



Edificio de la Bauhaus (Weimar, Berlín)

“Vorkurs”, el punto de partida hacia el concepto del diseño moderno

La Bauhaus, el culmen ideológico más influyente, no sólo para su fundador, Walter Gropius, sino también para los tiempos que vivimos; este edificio representa la cuna de la vanguardia arquitectónica en Europa y occidente, ya que ha logrado unificar las artes plásticas y la artesanía, creando un nuevo concepto conocido como “diseño”, en el que forma y función cobran igual importancia.

Hoy tenemos el honor de traer la entrevista exclusiva realizada al profesor Johannes Itten, el creador del “Vorkurs”, un cursillo preliminar de 6 meses de duración en el cual somete a sus alumnos a rigurosas pruebas que dictarán si son aptos para continuar estudiando en la Bauhaus.

A continuación compartiremos su visión particular de la escuela y su opinión acerca de la trayectoria que seguían los alumnos que conseguían superar su curso preliminar.

¿Qué significa para usted la Bauhaus?

Resulta obvio, los principios que profesa la escuela han trascendido más allá de mi propia opinión. Resumiendo, las disciplinas y filosofía transmitidas y el entorno dentro del cual obran, han permitido una expansión del arte más allá de sus propias limitaciones, inundando los oficios y embelleciéndolos hasta desarrollar una nueva concepción de los mismos.

¿Cuáles fueron los inicios de la escuela?

Puedo dar una respuesta más fidedigna dado que ejercí como profesor durante su primera etapa en Weimar. El manifiesto de la escuela propuso desde sus inicios que el fin último de las artes era retornar a la artesanía para fundirse con ella y dar forma a los talleres en donde se podrían impartir unas enseñanzas mejor organizadas. Se buscaba romper esa barrera que el tiempo había erigido para separar el arte de los oficios.

“El color es vida, porque un mundo sin color se nos presenta como muerto”

¿Cómo se formuló la frase “La forma sigue a la función”? ¿Es genuina del director Gropius?

Por lo que sé, aunque la empleaba para dar forma al principio por el cual se rige la escuela, la autoría no le pertenece. El mérito es del arquitecto Louis Sullivan, quien acuñó dicho enunciado en su artículo “The Tall Office Building Artistically Considered”, en el año 1896.

Respecto a las mujeres, ¿por qué existieron talleres únicamente “femeninos”? ¿Cuál era la opinión de Gropius al respecto?

En aquél momento, como seguramente ocurra hoy día, existen ciertos oficios considerados “femeninos” por su meticulosidad y la imposición de los roles de género de la mano de nuestra sociedad; es por eso que ciertos talleres se llenaban de mujeres y la presencia de un hombre en ellos resultaba anómala.

En cuanto a nuestro director, a mis ojos no considero que estuviera en su mano reconocer el talento de aquellas mujeres por encima del que los hombres demostraban; es innegable el peso que el movimiento feminista comenzó a tener a raíz de la inclusión de alumnas en el centro, pero Gropius jamás fue más allá y muchos de los grandes trabajos realizados por mujeres, no obtuvieron la atención que merecían.

¿Cómo podemos interpretar la fundación de la Bauhaus como base del diseño gráfico actual?

Sencillo. Como he comentado con anterioridad, la prioridad de la escuela era unir la capacidad expresiva de las artes con la funcionalidad de los productos creados por los oficios; de ese modo, se consigue desarrollar elementos que hablan por sí mismos, diferenciándose de aquellos productos que, como acabo de enunciar, se creaban en masa únicamente para cumplir la función para la que habían sido elaborados. Todos esos objetos carecen del alma que un diseñador puede otorgarles, reduciéndolos a meros instrumentos.



Johannes Itten

**¿Qué disciplinas son las que más le interesan?
¿Qué creaciones han sido las más influyentes
en el diseño actual?**

Puede hacerse una idea de ello si revisa mi libro, "El arte del color"; pero si requiere una respuesta directa acerca de las disciplinas que considero esenciales dentro de los estudios impartidos por la Bauhaus, siento especial debilidad por las artes plásticas, como son la pintura y la escultura. Considero que en ellas reside la clave para que los alumnos desarrollen una personalidad y estilo propios, es una forma de encontrarse a ellos mismos.

Respecto a la segunda cuestión, algunas de las obras que han trascendido a la historia de la propia Bauhaus son la "Silla Wassily", de Marcel Breuer, la mesa auxiliar de Eileen Gray, denominada "E1027", y la fuente "Futura", de la mano de Paul Renner. Estos son sólo algunos ejemplos, le sugiero que revise los archivos de la escuela si desea conocer más productos que marcaron un antes y un después en la historia del diseño tal y como lo conocemos actualmente.

¿Participó la Bauhaus en algún tipo de ideología política?

Sí y no. La creación de la escuela surgió como catarsis de un mundo roto tras los desastres provocados por la Primera Guerra Mundial; debido a ello, procuramos promover un interés por el trabajo en equipo, el espíritu solidario y nuevas formas de entender y construir la vida.

Este sentimiento de rechazo hacia los sistemas impuestos provocó que la escuela se viera acosada en numerosas ocasiones, la filosofía impartida en las aulas nos colocó como la oposición; dentro del contexto socio-alemán, nuestros ideales se encasillaban en el judío-socialismo; ni que decir tiene que muchos tuvieron que huir durante el régimen nacionalista, o nazismo, como prefiera llamarle.

Bien, ya hemos indagado en aspectos generales de la Bauhaus, ahora nos interesaría conocer más su trabajo. ¿En qué consistía exactamente el "Vorkurs"?

Agradezco su interés hacia mi labor, el curso que ideé tenía como fin adoctrinar a los alumnos e iniciarlos en los fundamentos del color, los materiales y la composición. En los seis meses que duraba, debían conseguir encontrar su propio ritmo y ser flexibles ante los proyectos que les encomendábamos, sólo así podrían acceder al resto de enseñanzas. En esencia, para eso servía el "Vorkurs".

A propósito de su libro, ¿podría brindarnos alguna aproximación acerca de los temas que trata en su tesis?

Procuré recoger en él todas las enseñanzas que impartí durante mi estancia en la Bauhaus, de modo que pueda utilizarse como un manual para aquellos que se aventuran en el mundo del arte; desde siempre quise aportar mi visión personal de esta disciplina, no sólo a quienes estudiaron bajo mi tutela, sino a todo aquél que sienta un mínimo interés por la estética y el funcionamiento del color sobre las formas.



Mi intención es explicar los principios del color, los conceptos, teorías y comportamientos según la visión que he adquirido a lo largo de mis años de aprendizaje; podrá encontrar ejemplos de cómo funciona el círculo cromático, los contrastes entre colores y las sensaciones que estos transmiten al colocarse juntos o fusionarlos en un mismo espacio. Ese manual es mi aportación más personal y humilde, una base para quienes en el futuro quieran seguir mis pasos, las puertas de mi aula siguen abiertas, y así deseo que permanezcan.

Palabras llenas de esperanza, muy conmovedoras señor Itten; si me lo permite, me gustaría hacerle una última pregunta personal. ¿Cuál ha sido la base de su filosofía?

Intuyo que la cuestión viene a raíz de mi aspecto, mis inclinaciones distan de lo comúnmente observado en mis compañeros de oficio, incluyendo las actitudes conservadoras del director Gropius, con quien tuve desafortunados desencuentros hasta el punto de "invitarme" a partir de la escuela en 1923.

Escogí seguir el camino de la doctrina "mazdaznan", una línea de pensamiento oriental; dicha posición condiciona mi forma de vida y la encamina hacia conductas más saludables. Los ejercicios de respiración y relajación son esenciales tanto para mí como para mis alumnos, a quienes invitaba a realizarlos antes de que empezara la lección para obtener un mayor nivel de concentración espiritual.

Mi aspecto también forma parte de las directrices de la doctrina, llevar el cráneo expuesto acentúa la geométricidad del mismo, característica que implementé en mi estilo artístico personal y que mis alumnos aplicaron durante los talleres. Puede decirse que mis obras son reflejo de mi filosofía de vida.



Space Composition, Johannes Itten

A pesar del corto periodo que vivió el maestro Itten dando clase como profesor en las aulas de la Bauhaus, es innegable que sus enseñanzas dejaron huella en gran cantidad de alumnos, quienes incluso adoptaron su estilo de vida y le siguieron tras su marcha.

Hemos de agradecer que tuviera la buena fe de legarnos todos sus conocimientos en su libro "El arte del color", el cual ha constituido la base que muchos artistas han escogido y escogerán a lo largo de la historia del diseño por su trascendencia dentro de esta doctrina.



42 The most diverse natural materials are composed in horizontal-vertical order. This assignment was given in a class for textile designers to develop fingertip feeling for the characters of various materials. Zurich, Textile School, 1943.

43 Printed textures were taught in magazines, cut out and combined as a montage. Such exercises expand vision and enrich the student's own world of forms. Berlin, 1923. L. Müller.