

¿Podrías resumir la trayectoria de Josef Albers y como ha llegado a convertirse en un referente hoy día?

Josef Albers nace en 19 de marzo de 1888 en Bottrop, una ciudad muy pequeña en el noreste de Alemania con una familia introducida en el mundo académico y que tras pasar una infancia como cualquier niño.

Llega un momento en el que se da cuenta de que su vocación es estudiar magisterio, de echo durante esta época empezó a interesarse al mismo tiempo por el mundo de la pintura, a través de grandes maestros como Matisse o Cession. En 1915 influenciado las increíbles obras Piet Mondrian se lanza a crear su primera obra, una obra de un carácter más figurativo.

Después decide dejar todo lo que tenía atrás y centrarse en el arte de una forma más especializada, buscando el conocimiento del mundo artístico pasando por diferentes universidades como la de Berlín, Munich, Prusia, llegando finalmente hasta la Bauhaus en el año 1922 en este tiempo posicionada en Weimar, allí entra como un estudiante normal donde después de un tiempo tuvo el privilegio de ser profesor de la Bauhaus en 1925 y compartir espacio con Wassily Kandinsky, Paul Klee o Annie Albers una diseñadora textil, que acabó siendo considerada como su alma gemela, con quien comparte una conexión muy importante.

Hasta que finalmente el nazismo crea una atmósfera de censura que acaba empujando a la Bauhaus al cierre, provocando una ola de emigración donde junto con otros artistas de la época se dirige a Carolina del Norte, donde se encuentra La Black Mountain, pudiendo formar parte del profesorado de La Black Mountain, una escuela de arte muy importante en la época, donde tuvo el privilegio de compartir ideas con Williemin de Kooning, Frank Kline, Robert Motherwell y de donde salieron increíbles artistas como Rith Asawa, John Chamberlin o Robert Noland.

En este momento se inicia una nueva etapa donde se realizan muchos desplazamientos sobre todo a Ciudad de México donde conoce a Luis Barragán y empieza a experimentar con la arquitectura de una forma más intensa.

Provocado quizás por la atmósfera creativa del momento y el lugar empieza a combinar lo académico y lo artístico, una persona muy polifacética y con mucha creatividad y grandes expectativas que se aprecian en las diferentes acciones y colaboraciones realizadas de todo tipo, libros como es el La interacción del color, muebles como pueden ser las Nesting Tables, obras de arquitectura, diseño en vidrio... y fue entonces en el año 1949 o 1950 es donde nace una de las series que fueron más conocidas como es la serie Homenaje al Cuadrado, con pinturas basadas en un elemento fascinante y completo como es el cuadrados y donde se juega con diferentes colores con tres tonos o cuatro en diferentes formatos. Creando una estructura lineal a través del color, idea a la que le da mucha importancia, teniendo siempre presente.

Posteriormente deja Carolina y se acaba mudando a Conectica donde es profesor en la Universidad de Yel, donde tiene el placer de ser profesor de artistas como Isaac Serra entre otros. De igual manera consigue este año 1971 ser el motivo principal de una exposición monográfica en el museo metropolitano de Nueva York.

Háblanos de la Bauhaus, como fue su experiencia al entrar en la Bauhaus.

Primeramente había que realizar un curso preliminar de seis meses en el que tratamos conceptos como el color, la forma, el volumen y muchos otros, un sistema muy diferente a los sistemas de enseñanza que había recibido en las otras escuelas en las que había estado, allí tenía libertad total para proyectar y adaptar las ideas a el concepto de funcionalidad.

Recuerdo perfectamente que en el semestre de verano de 1920 entré como alumno a esa nueva escuela de arte, entonces liderada por Walter Gropius, recuerdo que los talleres eran dirigidos por un artista y un artesano buscando en nosotros unas habilidades técnicas y criterios artísticos.

En 1923 el año de la gran exposición internacional pasé a formar parte del profesorado nombrado por Walter Gropius dirigiendo el proceso del Curso Preliminar y posteriormente de la enseñanza de la Teoría de los Materiales y las Herramientas.

¿Como fue el paso de ser un alumno más, a ser un profesor de la Bauhaus?

Medios mínimos, Efecto Máximo

Josef Albers artista gráfico y diseñador estadounidense de origen alemán fue estudiante y posteriormente profesor de dibujo de la Bauhaus, donde conoció a quien es su mujer Annie Albers. En esta entrevista nos habla de sus métodos de enseñanza, de cómo se vivieron los cambios de dirección de la Bauhaus a manos de Gropius y en su ausencia, además también nos habla de la situación de la mujer en este periodo y de la importancia de la Bauhaus en el diseño moderno.

Josef Albers. El maestro de lo abstracto

“Los profesores querían echarme de la escuela”

Personalmente el vidrio fue un material muy importante en esta transición, el vidrio es un material muy versátil, en esa época yo contaba con unos ingresos muy escasos, pero yo sabía que había algo más detrás de lo que el resto de gente podía ver como simple cristal, de manera que recogía vidrios de artesanos, de basureros, los profesores querían echarme de la escuela, yo por mi parte continué construyendo a través de ese medio mi pequeña y primera exposición en ese ámbito.

Cuando organicé mi exposición y vinieron todos, profesores y alumnos, los profesores que me querían echar de la escuela, no solo dejaron que me quedara sino que me ofrecieron un puesto de maestro en la Bauhaus.

¿Cómo era Walter Gropius como director? ¿Cuánto de Gropius había en la Bauhaus

El Príncipe de Plata, como le llamaba Paul Klee era una persona con una fuerte personalidad, imaginación y fortaleza ideológica, si fuera de otra forma no habría podido reunir a un grupo de artistas tan potentes y diferentes, él creía firmemente que las discusiones eran parte de la creatividad. Esas convicciones tan firmes fueron las que acabaron provocando la irradiación de la educación creativa que el estaba construyendo a escuelas de Arte de todo el mundo.

La creación del propio edificio Bauhaus en Dessau, la propia palabra Staatliche Bauhaus fue muy bien elegida por él, recordando de una forma intencionada la Bauhütte medieval o Loggia de los albañiles, confirmado por Oskar Schlemmer en una de sus cartas escritas en 1922. La Haus am horn la cual continua siendo un referente fue construida bajo la colaboración de Adolf Meyer y el propio Walter Gropius.

Hay que recordar que Gropius ya venia de un movimiento de renovación estética muy conocido la Deutscher Werkbund, su idea de fusionar la escuela de artes y oficios con bellas artes lo que acaba formando la Bauhaus, todo después de un manifiesto creado por el y por “La recuperación de los métodos artesanales, intentar elevar la potencia artesana al mismo nivel que las Bellas Artes e intentar comercializar los productos que, integrados en la producción industrial se convirtieran en objetos de consumo asequibles para el gran público”. Bajo el lema “La forma sigue a la función”, uno de los constituyentes que pasarían a representar la Bauhaus en todas sus formas, acuñada originalmente por el arquitecto Louis H. Sullivan en su ensayo de

1896, si mal no recuerdo su nombre era, “El edificio alto de oficinas considerado artísticamente”, esta declaración aunque referida a la idea del diseño de rascacielos, venía a reflejar la importancia del diseño exterior en relación con la funcionalidad interior.

Fuera como fuese la Bauhaus aportaba arte como respuesta a la necesidad social, de manera revolucionaria en ese momento, ya que la sociedad burguesa necesitaba un cambio radical, cultural y sociológico evidente, por ese motivo principal decidí introducirme en el magnífico mundo de la Bauhaus y lanzarme a estudiar allí.

¿Tuvo tanta importancia la figura de Itten en la Bauhaus?

La estancia de Johannes Itten en la Bauhaus realmente fue corta pero muy importante, él dio cuerpo al curso preparatorio. Su plan desde el punto pedagógico ha sido un modelo a seguir, el curso al que llamábamos Vorkurs fue el responsable de una forma u otra de la introducción de la materia abstracta y la tendencia geometrizar de las formas en la Bauhaus, a través de las formas elementales, leyes de color, contrastes, mediante ejercicios muy interesantes. Los años que compartí con él mientras yo era aprendiz de maestro del curso preliminar y de pintura sobre vidrio me dieron una estructura firme que acabé interiorizando en mi e impartiendo de manera inconsciente a los futuros alumnos en muchos aspectos.

Aunque finalmente la intención de realizar una producción comercializable de Gropius chocó frontalmente con los ideales de Itten, el abandonó la escuela al conocer la organización de la primera exposición de la Bauhaus como forma de puesta a venta las producciones allí realizadas.

Este abandono provocó, porque no decirlo, una reordenación de la Bauhaus como se conocía hasta entonces, de la que yo formé parte personalmente.

¿Cómo repercutió la salida de Itten en la Bauhaus?

Este nuevo camino comenzó con cambios en 1925, de hecho seguía siendo similar al original aunque con una reducción en los talleres, orientado ciertamente a la búsqueda de un talento artístico desde un aspecto más técnico, con una experiencia en construcción y mobiliario que llevaría a desarrollar modelos estándar para producirlos industrialmente. De esta manera nace la Bauhaus Company Limited ese mismo año.

Desde 1923 con la exposición, la Bauhaus tuvo un enfoque rígidamente racionalista que se mantuvo hasta 1928 cuando ya se había trasladado la Bauhaus a Dessau. Este racionalismo con influencia ciertamente en el constructivismo ruso y el neoclasicismo holandés daba más importancia a la

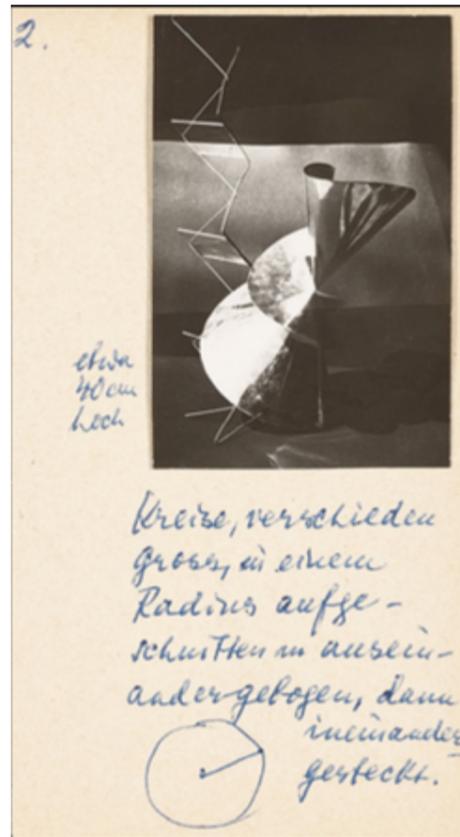
idea que a la inspiración, convirtiéndolo de alguna forma en un centro de producción de prototipos para la industria, formando lo que conocemos hoy día de esa Bauhaus, funcionalismo sobrio y riguroso.

En los últimos años de la Bauhaus hubo cambios en la dirección del centro Hannes Meyer y Mies van Der Rohe respectivamente, ocuparon el puesto de director.

¿Qué pruebas tenía que superar el alumno medio para poder superar el curso preliminar de Josef Albers?

Mi punto de vista con respecto al curso preliminar fue compartido durante un tiempo con Lázló moholy-Nagy creímos que había que poner en marcha la fuerza creadora de los jóvenes, buscando el enfrentamiento con problemas elementales de la creación para tener un mayor rango creativo. Cuando se marchó me convertí en el director del curso preliminar al mismo tiempo que del taller de carpintería. Mis ejercicios se centraban en unos objetivos concretos que giraba entorno a la utilización del material con creatividad y economía, forzando una autonomía del estudiante muy importante bajo mi punto de vista. Mis ejercicios estaban más centrados el estudio de los materiales, la forma, el espacio, la luz, la estructura, la textura, los contrastes entre ellas... Dejaba experimentar a los alumnos a través del uso de materiales para poder imitar otros materiales, que el papel se pareciera al terciopelo o la corteza a la tela. También a partir del equilibrio y estudio de los materiales donde tenían que expresar una idea formal utilizando el propio material sin pegamento, solo mediante equilibrio o presión.

Aún recuerdo a estudiantes como Lotte Gerson, en un ejercicio excelente de equilibrio a partir de un cuello de cristal de una lámpara, donde suspendió una espiral cortada de una bolsa de celofán rellena de corte de pelo en el baño de mujeres. “Ruptura radical con las tradiciones burguesas”.

Materialübung (Material study). Artwork: Takebiko Mizutani, n.d. Metal. Photo: Erich Consemüller, n.d. Gelatin silver print pasted on paper.

¿Que objetos piensa que han marcado un antes y un después y nombra uno que creas que haya influido en el diseño actual.

Hay muchos objetos que merecen ser recordados. Los objetos con el ajedrez Hartwig, cada pieza muestra su función real definiendo la Bauhaus en su máximo esplendor, piezas creadas en relación a su propósito intrínseco.

La silla Barcelona de Mies van Der Rohe y Lilly Reich, fue un inminente éxito sobretodo en la Exposición internacional en Barcelona, quedando como un icono legendario de representación de la Bauhaus.

Las mesas nido que diseñé en 1926, considero que fueron un objeto icónico que representa a la Bauhaus en todas sus facetas, colores primarios, formas simples y geometría, jugando con diferentes materiales innovadores de la época, como era el roble macizo y el vidrio acrílico. Un diseño multifuncional que se ha convertido en un diseño muy replicado y símbolo de modernismo, utilizado en marcas como Ikea.

¿Piensas que la Bauhaus a través de los productos que se creaban en los diferentes talleres fundaron las bases del diseño industrial?

El diseño industrial busca como esencia crear o modificar objetos o ideas para hacerlas útiles y prácticas, de igual forma también tienen que contener un atractivo visual que sea funcional.

En la Bauhaus intentábamos sintetizar los conocimientos, los métodos y las técnicas para la concepción de objetos de producción atendiendo a sus funciones, cualidades estructurales, formales y estético simbólicas, pero lo más importante es que antes de que existiera este centro, nunca se habían juntado lo que conocemos como diseño industrial y gráfico.

Los pilares básicos de la arquitectura que consideramos moderna fueron colocados en este artístico lugar, abarcando todos los ámbitos de la vida cotidiana, diseño de una mesa, una tipografía...

¿Porqué dejó la directiva el señor Gropius de la escuela que el mismo había dado forma y nombre?

En 1928, Gropius creyó que el siguiente paso debía ser en la dirección de la vanguardia arquitectónica uniéndola con la vanguardia social y política. De esta forma decidió apartarse del camino y dejar al mando como director de la sección de Arquitectura de la escuela a Hannes Meyer, después de que Mies Van Der Rohe rechazase inicialmente el puesto. Decisión de la que acabó arrepintiéndose.

¿Surgieron cambios drásticos en el rumbo de la escuela de Artes a partir de esos cambios?

Para Gropius Hannes Meyer acabó comprometiendo el futuro de la escuela al incorporar sus creencias político sociales a la estructura de la escuela. Gropius siempre pensó que la Bauhaus representaba una nueva forma de vida y esa era su contenido social, lejos de lo político.

Hannes Mayer era un gran arquitecto, quizás demasiado influenciado por su ideas políticas, allí las personas que estábamos alrededor lo veíamos desde un prisma sombrío, sin duda le acabó perjudicando como docente y sobretodo como director de la Bauhaus. Su lema en ese momento fue "las necesidades de las personas en lugar de las necesidades lujosas". La concepción de la arquitectura de Mayer, desde un punto de vista lejos de la acción artística sino como un carácter social provocó enfrentamientos con compañeros como Kandisky, Klee o Schlemmer. La Bauhaus comenzó un proceso de venta de productos que resultó ser muy exitoso, con el tiempo acabó introduciendo cada vez más la ideología relacionándola con la educación y el movimiento obrero. Meyer olvidó el carácter artístico de la escuela, de esa manera realizamos una queja en ese momento al gobierno de Anhalt y el alcalde de Dessau que ayudaron al cese de Meyer en 1930.

Después de esta forma de sacar a Meyer del puesto, Mies van Der Rohe tomó el mando dando un nuevo vuelco a todo lo que se había estado marcando, marcando una enseñanza basada en la artesanía, técnica y artística.

Las medidas que tomó van Der Rohe fueron una respuesta directa, eliminó la representación estudiantil en el Consejo de Maestros y prohibió la participación de los estudiantes en cualquier tipo de actividad política, así pues, su plan de estudios

Ajedrez Hartwing

reforzaba la coordinación entre los talleres que se relacionaban con la construcción y la sección de arquitectura, convirtiendo la Bauhaus en una escuela de arquitectura con algunos talleres.

Realmente en este momento se pierde un poco el programa marcado directamente por Gropius en relación con la atención a la dimensión social del trabajo creativo. Se formaban especialistas profesionales capaces, pero dejando de lado lo artístico y creativo.

En definitiva durante las diferentes etapas de la Bauhaus, las directrices que se marcaron fueron totalmente diferentes aunque todas con un camino común, un nuevo modelo de creación de un entorno cotidiano para el ser humano.

Volviendo a su paso por la Bauhaus, ¿Cuál considera que ha sido sus mejores años dentro de esta?

Uno de mis mejores años, profesional pero sobretodo sentimentalmente fue 1925, en ese momento conocí a Annelise Elsa Frieda Fleischmann. Ella había entrado en el 22, por entonces Gropius pensaba que el género femenino estaba dotado para técnicas diferentes a las del género masculino, de manera que la entrada a los talleres se veía filtrada por esta idea, impidiendo de alguna manera la libertad total a la hora de decisión.

Por otro lado me convertí en profesor gracias en parte a la exposición en vidrio que realicé en ese año, un momento en el que se introdujo en la Bauhaus la importancia del material y sus características a. Través mía.

¿Se consideraba Annelise Elsa Frieda Fleischmann de acuerdo con el filtro de género en relación con los talleres que acabó aplicando Gropius?

La Bauhaus fue un organismo inclusivo al que podía acceder "cualquier persona de buena reputación sin importar su edad ni su sexo", un espacio artístico donde todos podían iniciar sus estudios y habilidades fuera del hogar. Esto era novedoso mirándolo desde un punto de vista femenino en esa época, el nombre femenino no aportaba la misma importancia y reconocimiento, ya sea por que eran pocas mujeres las que brillaban en comparación con su género contrario, o porque no se les quería aportar visibilidad a una sociedad en la que solo se les daba importancia a lo masculino.

“Artistas como Anni nunca fueron firmes defensoras de la mujer tejedora”

Artistas como Anni nunca fueron firmes defensoras de la mujer tejedora, ella siempre quiso ser pintora aunque acabó encontrando un atractivo poderoso en el tejido, y floreció a partir de ahí con un estilo propio y único, de hecho llegó a ser la primera artista textil en celebrar una exposición individual en 1949 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

La verdad es que la Bauhaus le dio a la mujer una vía por donde desarrollar su talento pero también es verdad que tuvieron que lidiar con la época en la que vivía, sus familias, la actitud ambigua del cuerpo. Docente, las convenciones sociales obsoletas entre otras cosas. Aún así quien la sigue la con-

Josef Albers. Mesa nido

Mies van der Rohe y Lilly Reich. Silla Barcelona

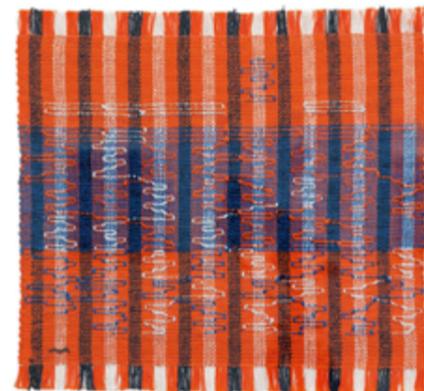
Annelise Elsa Frieda Fleischmann. Foto tejiendo

sigue y las chicas de la Bauhaus sabían lo que querían y era de asegurar su éxito allá donde fueran.

Ella siempre fue una artesana, llegó un momento que tras la fama y logros se dio cuenta de que el mundo textil no tenía la repercusión o la importancia cultural que podía tener la pintura, y se acabó volcando en el grabado.

De igual forma Annie demuestra que es polifacética, a través de los materiales de sus obras, sus formatos y sobretodo porque también durante una época, al principio como forma de llegar a fin de mes, diseñaba y confeccionaba joyería a partir de objetos caseros que encontraba en la basura, de ahí salen los collares que luego fueron expuestos en la Tate Modern y llevados por ella, objetos que ahora se encuentran en nuestra Fundación.

Tengo que agradecer a Josef Albers por habernos concedido el honor de abordar con nosotros temas muy diferentes, su vida, su forma de vivir el arte y la manera en la que veían el arte en la Bauhaus durante todo su recorrido. Historias que se engloban perfectamente en un momento de la historia que ha quedado marcado para siempre. La Bauhaus, con todos los que formaron parte de ella pasarán a la historia como creadores del diseño que conocemos en el hoy y por supuesto en el futuro. Haciendo un hueco muy importante a las artistas que en su momento no tuvieron la repercusión merecida pero que con su lucha constante consiguieron hacerse un hueco.

Annelise Elsa Frieda Fleischmann. Foto tejiendo

Annelise Elsa Frieda Fleischmann. Joyería

Josef Albers. Homenaje al cuadrado.

Valoración personal

En mi opinión este ejercicio ha sido especialmente interesante, principalmente por el hecho de que me parece un proyecto muy creativo, el ponerse en la piel de la persona sobre la que tenemos que investigar. De manera que realmente he aprendido mucho sobre su vida y sobre la Bauhaus al mismo tiempo. Realizarlas no ha sido fácil pero me he metido en el papel y creo que he realizado una entrevista fluida y profunda hablando sobre muchos temas interesantes de los que no se suele hablar.

Webgrafía

Josef Albers: medios mínimos, efecto máximo. (2014, 28 julio). Fundación Juan March. <https://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/josef-albers/>

García, C. (2014, 27 septiembre). Josef Albers, la experiencia del arte. Jot Down Cultural Magazine. <https://www.jotdown.es/2014/09/josef-albers-la-experiencia-del-arte/>

<https://albersfoundation.org/artists/biographies/>

Farrell, A. (2019, 28 mayo). Todo lo que tienes que saber sobre Anni Albers. Vogue España. <https://www.vogue.es/living/articulos/anni-albers-artista-textil-bauhaus/37227>

Alcalá, N. (2018, 17 octubre). Bauhaus, la primera escuela de diseño del siglo XX. cultier. <http://www.cultier.es/bauhaus-la-primera-escuela-de-diseño-del-siglo-xx/>

La escuela Bauhaus y su aportación al mundo del diseño industrial. (2012, 3 diciembre). Manivelas. <http://www.manivelas.info/2012/12/la-escuela-bauhaus-y-su-aportacion-al.html>

(2019, 1 abril). Walter Gropius, fundador y primer director de la Bauhaus | Sobre Arquitectura y más | Desde 1998. Metalocus. <https://www.metalocus.es/es/noticias/walter-gropius-fundador-y-primer-director-de-la-bauhaus>

N. (2016, 2 febrero). 3 DIRECTORES + 3 MODELOS PEGAGÓGICOS + 1 ESCUELA = LA BAUHAUS. learningfromdesign. <https://learningfromdesign.wordpress.com/2016/01/05/tres-directores-una-direccion-la-bauhaus/>

Hannes Meyer, segundo director y la visión social de la Bauhaus | Sobre Arquitectura y más | Desde 1998. (2019, 9 abril). METALOCUS. <https://>

www.metalocus.es/es/noticias/hannes-meyer-segundo-director-y-la-vision-social-de-la-bauhaus

Hernandez, J. (2019, 5 septiembre). Walter Gropius, el Príncipe de Plata. Arsmagazine. <https://arsmagazine.com/walter-gropius-una-personalidad-multicolor/#:%7E:text=A%20lo%20largo%20de%20su,-consideraba%20el%20arte%20como%20una>

Poelstra, L. (2015, 13 mayo). La Bauhaus. Bauhaus. https://es.slideshare.net/n3Tzero/la-bauhaus-48082572?pid=6389ef02-70db-4e7c-ad1c-b74630e86219&v=&cb=&from_search=4

Bibliografía

Tema 9 Gropius y la Bauhaus