera incentivaba.

Influencias: También se aplicó la influencia dadaísta por la tipografía como elemento plástico, texto aleatorio, o el cubismo por el collage.

Van Doesburg, del Stijl, fue invitado a dar clase, tenía estilo basado en principios de ordenación universales (líneas, rectángulos, como medio de salvación por sacar el subjetivismo y el roce que genera caos y guerras), colores primarios y no colores como rol activo. Muy codificado y elitista, contrario al constructivismo que era popular. Estaba basado en la síntesis, la lógica, colectivismo. La gente de la Bauhaus se sintió interesada por esta corriente pero tenía un estilo tan estricto y tan marcado que Gropius no quería que encasillen en eso a la Bauhaus y prohibió su enseñanza. Pero dio clase en su casa y el estilo se filtró.

El constructivismo también influyó por su modernidad, estilo geométrico contra la subjetividad, porque la matemática era universalmente verdadera. Nagy era representante de esta corriente, manifestado por la tipografía, fotografía.

Le Corbusier tenía preferencia por lo funcional, geométrico y puro, porque según las ideas platónicas, son figuras ideales que representan la belleza y son base de construcción. La vivienda tiene que servir a las necesidades y ser como una gran máquina sistematizada.

Kindergarten influyó en la experimentación con elementos simples repetidos. Se adoptó como lenguaje universal y base para toda la construcción y composición.

Según sus directores tiene 3 etapas, hasta 1928 Gropius, que fue convocado por Van de Velde en Weimar para colaborar con la integración de la industria. Acepta y reúne contactos a dar clase de diseño de distintas disciplinas. Hasta el 30 Meyer, presenta conflictividad por la Gran depresión y la baja de recursos que provoca la renuncia de Gropius. Hasta el 33 Rohe, que ya engancha la Bauhaus orientada a la arquitectura y urbanismo.

Según sus sedes tiene 3 etapas, hasta el 25 en Weimar, mal visto, como rareza, desfinancia. Hasta el 32 en Dessau, mucho más fabril por lo que convence mejor. Hasta el 33 en Berlín, donde cierra por presión y exilio de profesores.

Pero la división más importante es según dos momentos:

*Expresionista/romántica: marcada influencia de la artesanía. La línea de la Bauhaus iba alrededor del arte y la industria (Werkbund) y las AyO, pero esto choca con los docentes expresionistas como Itten, espiritual y deísta, orientado a lo artístico y margina lo industrial. El problema se evidencia en la exposición de 1923, donde los productos eran estéticos pero no tan funcionales ni industrializables, los materiales eran caros (por elevar el espíritu). Gropius despide a Itten porque no era manera de reconstruir la economía destruida.

En 1924 se genera un quiebre, se muda a Dessau, se cambia el cuerpo docente y las influencias.

*Racionalista: nuevo rumbo en arte y tecnología. Nagy reemplaza a Itten y trae influencias del Constructivismo (organizar y mejorar la sociedad utópicamente, por medio de materiales y recursos actuales) y Stijl (estética combinación de formas básicas). La técnica es la base de la creación, se borra el individualismo, el arte elitista de salón para ponerlo en la sociedad. Se introduce la fotografía experimenta (Nagy), montaje, paletas reducidas, tipografías universales (Bayer, en pro de la legibilidad, aunque no se logró al 100%), materiales mucho más baratos y reproducibles.

Legado y fines

Se considera el momento fundacional del diseño. Marcó tendencia con reglas y composiciones para organizar lo visual. El uso de las 3 formas elementales.

Termina cerrada en 1933 por el nazismo, que la consideraba arte comunista degenerado. Cuando el arte es perseguido tiene mucha fuerza como el canónico.

Marca tendencia con la modalidad del curso introductorio, de teórica y taller. Sostiene que el buen diseño se enseña y se aprende. La mejor pieza es la más económica, funcional y estética según el aprovechamiento de materiales.

Deja profesores que eran grandes artistas y profesionales, muchos escribieron libros fundantes. Los productos de uso cotidiano como empapelados, estampados, lámparas y sillas, las tipografías.

Muchos de sus alumnos y profesores difundieron las ideas y productos de la Bauhaus por emigrar a EEUU y demás.

Al diseño gráfico le aportó un programa completo desde los inicios, interdisciplina, realización del diseño integral, concepción del diseño como fenómeno cultural.

Lenguaje novedoso porque la era moderna industrial lo demandaba.

Imprenta y publicidad: en los talleres de impresión había un director artístico y otro técnico. Los alumnos no querían solo reproducir copias, querían crear. Gropius dio libertad de temas para aprender y trabajos para imprimir, para poder vender y solventar gastos de la escuela, sobre todo en manos de estudiantes más experimentados. Como parte de la crisis surge la necesidad de vender servicios de publicidad. Bayer estaba a cargo primero, cuando no era tan grande y se dedicaba solo a anuncios. Aumentó el interés por la publicidad y con Meyer se usó para difundir productos de la Bauhaus. Schmidt crea anuncios 3D más reales. Después Rohe lo margina, lo reduce a la formación de artes gráficas y termina desapareciendo. El taller de publicidad primero fue un anexo al de impresión. En el 25 se separa, y además de aumentar la producción, se estudia la parte psicológica y promoción de publicidad, tipos de medios publicitarios, relación con otras disciplinas, leyes ópticas, legibilidad, orientación vertical, horizontal o diagonal. La modalidad era en el taller, debate y análisis. Varios artistas como Nagy o Bayer pudieron haber publicidades, con tipofoto, tipo universal. Ellos y Schmidt eran los 3 tipógrafos. Se incursiona en maquetas móviles, carteles luminosos.

Se ofrecían servicios de publicidad y participación en exposiciones.

Nueva Tipografía (Nagy)

Lo principal de la tipografía es la legibilidad y efectividad de la comunicación, diferenciarse de las antiguas. Se tienen que analizar leyes ópticas y psicológicas, también se puede expandir más que en sentido horizontal o tamaño homogéneo, tipografía única o monocromático. Abunda la producción mecánica y fototipográfica. La fotografía aporta más exactitud y objetividad por no involucrar palabras de un autor. Se anticipa la fotografía como reemplazo de la pintura en la publicidad, porque tiene que causar impacto y por medio de retoques, obstrucciones o superposiciones, más una línea tipográfica desarmada, se logra más efectividad y llamado de atención. Se amplía la variedad e intensidad del mensaje.

Tipofoto (Nagy)

Los avances expandieron el alcance de los medios de comunicación, sobre todo tipografía, cine y radio. Del rol del tipógrafo depende la comprensión internacional y las consecuencias, tiene relación con la construcción del mundo. Con la televisión y la fotografía se anticipa que no habrá lugar a la ambigüedad, la verdad estará a la vista de todos, se produce una higiene de lo óptico.

Tipofoto mezcla la tipografía con tipos y la fotografía, transmite la comunicación de la manera más exacta. Se pone un foco luminoso, un objeto y abajo una superficie sensible para generar el efecto. La tipografía no es lineal, y la fotografía ayuda a expandir los horizontes. La tipografía es la intermediaria entre el mensaje y el receptor, ahora se incorpora como elemento activo de la comunicación, reforzando ese mensaje, por ejemplo variando materiales que de por sí transmiten algo, ángulos, efectos visuales, o ayudada por la fotografía. Debe ser tan objetiva que no dé lugar a interpretación individual.

Tipo universal (Bayer)

Surgió el interés por Lissitsky, Nagy, Doesburg o Schwitters.

La tipografía cambia según el paradigma y la época, y las características y requerimientos de la época se reflejan en la tipografía. Tienen que ir de la mano. La tipografía que corresponde a este momento del auge comunicacional, la idea de igualdad y la objetividad es una válida universalmente, tipo sans serif, basada en el tipo romano y la geometría por su exactitud y validez universal. Se elimina el recubrimiento de la letra y queda su estructura. Nada puede obstaculizar la lectura.

Las herramientas y avances de una época se reflejan en la tipografía porque antes, se usaba el cincel y la forma del signo se debía a eso. En la edad media se usaba la pluma y vino la minúscula con características propias del manuscrito. Hoy en día está todo escrito mecánicamente, por lo que la tipografía puede ser más simple y sintética. El alfabeto moderno debe tener base geométrica a modo de síntesis con elementos básicos, despojarla del manuscrito y rastro de subjetividad. Grosor uniforme, así se hace apto para máquina y manuscrito.

No es necesario tener dos alfabetos para un solo sonido de letra. Sería menos engorroso, y las máquinas de escribir serían más baratas al igual que las impresiones por ahorrar espacio en la caja tipográfica. Para diferenciar el inicio de una oración se puede apelar a engrosar o separar la primer letra. Las mayúsculas antiguas continuadas serían ilegibles así que se opta por la minúscula.

No solo se estandariza la tipografía sino los tamaños de hoja, crea la norma DIN. Influenciado por Portsmann que hasta quería lenguaje mundial.

Esta tipografía no salió al mercado pero fundó las bases de la nueva Tipografía. Weidenmüller, que hizo el programa de publicidad de Bauhaus, se adaptó perfecto porque ya planteaba un camino corto entre emisor y receptor. Remarca la fotografía por ser el medio más objetivo y CON objetivo (no valor artístico sino funcional).

Anexo Vkhutemas

Facultad de arquitectura: se inauguró en 1920 a partir de escuelas de arquitectura, arte y talleres. Refleja a Rusia post revolución con nuevo orden social y Estado. Nuevas tareas, roles, métodos y objetivos. Cambia la concepción de la arquitectura, ahora era interés para el Estado y la sociedad. El arte tiene una misión social, y se une con la técnica. Los profesionales tienen que tener iniciativa e innovación, capacitación en técnica y trabajo grupal. La revolución aceleró cambios que llevarían más tiempo. Se termina de romper con el academicismo a pesar de oposición conservadora. Se incluyen investigaciones y modalidad teórico práctica, base científica para la composición.

Se dividía en cursos de arte y técnica. Se quiere formar arquitectos que dominen medios técnicos, investigación y enseñanza.

Hay un curso fundamental de un año y 4 cursos anuales. El curso fundamental era para todas las carreras y quería:

*Proveer enseñanza artística superior

*Enseñar de forma práctica los fundamentos del oficio artístico y medios de expresión.

*Generar en el estudiante conciencia y mirada crítica para alcanzar máximo rendimiento y originalidad.

Incluye exactas, naturales, sociales, laboratorio, artísticas (composición, propiedades de formas, fundamentos psicológicos, organización del espacio, formas y cuerpos en distintos contextos, color, volumen, materiales). La modalidad es con debate y ningún estudio es totalmente separado del otro (arte y arquitectura se estudia en ambas).

En la Facultad propiamente dicha sigue estudio de materia, color, forma. Se arman proyectos propios y se llevan a cabo. Después hay materias más específicas de higiene, urbanismo, estética, acústica, contabilidad, en base a lecciones, cálculos y seminarios. Se quiere sistematizar científicamente la arquitectura.

Hay varios docentes por clase, se hacen prácticas en edificios municipales. Para el diploma se presentan los trabajos y se rinde un examen.

La investigación se hace alrededor de la arquitectura (percepciones, formas, composición), economía (sociedad, técnica) y pedagogía (enseñanza y psicoanálisis). Se puede ser docente estudiando 3 años más. Hay laboratorios de materiales y bibliotecas. Ciertos obstáculos como carga horaria, pobreza, bajo nivel secundario.

Programa de trabajo del Inchuk: el instituto de cultura artística propone una ciencia que aborde el arte, a nivel general, particular y sus relaciones. Se sabe que una obra a punto de surgir ya tiene la capacidad de influir sobre la persona. El autor obedece al deseo de expresarse adecuadamente, no de generar una influencia. Al terminarla sí se interesa por eso. Cuando se percibe esa obra, se pone a prueba la capacidad de influencia a través del lenguaje de cada arte. Por ejemplo se sabe que los colores generan consecuencias fisiológicas como latidos o parálisis. Es importante la influencia psíquica.

NUEVA TIPOGRAFÍA

Orígenes

Alemania, Holanda, Suiza, Rusia. Antes de la guerra la tipografía era tradicional, manifestaba la pobreza gráfica, simétrica y para toda la gráfica igual. Como reacción surge la NT para flexibilizar y abrir el abanico, invalida, borra lo anterior, y propone un estilo que refleje las condiciones de la época, diferenciando según cada medio comunicativo.

Antecedentes:

Tschichold: tipógrafo alemán. Asiste a exposiciones Bauhaus y tiene contacto con Lissitzky y Schwitters. Publica el tratado en 1925, tinte pedagógico para actualizar al público y las imprentas antiguas. Va a dar clase en Suiza, lo contratan para rediseños.

Futurismo: semantización de la tipografía, usada plásticamente para dar dinamismo. Ruptura de la linealidad.

Dadaísmo: ruptura de la linealidad, uso de misceláneas, superposición de tintas.

Stijl: blanco como descanso visual, ortogonalidad en grillas.

Constructivismo y Bauhaus: idea de arte comunicado eficazmente como medio para mejorar la vida, la educación, al servicio del Estado. Composición dinámica, figuras geométricas, tipo palo seco, funcionalidad y racionalidad. Intento de alfabeto universal de Bayer, uso de la fotografía y montajes de Nagy. Colores y no color.

Qué es

Grupo de diseñadores que encaran las propuestas del proyecto moderno orientado a la tipografía, estudios, composición, en un contexto que demanda nuevos lenguajes universales y procesos en el marco de una industrialización y auge de la ciencia crecientes. Sientan las bases que se venían formando alrededor de la modernidad, funcionalidad, racionalidad, legibilidad máxima, comunicación clara y objetiva, en el cual la tipografía acompaña al contenido potenciándolo, no siempre implica tipografía palo seco. Se libra de reglas historicistas, y se aprovechan los avances técnicos para reforzar el mensaje (foto, tipofoto). La prioridad es el propósito y el formato de la pieza, primero función comunicativa y después forma (por eso anti ornamental). Se atiende relación tipográfica entre páginas, títulos, misceláneas (si no ayudan se sacan).

El objetivo es alcanzar la objetividad, legibilidad y comunicación máxima, y eliminar individualidad, trazo de autor, ideología. Todo se ubica de manera funcional y que favorezca, siguiendo leyes de composición. Así el mensaje será más accesible a las masas.

***Proyecto Moderno:** programas de diseño o grupos de diseñadores que transmiten y reflejan valores estéticos e ideologías de la modernidad, rupturistas buscando que se vayan consolidando nuevos lenguajes universales, objetivos (NT/fotografía, sin lugar a dudas, representación más fiel de la realidad), máxima eficiencia comunicativa, letra legible de palo seco (sans serif, basada en figuras geométricas), diseño integral, funcionalidad y utilidad, síntesis, blanco como descanso y recurso activo, vacíos. El progreso viene dado por la ciencia y la técnica. Se considera a Morris el pionero del proyecto moderno por cuestionarse el rol del diseño en relación a la industrialización y ser el primer diseñador integral.

Según Tschichold, los pintores abstractos son los más indicados para iniciar este movimiento por la disposición abstracta sin simbolismo de los elementos y colores. La NT no plantea limitaciones ni reglas, no se opone a lo tradicional sino que defiende el uso cuando vaya con el sentido y función del mensaje. No se concibe previamente el diseño sino que es dado por la función. Dice Sesma que aún así hay concepción previa porque se sabe qué hacer y qué no.

Como en esta época la prioridad era el comercio, la función está determinada por captar atención, originalidad, legibilidad plena, y como la reproducción de afiches, folletos era masiva, implica estandarización y simplicidad.

En 1925 sale Tipografía Elemental y Manual de Tipografía, muestra el manifiesto y propone:

- Composición a máquina
- Papel industrial estandarizado
- Impresión a máquina, estandarizada
- Fotografía y montajes para potenciar
- Tipos industriales
- Blanco como descanso
- Colores constructivistas y sabiendo propiedades, superposición
- Asimetría para dinamismo
- Vacío
- Lenguaje geométrico

Moholy Nagy en Tipofoto dice que con el avance de los medios y la globalización, el rol del tipógrafo se hace más importante porque de eso depende la comunicación internacional y la construcción del mundo. Cada vez hay menos ambigüedad con foto y tv. Tipofoto transmite la información de manera más exacta por sumar foto y tipo, le saca linealidad a la tipografía y experimenta. Como la tipografía es la que media el mensaje y el receptor, su rol es importante y activo reforzando dicho mensaje con materiales, ángulos, ubicación, fotografía, tan objetiva que no haya interpretación individual.

Bayer dice que la tipografía cambia según paradigma y requerimiento de la época: auge comunicacional, igualdad y objetividad = sans serif, geometría. Nada tiene que obstaculizar la lectura. La herramienta y avance de una época se refleja en la tipografía: cincel = mayúscula, pluma = minúscula manuscrita. Máquina = tipo simple y sintética.

El alfabeto moderno debe basarse en la síntesis geométrica por funcionalidad de máquinas, mensaje y por universalidad, sacando rastro de autor. Apta para escribir e imprimir.

No son necesarios 2 alfabetos para un solo sonido, si se saca la mayúscula se abarata costo de impresión, de máquina, de espacio. Hay que estandarizar la tipografía, los tamaños de hoja (DIN). Este alfabeto de tipo geométrico, sans serif, minusculista y armado con grilla, no sale al mercado pero funda bases de NT

Lissitzky (diseñador constructivista, experimenta en montaje, impresión, pintura, editorial. Colabora en Bauhaus y en Merz de Schwitters) sobre el libro: dice en Topografía que se eliminan convenciones establecidas, un diseño de libro debe ir acorde a función y contenido, interrelacionando páginas. Plantea cómo debe ser el libro moderno para acompañar el momento que se vive, juntando arte con técnica, como fue primeramente la imprenta y después la fotografía. El autor y el propósito junto con la máquina definen este cambio de lenguaje.

Se da una desmaterialización: muchas cartas = teléfono. Exceso de redes telefónicas = radio. El libro será reemplazado por video pero mientras hay que buscar que esté a la altura de la época, por ejemplo el fototipo desmaterializa la imprenta clásica. La fotografía y derivados ponen al alfabeto en segundo plano y garantiza comprensión máxima. El libro debe ser más plástico que con letras, es más universal asociar idea con símbolo (jeroglífico) que con palabras.

Se quiere juntar la palabra con lo plástico, que la letra y el color varíe según contenido por ejemplo, y que siempre haya elementos plásticos para reforzar.

La revolución trajo motivación a la juventud destinada a impartir educación y propaganda a las masas, con afiches grandes y aprovechando al máximo los escasos recursos. Gracias a los viajes a Alemania, Lissitzky pudo imprimir los libros que tenían colaboración de técnicos, fotógrafos, tipógrafos, artistas, interrelacionado. El libro debe estar a la altura del cine, el teléfono, todavía no se pudo borrar el formato típico de tapa, lomo, hojas, pero aún así se difunde por ser barato y alcanza la población más pobre, lo que lo hace superior.

ENTREGUERRAS

Contexto

Fin 1GM - Principio 2 GM

Guerra: Ambiente de tensión, guerra, imperialismo y colonialismo. Un serbio asesina al archiduque del imperio húngaro, éste declara guerra con sus aliados (Alemania/Otomanos) contra aliados de Serbia (Rusia, UK, Italia, Francia). Termina con el pacto de Versalles y St Germain: Alemania es culpable y se reparten territorios entre vencedores.

Política: totalitarismos. Crisis económica y emocional en Alemania por la derrota. Rusia se va de la guerra por la revolución. Asume Stalin. En 1929 cae la bolsa, se pone en cuestionamiento el capitalismo. La izquierda toma valor además por condiciones en fábricas.

En cuanto al arte, hay sentimiento de urgencia del cambio, futurismo: velocidad, constructivismo: educación para las masas, Alemania: reconstrucción y marcha de la industria.

Potencias vencedoras: euforia, optimismo, confianza en el sistema.

Aumenta el consumo:

*Porque terminó la época de austeridad: también se venden productos y servicios de segunda necesidad (turismo, espectáculos, aperitivos). Marcas caras, moda, Chanel.

*Hay más tiempo porque la electricidad extendió la vida urbana hasta la noche.

Ante esto se necesita del diseño para desarrollar la identidad de empresas ante la competencia, un diseño destinado a las mayorías para reactivar la economía.

Se impone el funcionalismo por la migración del campo a la ciudad, con rascacielos y nuevas estéticas y materiales dados por cómo se piensa el diseño en torno al avance técnico (estándar, módulos, sintético, que arrancó con Behrens y Werkbund).

Potencias derrotadas: quiebre económico y emocional. Se necesitó de escuelas y talleres de diseño como Bauhaus que marcan el espíritu colectivo del trabajo para hacer productos de calidad y accesibles, y reactivar la economía y mejorar condiciones, más de primera necesidad que lujos.

Este contexto genera agrupaciones sociales y artísticas con motivo de cambio y utopía, optimistas, uniendo arte y vida como en las vanguardias, uniendo disciplinas de diseño en torno a la tecnología y la industria.

Cuando se acerca la 2 GM, el optimismo va desapareciendo, vuelve lo tradicional, inestabilidad, artes más rígidas, antigüedad.

El diseño se consolida como disciplina independiente porque se amplían los encargos en países ganadores, para aumentar el consumo masivo alrededor de la necesidad, el deseo, ocio. Se separa del arte porque ahora hay estrategia y componente comunicacional con un objetivo de persuasión, ahora era posible consumir de primera y de segunda necesidad. Se agrega más tiempo de consumo por la electricidad, y se demanda por la cantidad de empresas nuevas = diferenciación = pregnancia, originalidad, síntesis. Ayuda de la psicología. Va de la mano con la industria por la variedad de productos, las innovaciones, la necesidad de venderlos.

Líneas publicitarias:

Persuasiva/subjetiva: Basada en Art Decó, decorativo. Abarca todas las áreas, surge en París y luego se extiende. Cambia la figura femenina, más andrógina, con hábitos "de hombres" por insertarse en el mercado laboral y tener la posibilidad de comprar.

*Antecedentes:

Art Nouveau y cartelismo: es el resurgimiento del AN después de la guerra, ostentoso, lujoso, con motivo orgánico, curvo, artístico mero estilo. Un poco más sintético que AN, se reduce a marca, imagen y detalle textual, sin necesidad de embellecer y recargar, una decisión más estratégica de acentuar en el producto y la marca, destinado a la masa. Referentes como Mucha o Cheret.

Vanguardias: toma más que nada surrealismo (potenciar, enfatizar, utopía, aporte psicológico), cubismo (lenguaje geométrico, barcos, aperitivos), futurismo (colores vibrantes, líneas repetidas, velocidad). Se toma el estudio psicológico para lograr persuasión a partir del deseo, no necesidad (vagón bar).

Morris: estética más recargada, ornamentada, curva, orgánica.

Egipto: 1922 se descubre Tutankamón y disparó influencia egipcia (geometría, dorados), indumentaria brillante y lujosa.

***Historia de la publicidad:**

AEG incursiona la unidad visual coherente de la marca para generar identidad, incorporando a Behrens y Neurath en varios ámbitos, se toma de referencia para el futuro.

El primer anuncio fue Nabisco (ratas comiendo galletitas sueltas). Se preveía de antemano la unión de diseño y psicología.

A través de sus diferentes formatos (cartel, folleto, radio, cine) la publicidad aumentó la popularidad y valor de la marca mediante difusión y repetición. Sunlight de Lever en 1880 fue de los primeros casos: le cambió el envoltorio, lo puso en caja y lo promocionó, aumentó 20000 veces las ventas. La publicidad requería un presupuesto aparte, si las ventas bajaban aún así se aumentaba la publicidad, repetida en distintos soportes y tamaños para la fijación.

Con el avance técnico estuvo el auge de los electrodomésticos y gadgets = crean la necesidad de consumo con la idea de progreso, de facilitar la vida. Recurso del rediseño. Las marcas van adquiriendo identificación, publicidad, persuasión, para fijar marca con producto. Antes usaban estilo Art Decó para sus anuncios, más ilustrativo que foto, y se fueron sintetizando en busca de funcionalidad directa (en el marco de la tendencia racionalizadora, funcionalista y con necesidad de sintetizar para leerlo más rápido). El mensaje tiene que captarse rápido, se van sacando elementos, reduciendo a marca, imagen, texto (Bernhard), geometría, buena forma, idea proveniente de la Bauhaus, que se orienta a lo industrial pero no para lo corporativo sino como estilo de vida y reconstrucción del país. De ahora en más todo gira alrededor de la síntesis, además no se podía imprimir masivamente una ilustración complicada, usar muchos colores era caro, para el neón había que sintetizar. Estas condiciones se iban imponiendo con la variedad de soportes, aumenta la competencia y lucha por la pregnancia y el impacto. Se reducía a aspectos esenciales.

Referentes:

*Francia

Época de victoria, la publicidad significaba optimismo y prosperidad. Para difundir se hace hincapié en los 5 sentidos, dando un sentido lúdico a la publicidad para despertar interés con la diversión o placer, sumado a una tipografía sumamente legible. En 1912 aparece el tubo de neón que complementa la ciudad publicitaria.

*Peignot: tipógrafo, contrata a Cassandre para diseñar las tipografías experimentales Peignot y Bifur, reconoce que la época se refleja en la tipografía, dándole poder visual, y el valor de la fotografía, edita Wait & see y pone un estudio que incluye fotografía como parte del diseño.

*Savignac incursiona con un argumento o adjetivo asociado a la cualidad del producto (anís infernal).

*Cassandre: trabajó en la industria gráfica. Concibe al cartel como un telegrama y al artista como operador. Sentó las bases técnicas y estéticas del cartel moderno con una innovadora síntesis e impacto, a veces sin mostrar el producto sino sugiriendo (vías). Adapta carteles para la rápida vida urbana y la pregnancia. Al final se muda a EEUU y cambia diseño por pintura.

Algunas características:

*Corta la marca (innova y marca la estrategia)

*Toma recursos de vanguardias

*Introduce mascotas para apelar a sentimientos, simpatía.

*Recurso cinético aprovechando movimiento y repetición didáctica

*Diseña tipografía de rótulo

*Elementos sugestivos sin mostrar el producto (vagón bar, vías).

*Loupot tiene estilo más abstracto, toma del cubismo para hacer el cartel de aperitivos, y colores de Francia. Trabajó con Cassandre y fue director artístico.

*Carlu fue director de diseño en EEUU, estilo funcionalista, aprovecha la retención del neón para imitar su efecto con nuevas herramientas = aerógrafo.

*Collins discípulo de Cassandre, estilo fantástico. Creó escuela de cartelistas, toma del futurismo líneas repetidas y colores brillantes con aerógrafo, introduce slogan.

***Italia**

El primer ejemplo de unión diseño e industria es Alferi con Olivetti. Toma raíces de Depero y Marinetti. El racionalismo aplica a diseño y arquitectura, y la publicación principal es Campo Gráfico. En 1933 se funda el estudio Boggeri de publicidad.

*Capiello: recurso de mascota, estilo realista. Crea ilustración evocativa (anís infernal). Tiene mucho éxito, surgen imitadores de su estilo de fondo negro y colores brillantes. Innova con ilusión óptica (buey con pastillas de caldo). Seguidor de estilo árabe por la atracción.

***Inglaterra**

*Kauffer: Cassandre inglés. Era pintor y publicista, toma influencias del cubismo y vanguardias (cubitos de frío y calor del subte). Muestra una asociación más duradera del diseñador y empresa como Behrens. En Inglaterra el principal contratista del diseño es el Estado orientado a la organización de la vida urbana (transporte, cultura, turismo), no como Francia, contratistas particulares, más competitivos y de productos de primera y segunda necesidad.

Por ejemplo el símbolo del metro (rueda y palo) en 1914 hecho por Johnston, y el alfabeto hecho por Gill. La señalización iba de acuerdo a las velocidades y el creciente uso. Gill diseñó su tipografía que tuvo auge en el país por ser nacional y desplazó a la Futura.

*Morison: tipógrafo, trabajó en editorial. Entra a Times y reforma el título, las tipografías, sus usos, diseña la TNR, el formato de la página, según los nuevos paradigmas modernos y la legibilidad máxima. También diseñó el telegrama en 1935, escribió sobre tipografía.

***Alemania**

*Bernhard: La Block de Hoffmann fue acusada de plagiar a Bernhard, siguió desarrollando tipografías góticas en reacción a las inexpresivas modernas y porque estaba en búsqueda de lo "típico alemán" por el nacionalismo e imperialismo creciente. Pero generaban dificultad en la lectura porque no todos la conocían, entonces se abandona y se difama como "de judíos". Diseña para una fundición estadounidense la Neue Grotesk, desarrolla libros, revistas, trabajó para editoriales. Un libro costaba más caro si la tapa era de él. Cada vez iba sintetizando más el mensaje en el marco de una racionalización creciente, quedando solo fondo negro, producto y texto. Patentó la creación magnética de fuentes.

Comunicacional/Objetiva: dada en Holanda. Propósito de universalidad y objetividad como NT. El objetivo era la comunicación honesta y eficaz incluyendo lenguaje moderno como NT y fotografía, orientada a la ventaja del producto y no tanto a venderlo, la ilustración y lo simbólico como la subjetiva sino racional y objetiva.

Influencias:

*AyO: arte en sociedad, destinado al pueblo para mejorar las condiciones. Debate del arte industria.

*Stijl es la principal influencia por el grado de simbolismo y comprensión profunda, el lenguaje racional, geométrico y sintético, el blanco como activo, el equilibrio asimétrico, y la tipografía universal de palo seco. Forma y contenido deben unirse.

*Dadaísmo: la tipografía plástica y los recorridos diagonales o dinamismo de textos. Letras como texturas, sin linealidad.

*Constructivismo: arte para la sociedad, comunicación y legibilidad claras y eficaces, uso de la fotografía, colores, tipografías, en favor de la educación.

Contexto

Holanda es un país chico con muchos habitantes, bastante organizado. El mar abrió posibilidad de comercio y colonización, se sale en busca de nuevos conocimientos y lugares. La moderación y simpleza rigen la forma de vivir, sociedad igualitaria, participativa, que protege industria y cultura. Buenas condiciones económicas.

Ámsterdam era el centro cultural porque se desarrollaron muchos artistas con nuevos lenguajes, impulsados por la RI, la migración del campo a la ciudad. Dispara el socialismo porque empieza a haber desigualdad. A fines del siglo había asociaciones de artistas y artesanos que giraban en torno a técnica y ciencia, como en AyO. Debate la función social del arte, destinado al pueblo, comunitario, e integral de varias disciplinas.

También llegó el Art nouveau en su rama orgánica y racional. Se apunta a aquella forma que esté dada por la función, que capte lo esencial para difundirse entre la educación de masas e insertarse en la

vida, basado en la producción industrial. Se orienta a lo puramente funcionalista, sin rastro de subjetividad. La comunicación debía ser inmediata y para eso se usa la fotografía, tipografía no lineal sino que siga los requerimientos del texto, varios niveles de lectura y jerarquización. Se rompe con la antigua tipografía simétrica y reglamentada, alineada, ornamentada, ahora es asimétrica, funcional, sintética, orientada a la máxima legibilidad para la publicidad. Borra el trazo de autor e ideologías, que exprese el espíritu del siglo XX y se base en fundamentos ópticos. Se pone en cuestión el uso de Aa.

*Schuitema: diseñador, artista y profesor. Concibe el arte en sociedad (constructivismo) y experimenta con la nueva tecnología (Nagy, Lissitzky, Heartfield) para crear un mensaje y una técnica. Debe ser conciso y llamativo, usando los colores primarios, sans serif, foto, montaje. Fue autodidacta de fotografía. Trabajó para Berkel haciendo diseño integral: folleto, imagen, catálogo, salones, optimizó la producción. Fuerte tendencia constructivista por los colores, la geometría, la dinámica. También a partir de los 30 se dedicó al cine y fue profesor en La Haya, con tendencia racionalista. Diseñó un sistema de referencia de colores para la impresión basándose en relaciones matemáticas.

*Zwart: tipógrafo, trabajó para NKF. Conoce a Schwitters, recibe influencias dadaístas, luego constructivistas porque asistió a una conferencia de Lissitzky, quien luego le enseñaría sus obras y trucos fotográficos, como el fotograma de Pelican.

Diseña todo tipo de avisos, folletos, experimentación en tipografía acentuando con la forma, uniéndola con el contenido. Uso de palabras y letras como textura, asimetría, minusculismo, uso de diagonales, blancos activos, misceláneas.

En 1930 diseña catálogo para la imprenta Trío, mezclando letras de varios tipos con colores primarios mostrando la evolución a lo largo del tiempo. Concibe la tipografía como transmisora de la cultura y al servicio de la sociedad moderna.

*Lissitzky: arquitecto constructivista ruso, dio clases en Vkhutemas. Influenciado por Malevich, hacía diseños experimentales con fotografía y tipografía. Diseñaba carteles, tapas de libros, concibe la tipografía como plástica para sumar y reforzar el mensaje. Se desarrolla en Alemania donde diseñaba salones, exposiciones, intercambiando conocimientos con Bauhaus, Nagy, Schwitters (trabajó para Merz). Defiende el ideal de educación igualitaria y el arte en la sociedad para mejorar la vida y la comprensión de una sociedad que todavía salía del analfabetismo.

Corriente política

Contexto de totalitarismos (nazismo, fascismo) vuelve el estilo grecorromano, gótico, tradicional. Varios diseñadores se oponen a la guerra manifestándose a través del diseño:

*Werkman: alemán. Destaca por usar elementos no convencionales para entintarlos e imprimir. Aprendiz de imprenta y fotografía. Estampaba los tipos a mano, creando copias únicas en color, composición. Creó la revista Next Call con tintes rupturistas, se influencia por Stijl y Constructivismo. Experimentaba con impresión, cada época con un set de colores. Mezcla tipografía con abstracción y los accidentes para texturas y gestados, influenciado por dadaísmo. Crea afiches subversivos y en 1945 lo mata la Gestapo.

*Heartfield: dadaísta alemán. Usa el fotomontaje y el componente dadaísta bizarro por su impacto para exaltar y ridiculizar líderes fascistas y demostrar su oposición bélica. Genera mensajes sacando de contexto, apelando al ridículo, el humor. Se compromete con la causa de la guerra de Vietnam y franquismo también.

ESCUELA SUIZA E ITALIA

Contexto

País apto por neutralidad de la guerra: favorecía industria, educación, y refugio para artistas exiliados como Itten, Tschichold, Klee, Lissitzky (que traen influencias de Bauhaus, dadaísmo, diseño integral, diseño en la vida cotidiana). Necesita exportar lo que la caracteriza: chocolate, queso. Para eso necesita

un lenguaje internacional para que en un contexto de globalización el comercio se expanda, por eso destaca en legibilidad, claridad, basada en geometría, síntesis, uso de la helvética, la ciencia, y la fotografía objetiva. El ideal y motor principal era la claridad y el orden, un lenguaje universal estandarizado para llegar a más consumo de sus productos.

Las galerías muestran obras de las vanguardias, las escuelas de Zurich y Basilea tenían un excelente nivel y junto con el Werkbund asentaron la tendencia del arte aplicado, ya que no había academias de bellas artes. Fueron el centro de los debates del arte y la educación. Hincapié en exposiciones, publicaciones para difundir esta estética de la belleza dada por la función (Werkbund, Behrens).

Influencias:

*Expresionismo: Klee e Itten desarrollaron su arte abstracto (ya es una base a la no figuración).

*Constructivismo: la comunicación eficaz por sobre todo, claridad, legibilidad para el masivo acceso. El diseño como parte de la vida cotidiana. Introduce la fotografía, la funcionalidad, el valor de la educación y de difundir las ideas por libros, artículos.

*Bauhaus: la universalidad y la objetividad plena de Nagy, Bayer y el alfabeto universal. Base de la geometría, estandarización, fotografía objetiva y experimental, el diseño como comunión espiritual entre labores de arte aplicado. Ballmer, Huber y Bill estudiaron en Bauhaus e hicieron de nexo al ETI. Toman la estructura pedagógica para Ulm.

*Stijl: inspiración matemática y científica, sistematización, leyes para la composición, los colores, formas. Uso de blancos como activos, retículas, geometría. Pionero del arte concreto. Se basa en representación simbólica con carga de significado, el ETI ya no.

*AyO: arte aplicado en sociedad como medio para el progreso humano, cambios sociales, políticos.

*NT: Tschichold se influencia por la Bauhaus y el constructivismo, se orienta al funcionalismo y en el manifiesto propone cambiar la composición, aprovechamiento máximo de recursos, producción seriada, blancos activos, asimetría, colores constructivistas, sans serif, minúsculas, recorridos de lectura y misceláneas que ordenen, síntesis geométrica, fotografía, ortogonalidad, normas DIN. Hace de nexo entre NT y ETI porque dio clase en escuelas suizas.

Diferencias NT y ETI: ETI toma de la NT sus características y objetivos pero más adelante, ya en el marco de la globalización, supera la universalidad de NT. Le da rigor científico al diseño y a la tipografía, introduce la retícula para sistematizar, además de que se basa en un diseño preconcebido y la NT no, propone ir viéndolo y que esté dado por la función que quiero lograr. El ETI se preocupa más por el alcance internacional porque lo motiva el comercio.

Qué es

Estilo de diseño caracterizado por la claridad objetiva y se impuso por más de 20 años. Se basa en fórmulas matemáticas y sistematización para dar soluciones óptimas universales a problemas de diseño y de forma, para llegar a una legibilidad plena y así obtener máxima claridad comunicativa, trascender barreras nacionales y lograr aumentar el consumo. Se prioriza la función. Es un arte concreto, no figurativo, se proyecta antes de empezar, cada parte está justificada y basada en reglas o grillas (Ruder). Los colores son planos, bidimensional, reduciendo hasta lo mínimo y esencial, que sea totalmente objetivo y sin carga significativa. El diseñador solamente es el conducto entre receptor y mensaje. Se apela a la asimetría, la fotografía, la sans serif, diseños globales.

Referentes

Ballmer: paleta constructivista, orden en grillas (visibles y no), minusculismo, composición al corte, blancos intencionales, dinamismo por cambio de tamaño en letras, formas y lenguaje geométrico.

Baumberger: blancos, geometría, usa las formas para dar tensión. Mayusculismo, dinamismo en la lectura por la posición y dirección de objetos.

Bill: ex Bauhaus. Profesor en Basilea, segundo enlace entre Bauhaus y Suiza. Maneja abstracción pura, figuras al corte, retículas y cajas de texto. Lenguaje geométrico y matemático usando secuencias y progresiones, proporción áurea. Mensaje esencial, corto como telegrama. Escribe el manifiesto del arte

concreto como universal, basado en la matemática, planos de color, formas sin carga simbólica. Usó Akzidenz y Helvética, separaba párrafos con líneas vacías. Luego arma el plan de estudios para Ulm.

Lohse: pintor, manejaba el color. Por la creciente industrialización, diseña catálogos de objetos cotidianos, usa fotografías con ángulos interesantes, aplica transparencias de color para enfatizar y unificar el catálogo. Influenciado por constructivismo por uso de diagonales, de Heartfield por los montajes. Ortogonalidad, se basa en secuencias, grillas, asigna valor y medida a los colores y las formas básicas, ocupa homogéneamente el campo, usa simetrías, rotación, asimetrías, sin pincelada para borrar subjetividad y sentimiento.

Gerstner: hace afiches para las farmacéuticas, apelando a superposición de tintas y geometría pura. Escribe "diseñar programas": solución de cualquier problema de diseño. Orientado al consumo.

Huber: toma de Cassandre el toque persuasivo, muestra usuario con el objeto o el lugar promocionado apelando a identificación y deseo, atrae al consumidor. Ex Bauhaus, practicó montaje, superposición de tintas, tonos brillantes, hizo de nexos con Italia por trabajar en Boggeri y dar clase en Suiza.

*Matter: esfumados con fotos para Bazaar. Catálogos para sillas con colores y curvas reflejando el material nuevo, plástico. El Estado le encarga afiches turísticos, usando fotografía para impacto, muestra el usuario y el destino para generar deseo.

*Muller Brockmann: figuras geométricas bien compuestas, colores plenos, formas para dar dinamismo. Apela a algunos contrastes para dar énfasis. Escribe *Historia de comunicación visual*, y *manual de composición reticular*. El Estado le encarga campañas contra accidentes de tránsito y ruidos para generar conciencia de tolerancia, respeto. Apela al montaje y usa tipografía helvética, lo más objetivo posible sin interferencia de sentimientos o subjetividad. Generaba impacto por la dirección del texto y los ángulos extremos de las fotos. Junto con Lohse escribe la revista Neue Grafik.

*Vivarelli: dirigió el periódico New Graphic Design con Muller, Lohse, que ayudaron a consolidar el ETI. La expresión es totalmente objetiva sin interferencia del diseñador ni persuasión. Fotografía que impacta por ángulo y escala, carteles con proporción áurea, orden en favor de la comunicación clara.

*Stanowski: destaca en fotografía, ex Bauhaus, influencias constructivistas. Realiza experimentación, junto con tipografía genera impacto y dinamismo, usado para la publicidad.

En cuanto a tipografía, destacan 2 diseñadores que se inspiran en la Akzidenz para dar pie a sans serifs como la Helvética:

*Ruder: maestro en Basilea de tipografía. Legibilidad y armonía como principal objetivo para comunicar. Atiende espacios negativos entre letra y líneas. Usa el sistema de grillas para texto, diagramas, fotos. Potencia la univers por la similitud entre proporción de las variantes, publica en 1967 manual de diseño tipográfico.

*Hoffmann: tenía estudio propio, sienta bases del lenguaje del diseño con punto, línea y plano. Se dedicó a hacer pósters, logos, publicidad. Mejora las Akzidenz con Miedinger y surge Helvética.

La llegada de exiliados con tendencias modernas fue potenciada por su difusión en exposiciones y agrupaciones como Allianz, los 4 de Zurich, exponen en Abstrakt konkret, Konstruktivisten, Konkrete kunst.

Huber va a Italia: introduce el estilo.

Bill va a Brasil: se expande por América del sur y forma arte concreto en Arg. Crea la escuela de Ulm como segunda Bauhaus.

Matter va a EEUU

Frutiger va a Francia.

Afán por difundir y enseñar, mediante escritos y clases. Revistas como Bauen Wohnen, Neue Graphik, Manual de diseño tipográfico de Ruder, La historia del cartel de Muller Brockmann.

Italia

Bases en el futurismo, como llega a su límite se le da un giro publicitario aprovechando la creciente industrialización: más productos necesitan más publicidad, y más empresas necesitan diferenciarse y crear imagen corporativa.

Huber, Ballmer y Vivarelli importaron el diseño suizo, las revistas Graphis, Neue Graphik, Campo gráfico.

Abre el estudio Boggeri de diseño integral, para identidad de empresa, fotografía, con estilo racionalista, funcionalista, geométrico, minusculista, sintético. Exitoso por profesionales de todos lados, como Schawinsky, ex Bauhaus.

*Pintori: director artístico de Olivetti como el Behrens de AEG, diseño integral. El producto aparece en las primeras publicidades, luego no. Se usó la fotografía objetiva y luego gráfica moderna para hacer alusión al producto sin mostrarlo.

*Huber: también trabaja para Olivetti, La Rinascente, apela a superposición, montajes, colores vibrantes y dinamismo por cambios de tamaño. Minusculismo.

*Noorda: señalización del subte de Milán, funda Unimark (plataforma de diseño integral y comercio) con la que rediseña el metro de NY, mostrando rigor científico y funcional por colores, íconos, letra.

Italia tenía un estilo más colorido y descontracturado.

ARGENTINA

Contexto

Buenos Aires para el centenario ya se había modernizado, con calles pavimentadas, electricidad, actividades culturales y arquitectura contemporánea. Transportes como tren, colectivo. Grandes edificios, que daban cuenta del desarrollo cultural (Teatro Colón). Existía el diseño de parques, el paisajismo

En la década del 40 se hizo posible el proyecto moderno por la creciente ISI (sube demanda por abastecer a la guerra) y el surgimiento del arte concreto. El diseño tenía que atender demandas de empresas y el Estado para aumentar el consumo. Hubo redistribución entre sectores bajos = más consumo.

Inmigrantes españoles vinieron a trabajar y aportar sus conocimientos y emprendimientos de impresión y arte. Empresas como FATE y SIAM demandan mano de obra y servicios de diseño integral, por la competitividad que generaban las empresas extranjeras. Para fines de la década del 40, varias facultades como Cuyo o LP incorporan depto y carrera de diseño y arte, y organismos como el CONICET impulsan el desarrollo científico para crear más productos industriales, o el Centro de Investigación de DI. El Di Tella tiene un rol fundamental en investigación multidisciplinaria de arte, tendencia rupturista y destaca por el centro audiovisual.

Se debate arte e industria como motor del proyecto moderno, se formaban estudios de diseño y agencias (Cícero, Agens), paralelamente a crecimiento en área académica.

El sector editorial fue fundamental para difundir, en artículos y revistas, por ejemplo Tecné, Ciclo, Nueva visión, Arturo, CEA. Se empezaron a traducir publicaciones de Bill, Nagy, tendencias de diseño como el sillón BKF. El arte se orienta a la producción.

Varios referentes de arte viajan a Europa para aprender nuevas tendencias, como Maldonado, el grupo de París, que tuvieron contacto con Ulm y absorbiendo ideas de arte en sociedad, producción e industria, y no de salón elitista. Hubo exposiciones de diseño en la que participó Maldonado, ejemplo silla W o K. En 1930 Mauzán toma de Cassandre el recurso de mascota para Geniol, original, fácil de recordar.

A pesar de precariedad y resistencia se pudo establecer el AC.

Las vanguardias llegaron 20 años tarde a Argentina y empezaron a traer la no figuración y la ruptura con viejos lenguajes. Inicia de golpe por:

*Llegada al país, en la década de 1920 de pintores que estaban de viaje trayendo tendencias europeas como Petorutti, Manes, Berni, Xul Solar. Cambia radicalmente la temática (no más campo ni figuración) y el lenguaje, ejemplo Petorutti del cubismo, Xul Solar surrealismo y cubismo. Petorutti fue el primero en exponer abstracción en 1924. Torres García regresa y difunde arte concreto por su taller. Fontana esculpía con lenguaje sintético.

*Le Corbusier viene a urbanizar en los 30 y trae tendencia racionalista (FADU, Gran Rex, sillón BKF, rev. Nuestra arquitectura).

*Se marca como inicio del AC la revista Arturo de 1944. El desarrollo editorial es crucial como principal difusión de arte (CICLO, CEA, Nueva Visión) y noticias (Caras y Caretas, Billiken, PBT) ya que ponía las últimas tendencias, por ejemplo Maldonado trajo sans serif de Europa, las puestas asimétricas, minúsculas, uso de foto.

*La inmigración favoreció por traer corrientes europeas y profesionales de impresión e ilustración que montaron sus emprendimientos y estilos, se conocen autores y bibliografía en español. La literatura europea era traducida.

*El colonialismo trajo nuevas corrientes (competencia).

Se rompen los academicismos, lenguajes y temáticas pasadas. Al principio hubo resistencia. De a poco comienza la experimentación para dar identidad y contemporaneidad al arte, sin tomar referencias de nada conocido, y relacionando con el progreso, la paz.

Influencias:

*Futurismo: Petorutti incluye dinamismo y movimiento. Xul Solar y Manes usan líneas de fuerza y trayectorias.

*Cubismo: Petorutti, Xul Solar. Colores planos, lenguaje geométrico y abstracto, síntesis formal. Prete toma estilo de collage.

*Escuela Suiza: Maldonado tiene contacto con Bill y escuela Ulm. Trae tipos sans serif y es el principal contacto con Europa. Toma colores planos, formas geométricas, sin figuración ni simbolismo.

*De Stijl: Prete toma arte constructivo geométrico.

*Bauhaus: Grete Stern innovadora fotógrafa alemana, expone para ACI.

*Constructivismo: arte aplicado y avance científico para incorporar arte a la vida y mejorar.

Referentes

***ACI** (Lozza, Hlito, Maldonado): se basa en escuela Suiza y Stijl (usar el desarrollo científico para dimensión de conocimiento, equilibrio asimétrico, composición armónica, geometría, matemática) aunque no comparte el simbolismo ni la ortogonalidad holandesa. Toma del constructivismo y Bauhaus la paleta, la composición asimétrica, las formas, las fotografías y el arte con objetivo social, junto con el avance científico se incorporan a la vida. Pone fin al individualismo. Es un arte NO FIGURATIVO porque no hay representación ni significado, es lo que es. No es abstraer. Esto lo une al DG porque al no haber representación, se centra en composición y estructura.

Se basa en la función blanca: invención de objetos desde cero, sin referentes, el artista es un inventor que borra todo lo aprendido (marco irregular) con motivo de transformar el mundo basándose en una nueva sensibilidad y lenguaje científico geométrico, creando objetos nuevos. Se opone al romanticismo

y arte de salón. El arte concreto relaciona directamente con las cosas y no la ficción, es más real porque no acude a la figuración subjetiva.

***Maldonado**: el problema de la pintura es graficar el espacio-tiempo. El arte concreto borra la separación de lo imitativo y lo inventivo.

En el cubismo, la representación era abstracta dejando aspectos esenciales (color, forma). Representar siempre es abstraer, más o menos. Siguiendo este camino llegaron a algo más concreto e inventado, el collage, denota evolución. El futurismo se opuso a la estaticidad pero lo resolvió también con otra representación. La pintura debía seguir objetivándose, ir pasando por la no representación hasta eliminar elementos que “den a tal cosa”. Malevich resuelve eliminar la representación con su cuadrado blanco, Mondrian con sus figuras de colores. Nagy y Bill estudian la dirección, nuevas relaciones. Lissitzky propone fundamentar el arte en la vida, espacio y tiempo. Todavía no se resolvía el tema de la representación, el plano seguía siendo ortogonal. Se quiere potenciar el lienzo y abandonar la representación, así que propone el marco irregular que tenga rol activo en la pieza.

Los artistas argentinos tenían claro el objetivo de llegar a arte concreto, por eso buscan alejarse del expresionismo y demás (que todavía no rompía con lo ilusorio) a través de doctrina marxista. Se descubre que el marco recortado espacializa el cuadro y lo hace participar, sacándole esa función meramente de “contener” para centrarse en lo plástico. Así se logra separar los elementos del cuadro, en el mismo plano sin estar “contenidos” por el marco o sin dar la sensación de que el cuadro es otra realidad. Se logra arte concreto sin representar.

Atiende el problema de disponer un volumen en el espacio desocupado, que se concibe por su capacidad de alojar, no por sí solo. La ciencia (Einstein) da un nuevo concepto de espacio, que junto con la temporalidad están EN las cosas. Estos avances son aprovechados por los artistas y cambian la forma de hacer arte, intercambiando variables de masa, espacialidad, dirección. El fin de la figuración colaboró para desarrollar el espacio porque no había limitaciones con representar. Las vanguardias fueron intermediarias de la imitación e invención. El espacio y la dirección van primero que el volumen.

***Hlito**: según el marxismo, el arte es la práctica estética de la sociedad, sus procesos, choques, que generan nuevas formas opuestas a las tradicionales. Para el materialismo, el objeto cobra existencia en el proceso de invención para no separar el orden y la armonía del contenido y sus cualidades. Así, la estética está dada por la concreta materialidad de la obra. El pintor concreto usa la ciencia para la renovación del arte a la par de la física y geometría. Romper el cuadro también corta la estaticidad. Inventar construye realidades objetivas (por las figuras) no ficción ni figuración, que para representarse en una obra, como hay que sintetizar, se restringe. Lo representativo refleja el mundo pero no implica conocerlo, aunque perciba un objeto real no implica objetividad. Se debe refutar la representación que deforme la objetividad.

***Madí**: (Quin, Kosice) la figuración impide la creación. El fundamento y objetivo es la invención no representativa en base a la ciencia, despojándose de concepciones antiguas para crear nuevo cuerpo teórico y nueva estructuración. Se prioriza el dinamismo, demanda interacción del espectador. Se recorta el marco para eliminar viejas leyes de composición, se usan líneas, puntos, colores planos en 2D. En escultura y arquitectura, los objetos se mueven y articulan, sin color. Aprovecha el avance técnico para usar nuevos materiales e integrarlo al arte. Grete Stern colabora con los fotomontajes, Quin con esculturas móviles. Este arte se corresponde con el momento industrial moderno.

***Perceptismo** (Lozza): propone la percepción para adquirir conocimiento y transformarse a sí mismo. Introduce un sistema científico que refleje los avances. Es un arte vibrante, refleja el progreso, activando la conciencia creadora del artista. La pintura es por su función social, no para el museo, acompaña lo cotidiano y lo manifiesta. El arte contribuye a cambiar estructuras sociales, siempre colectivamente. Sistematiza la obra, para cada forma un color, hecha en ciertos pasos a seguir, codificación. La obra se interrelaciona con el contexto. Distintas formas en el mismo plano.

Se opone al realismo, historicismo y arte figurativo por decadente, donde importa más el objeto y su significación que color y forma. Cuando se saca la representación, hay que asignar sistematización o valores a formas y colores pero el perceptismo borra dualidad de contenido y forma.

NUEVA YORK

Contexto

El diseño llegó a EEUU por artistas exiliados por la guerra (Nagy y la New Bauhaus, Kandinsky, Gropius, Albers, Matter) donde se toman estas influencias y se apropian más intuitiva e informalmente que Europa. NY es una ciudad receptiva que atrae y absorbe esta influencia global, con un capitalismo y consumismo mucho más exacerbados que Europa, basado en mercado, competencia y marca que lo caracteriza. Ciudad muy abierta, heterogénea, con amplia competencia e innovación técnica: ambiente perfecto para el desarrollo del diseño que quería satisfacer esta demanda comunicacional.

Hay que aumentar el consumo por la caída de la bolsa de 1929 y encima sin dinero: se rediseña el producto, exacerbando su forma y apariencia para diferenciarlo, llamar la atención y aumentar sus ventas aunque el comprador ya tenga ese objeto: nace el STYLING.

Antecedentes

Primer éxodo:

Shaun: fotografía crítica de sociedad consumista y materialista, con gran impacto por simbolismo. Ejemplo cambios del supermercado, cultura del consumo, packaging, supers.

Loewy: desde Francia trae influencias de Cassandre, dinámico con sfumado. Rediseña el logo de Shell, Lucky Strike, botella y heladera Coca Cola, sacapuntas futurista, mucho más sintéticos pero llamativos. Logra aumentar el consumo haciéndolos llamativos.

Bobritzky: paleta reducida, colores lisos, sans serif.

Segundo éxodo:

Brodovitch: tapas de Bazaar llamativas para impulsar la moda a través de la revista. Foto en estudio, gran calidad, combinación distintiva de paletas, texturas y ángulos. Es DIRECTOR DE ARTE (Boggeri) en agencias y boutiques. Determinante por sus alumnos que dan origen a la combinación de foto y tipografía, ya sea deformando las letras e imágenes (tonnage) o potenciando el mensaje (desayunos y foto de avión).

Wolf: parte de agencia Brodovitch, trabajó de director de arte en Bazaar y Esquire, planos creativos (chica a través del vaso, surrealista). Fotos que ocupan toda la página, simples pero potentes.

Binder: reclutamiento para 2 GM, tapas para Fortune con ilustraciones sintéticas y claras, con colores yankis. Geométricas.

Matter y Bayer: empresa de cajas, hacen catálogos para publicitar su practicidad e innovación, los de Bayer más constructivistas y Matter con la foto de la bolsa tachada también hace el catálogo de Knoll realzando la curva y lo colorido del plástico de las sillas.

Nitsche: afiches geométricos para el subte e imagen de General Dynamics, tapa de Bazaar.

Fotografía creativa: Penn con la boca decorada, Avedon modelo volando, Cartier Bresson infantiles y geometría + foto crítica de guerra

Referentes

Beall: tendido eléctrico, afiches con fotos y rayas de fondo con colores de EEUU para simbolizar extensión de la electricidad al campo.

Rand: sin fórmula ni estructura porque no hay un único lenguaje ni solución, se resuelve particularmente. Formas autónomas de alto valor simbólico y buen manejo de forma y color, síntesis, a través de collage, montaje (ej. alambre de púa). Aplica juegos de palabras, fotografía que refuerza el

mensaje. Usa símbolos para transmitir y resignificar el mensaje, que es lo más importante. Gran impacto, por ejemplo afiche de alambre con sangre, y de IBM. Escribió Thoughts on Design y se dedicó al diseño corporativo. El diseño es la integración de forma y función en pos de comunicación efectiva.

Glaser: gráfica persuasiva de Obama, estilo pop art, cartel de I love NY.

Bass: hace afiches de películas y eventos, con contrastes entre figura y fondo, asimetría, imagen simple pero concisa y potente. Usa letras y formas fragmentadas, colores vibrantes. Hace el combo de gráfica, impresión, anuncio, logo y títulos para cine, que se replican en distintos soportes de merchandising.

Push Pin Studios: participa Glaser, experimentación tipográfica sin regla o estructura, abriendo posibilidades (no Suiza).

Thompson: sacó la foto del vaquero de Marlboro, apela a la identificación del consumidor.

McCann Erickson: rediseño de logos, fotografía de estudio (Heinz) y dote creativo cómico (nariz de payaso).

Ogilvy y Mather: fotos en revistas y diarios que se apoyan en relatos.

La revista estaba perdiendo importancia ante la TV, surgen publicaciones más chicas de temas particulares y profundos (movimientos liberales, antiguerra, sociedad) = demanda estilo más riguroso inspirado en el suizo (NY Herald) encolumnado, jerarquizado, imágenes grandes. Estas tendencias emigraron junto con diseñadores a distintas partes de EEUU, se iba haciendo más importante y se legitimaba y profesionalizaba el oficio porque se iba haciendo más específico, variado, acompañado de lo editorial y lo industrial creciente.

La **publicidad** no era bien manejada, bombardeaba mucho, eslóganes vacíos, falsos. Empieza una nueva tendencia a la creatividad antes que a la mercadotecnia con:

Bernbach: imagen de marca, vacíos, asimetrías en función de la importancia haciendo énfasis en la ventaja del producto más que bombardear sin sentido exageradamente. Combina palabra e imagen para llamar la atención y coherencia visual, ejemplo de Volkswagen think small (había que vender un auto alemán y encima pequeño, pero barato). El concepto era lo más importante, entonces se reduce el anuncio a lo esencial, a lo potente, conciso, atractivo, objetivo, claro. Referentes: Sirowitz o Steinhauer.

Expresionismo tipográfico: a partir de los 50 la tipografía se hace FIGURATIVA: las letras eran objetos y viceversa, la letra como imagen, o también aprovechando la forma visual de la palabra (Tonnage). Se SEMANTIZA (como en el futurismo) la tipografía, deformándola, arruinándola, siguiendo el mensaje y el concepto. Hasta vuelven tipografías antiguas, por ejemplo para discográfica RCA.

Se aprovecha la fototipografía porque al ser de papel se puede deformar y potenciar su efecto visual, también era más barato. El principal exponente de esta corriente fue

Lubalin: se dedicó a todo el rejunte de diseño corporativo, publicidad, packaging, editorial, tipografía. Toma de la Bernbach la unión de concepto visual y verbal, la tipografía figurativa, rompiendo reglas estructuradas y tomando letras como formas visuales, borrando la diferencia. Escribe con fotografías, implicando un aspecto lúdico para integrar al consumidor activamente. Concepto y forma se unen en el TIPOGRAMA, semantizando la tipografía de acuerdo al mensaje (Marriage, mother). Aprovecha el fototipo para agrandar, doblar, deformar, superponer, todo para POTENCIAR el mensaje y lograr IMPACTO.

Rediseño diarios, les dio más aire, blancos, cambios de escala, dinamismo. Creó la tipografía y revista Avant Garde, siguiendo con diseño de tipografías. Por la facilidad de plagio del fototipo, crea la ITC para patentar letras, de lo que sale la revista U&Ic como catálogo. Similar a su estilo estaba

Lois: estilo particular, original al límite. Era de Bernbach, integra concepto verbal y visual de una forma simple y directa. Salvó a la revista Esquire de desaparecer potenciando las tapas, poniendo partes de artículos en ellas, aplicó montaje, para atrapar lectores. Fotografías polémicas como Nixon con el labial.

Trabajó para Olivetti con la chica en la portada, estilo alegre con colores de Pop Art, también logo MTV. Apela a lo lúdico, como personificando alimentos para inducir su consumo (vodka, frutas).

ESCUELA ULM

Contexto (Bozzano)

1945, fin de 2 GM. Destrucción, quiebre emocional, económico. Se instala el Estado de bienestar y con ello se continúa la industrialización que siempre se preservó y tenía gran base, impulsando así el diseño. Había que reconstruir todo, se sigue por el camino de la industria estandarizada, masiva, racional, de gran importancia como los medios de comunicación, en un contexto de desarrollo tecnológico incipiente (carrera espacial), movimientos pacifistas, revueltas estudiantiles. El capitalismo sigue su hegemonía y hay polarización por guerra fría, EEUU tiene el poder por el Plan Marshall y por el dólar como cambio internacional.

Gute Form:

- *Noble: se adapta a la función como prioridad
- *Responsabilidad: del diseñador y consumidor: qué compro, cómo se hizo, dónde, qué condiciones, huella ambiental
- *Moralidad y compromiso del diseñador
- *Funcionalidad
- *Atemporalidad: duradero por su calidad, que no pase de moda: en contra del sistema
- *Paleta reducida, forma sintética, geométrica, reproducible y estandarizable. Letra sans serif minúscula, uso de blancos y asimetría. Ej: enchufes, radio, reloj, iconos de aeropuerto y de JJOO
- *Foto
- *Teoría y práctica al mismo nivel
- *Austeridad y ahorro, menos material, menos dinero y trabajo, más accesible
- *Terminaciones y detalles buenos
- *Objetividad, universalidad
- *Industria como comitente y destino

Styling:

- *Surge de la necesidad de erradicar la monotonía de los objetos pre crisis para fomentar las ventas mejorando su aspecto, todo lo contrario al funcionalismo racional. Es para impulsar el mercado estancado
- *Crear algo nuevo no para mejorar el mundo ni por utopía sino para venderlo y consumir, que el sistema siga. (Por no ir con esto Ford queda desfasado)
- *Se busca obsolescencia del producto para seguir vendiendo, no durabilidad.
- *No estrictamente sintético y geométrico
- *No funcionales
- *Atracción y belleza por sobre la función y la calidad
- *Estrategia basada en la especulación, el engaño
- *Surge porque el modelo funcional, luego de la guerra, las armas, la bomba, entra en crisis junto al positivismo.
- *Estética por sobre factor productivo, funcional.

Antecedentes

*Werkbund: (Muthesius, Loos, Behrens) 1907 ya se debate arte-industria y forma-función, se establece la tipificación, la producción seriada, la funcionalidad y síntesis como camino a seguir en el diseño, optimizar el trabajo, los materiales, eliminar ornamentos inútiles. Se junta arte, artesanía e industria como vía para mejorar el mundo, se crea la figura de diseñador integral con AEG.

*Bauhaus: otro intento de unión de arte (facción expresionista) + industria (constructivista, racionalista). También quiere mejorar utópicamente la realidad de posguerra aplicando el diseño para reconstruir el país y en la función social. Funcionalismo (limitado pero hubo intención), optimización, calidad, síntesis geométrica, tipificación, diseño integral. La influencia de Deesburg y el constructivismo cambian el enfoque a uno más racionalista, la máquina debe ser aprovechada y controlada. Sans serif, blancos, asimetrías, ortogonalidad, colores limitados, foto, claridad, objetividad. No comparte con Ulm el componente artístico porque es peligroso para el diseño, no se fundamenta en el arte y composición sino en la ciencia, lo funcional. Se toma de Bauhaus la estructura pedagógica, vorkurs, dinámica y valores. Varios profesores como Itten, Albers, Rohe dan clases en Ulm. Hay un ambiente de comunión entre profesores y alumnos dentro del campus, admitiendo también gente de cualquier país. Acá no se hace imagen de marca ni se usa como estrategia de mercado como Ulm.

*Escuela Suiza: diseño se alinea con la industria, basado en preceptos científicos matemáticos. Ya se intenta dejar el arte de lado, aunque todavía queda el arte concreto en el ambiente. Se orienta al consumo pero no con una industria desarrollada ni objetos (por eso muchos migran a Italia y EEUU), sino más imágenes de marca, piezas gráficas, tipografías, más individuales que colectivos como Ulm.

Orígenes e historia

En la pequeña ciudad de Ulm las hermanas Scholl quieren crear una escuela de diseño con capital privado. Junto a Aicher convocan a artistas y diseñadores, muchos ex Bauhaus para un nuevo proyecto pedagógico y formar diseñadores que se basen en la industria, ciencia y tecnología para reconstruir el país, involucrando al diseño en la sociedad, resolviendo problemas según metodologías y función más que creatividad y estética, logrando un objeto industrial óptimo para mejorar la calidad de vida de posguerra, reconstruyendo todo rápido, barato, y con poco, reactivando la economía. (Como Bauhaus, se construyó rápidamente demostrando validez funcional). A través del Plan Marshall se logra juntar fondos, iniciando en 1953 y abriendo en 1955, con un discurso funcionalista de Gropius. Varios profesores como Itten, Albers, Rohe dan clases en Ulm. Max Bill es rector e impulsor principal, trayendo sus influencias Bauhaus y suizas, tiene intenciones de una segunda Bauhaus. El diseño tiene que volver a lo cotidiano, lo real, la calle, la gente. Bill promueve ideas de Bauhaus de mezclar arte con diseño pero choca con Aicher y Maldonado, diciendo que hay que basarse en industria y ciencia para lograr algo estético, no usar creatividad para lograr algo artístico. Por estos disentimientos Bill renuncia en 1958, y Maldonado hace un plan nuevo con otro enfoque más científico y racional, hincapié en metodología, planificación, materias de sociales, exactas, naturales para dar rigor científico y profesionalizar la disciplina. Por déficit económicos se van retirando apoyos estatales y se corta la independencia. Se cuestiona el modelo funcionalista, pone en crisis también por temas ecológicos, choques contra el sistema consumista.

Objetivos y enfoque

Enseñar, desarrollar, investigar el diseño orientado a objetos cotidianos para la sociedad basándose en la ciencia, la técnica y la industria, produciendo objetos, piezas gráficas, servicios de diseño. Formar profesionales que con esas bases produzcan objetos utilitarios o culturales responsablemente y sirvan a la reconstrucción y bienestar social. Un diseñador tiene que coordinar con especialistas todo el proceso para optimizar la fabricación y el uso.

El diseño se hace planificado y con metodología, no por azar ni creatividad, sino proyectando previamente todo el proceso. Se desplaza totalmente el arte, es DISEÑO + CIENCIA, se llega al

resultado por METODOLOGÍA (materiales, pasos, procesos, consumidores, forma, función) y el pensamiento PROYECTUAL (teoría y práctica al mismo nivel).

El objeto de diseño es para la sociedad y como instrumento para el progreso, no para la mera estética, ni para el mercado ni para vender. Debe ser hecho crítica y responsablemente desde 0. No es para experimentar arte, como Bauhaus.

Plan de estudios y metodología

Max Bill crea un plan integral alrededor de la función social y la ciencia, para proveerle a la industria y la sociedad productos útiles y accesibles, incentivando la investigación, el conocimiento teórico y práctico como Werkbund y Bauhaus.

El curso preparatorio es como vorkurs, común a las carreras y se introduce a la percepción, materiales, formas, herramientas, foto, análisis, proyección, función. Disciplinas de exactas, naturales y sociales, que den base a la metodología, que es más importante que el resultado final.

El curso formativo es más práctico, con investigación, teoría y práctica. Las materias se dan según enfoque de diseño industrial, gráfico, tipografía, construcción. Se fomenta actitud responsable, formación en economía, psicología, semiótica, planificación, ya que se necesita aumentar productividad y consumo. Los cambios tecnológicos demandan nueva enseñanza del diseño industrial. Bauhaus quedó desfasado por su fundamento artístico en vez de científico, basado en la experimentación. Estas materias elevan el nivel de la formación, alejándose de lo artístico artesanal.

El cuarto año es el de la tesis.

Cuando Maldonado toma la dirección en el 58 se incorporan esas disciplinas teóricas y enfoque científico, sacando el arte y la estética para no encajarse en su formalismo geométrico. El proceso era ahora matemático y sistemático, porque la disciplina se complejizaba y necesitaba organización, para cumplir su función de proyectar para modificar el mundo. Se propone así el marco teórico de la actividad proyectual: la metodología del diseño. Describe cómo se llega al producto, propone bases firmes para justificar y guiarse, se hace un relevamiento, un proceso, prototipos, objetivos, destinatarios.

Referentes/conductores:

*Aicher: fundador, director, rector, docente, investigador. Critica a Bauhaus y el alfabeto universal por el componente artístico y poca funcionalidad. Racionalista, partidario de un diseño planificado y científico alejado de lo artístico, hecho para resolver problemas cotidianos y no para satisfacción personal. Profesor en EEUU y Brasil, trabaja para ERCO, Lufthansa y Braun haciendo diseño integral e imagen de empresa, también iconografía para los JJOO y aeropuerto. Escribe "sistema de signos en comunicación visual" basado en retículas, lenguaje claro, eficaz y universal.

*Bill: ex Bauhaus y escuela Suiza. Toma contacto con Gropius, Nagy, Albers, Kandinsky. Pintor y escultor de arte concreto, busca arte claro y universal, aplicándolo al diseño en una estructura coherente, geométrica, asimétrica, sintética. Propone para Ulm el arte en el diseño, idea que trae de Bauhaus, lo que le provoca roces y renuncia en el 58.

*Maldonado: impulsor del ACI buscando inventar realidades objetivas. El arte debe ser en sociedad como motor de cambio. Viaja a escuela Suiza y trae las influencias a Argentina. Crea revistas, agencias y publicaciones de diseño industrial, después desplaza el arte para enseñar y dedicarse al diseño en Ulm donde es director y docente, impulsando un diseño sistematizado y científico, desplaza a Bill de su rol protagónico por roces en cuanto al arte, el diseño se basa en la ciencia y es para la sociedad.

Diseña aparatos para medicina y construcción, muebles, la imagen corporativa de Olivetti, Upim, Rinsacente, enseña en varias universidades del Italia y del mundo.

*Rams: postulados del diseño: innovador, útil, estético, duradero, detallista, ecológico, elemental y sintetizado.

Cierre

Sacan los subsidios, al Estado no le conviene el profesional y el enfoque Ulm. Revueltas estudiantiles (mayo francés 68), diferencias entre profesores y alumnos. Se cuestiona al diseño, la ciencia y el positivismo como modelos, un objeto no puede mejorar el mundo. Los docentes emigraron a otras partes del mundo, por ejemplo diseñaron para Fiat y Olivetti.

Influencias

Precursora de centros de enseñanza de diseño, dado también por las ISI de los 60/70, las vanguardias rioplatenses que ya se alejaban del arte tradicional, se iba integrando a la industria. Maldonado diseñó el plan de la Universidad de San Pablo, y con Aicher dieron cursos. Empiezan a abrir escuelas de diseño que tengan profesionales de distintas áreas, centros de investigación.

En Argentina Maldonado ya influenciaba en el Arte concreto, luego trajo tendencias de Ulm y Suiza, fue pionero en la publicación sobre diseño. Aparece el CIDI, INTI, seminarios, apoyados por una industrialización creciente, carreras e institutos adaptados al plan de Maldonado y valores. Política e industria ya reconocían el rol del diseño, materias teóricas y prácticas se equipararon, se formalizó la disciplina y el sistema de enseñanza y dio pie a inspirar modelos de otras escuelas, que se asociaban con las industrias, mutuamente, de interés para diseñadores y empresas o política en un marco de desarrollo tecnológico. Puedo integrar ciencia como base (que reflejaba el contexto moderno) y diseño dándole nivel, autonomía y estatus a pesar de un liberalismo y consumismo que chocaban. Perpetuó la función social del diseño, separándolo definitivamente del arte, y dejó profesores y egresados capacitados e influyentes. Establece definitivamente una metodología sistematizada para cualquier problema, integrándose conscientemente a las premisas del proyecto moderno.

Ejemplo aplicado: Braun

Pioneros de gute form alineados a la industria y su función social. Fue paradigmática en el desarrollo del diseño, produce objetos electrónicos cotidianos y electrodomésticos. En el 54 ya arranca la colaboración con Aicher para una nueva línea de productos, interiores, imagen de empresa, publicidad, papelería, marcado por funcionalismo: utilidad, ergonomía, calidad, terminaciones, síntesis, basado en el uso del usuario y la tecnología de punta.

También ocurrió con Lufthansa, Olivetti, JJOO, aeropuerto de Frankfurt. Ya no es el motivo utópico de mejorar el mundo sino una estrategia de mercado.

La crítica que se le hace al funcionalismo es que es pura técnica y practicidad pero nada de simbolismo o comunicación.

Aicher: no se quiere repetir Bauhaus Ulm por la connotación política y a nivel diseño que trae. Se quiere apartar de Bauhaus, salvo Bill, que todavía mantenía la idea de talleres de artesanía, materiales, etc. Esto no sirve, el arte es para abstraerse de la realidad, acá lo que hay que hacer es configurar la vida cotidiana, los productos en sociedad, la calle, de que todo tenga un fin, no pura estética. Salvo para Bill, para el resto el arte en el diseño es peligroso, no es arte aplicado, el sentido se lo tiene que dar el objeto mismo y no representar otra cosa artística. La Bauhaus, si bien quiso también salirse del materialismo, a través de una tendencia a lo concreto, lo industrial, sin fines de lucro, nunca salió del arte, ni de las figuras geométricas. Meyer y Albers se oponían a este ideal de forma pura sin fin en la vida cotidiana, de Bauhaus en museo por ser más artístico que funcional, no como la silla Eames. La experimentación, la fotografía compositiva, no es un fin en sí misma.

Todas las disciplinas deben estar en la vida cotidiana: la arquitectura en las fábricas, la firma en los objetos. No se busca un reconocimiento personal, los arquitectos no firman sus diseños.

Útil inútil: cubiertos, picaportes, jarras, demuestran que geometría no implica funcionalidad. Solo se trae como una tradición implantada en la cabeza por la cultura. Su función principal es servir al humano pero no sirven, son meros objetos artísticos, no se adaptan al cuerpo. Antes se justificaba con un argumento espiritual el arte en los objetos (aunque servía de excusa para no pensar en algo práctico y funcional), ahora se lo quiere meter en todo, en la comida, en la bebida, en la silla, se banaliza.

Todo va por el fin de la estética, la apariencia, y la función queda subordinada, se supone que se relaciona con gente y la ergonomía queda atrás. Se fija y obsesiona con cumplir parámetros geométricos, por ejemplo cuadrado con las escaleras o los picaportes, y se olvidan de que lo tiene que usar la gente y tiene que ser funcional. Otros objetos como la jarra adquieren valor histórico por comparación (dado por historiadores que no saben del tema) y no por uso. El mensaje de los objetos así es que su función no importa, es otra forma de contar que la razón queda liquidada con tal de ser puros como el arte afuncional. Lograr una buena relación entre mano y objeto es un diseño interesante también aunque no sea "el espíritu de la época".

Bueno amigos de iutube espero que les sirva, den me gusta y suscríbanse a mi canal
Éxitos