

Diseño textil en la Bauhaus

NAOMY MONSERRAT MARTINEZ CRUZ

XIMENA ITZAYANA MELO ESPINOSA

MELISA ISABEL REYES CHÁVEZ

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica,
UAM Xochimilco

*La Bauhaus fue una escuela de arte moderna que
rompió los lineamientos de género de la época.*

La Bauhaus fue fundada en 1919 en la República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial y cerró sus puertas en 1933 debido al ascenso del régimen nazi. La escuela tuvo tres sedes y cada una desarrolló diferentes aportaciones de trabajo. En la primera etapa, en la ciudad de Weimar y con la dirección de Walter Gropius, se destacó como escuela de Artes y Oficios, estableciendo diálogos entre el expresionismo, el arte y la artesanía.

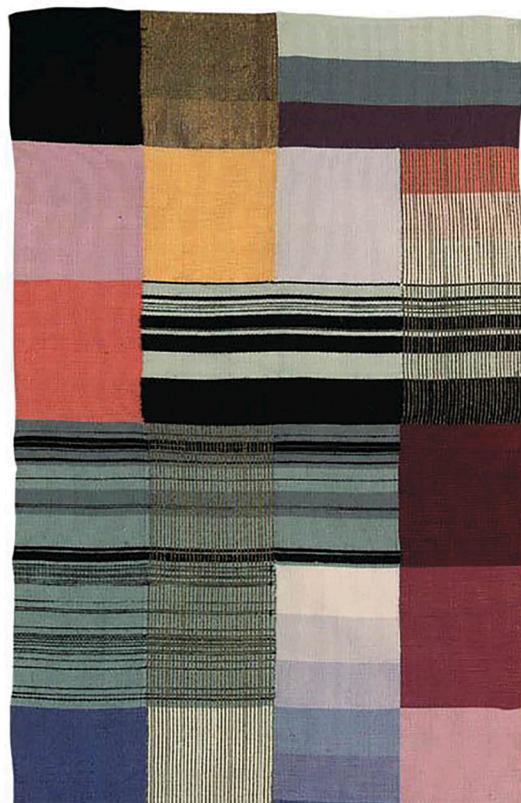
La Bauhaus desempeñó sus actividades durante el período de entreguerras y abrió camino hacia la abstracción, el expresionismo y la posibilidad de incorporar el arte desde varios puntos de vista, como en la incorporación de figuras geométricas, colores primarios, superposición de imágenes, fotomontajes y *collage*. Fue fundamental el psicoanálisis¹ de las imágenes con lo que se integraron aspectos del orden de lo inconsciente, como lo onírico y la realidad subjetiva y fuentes de conocimiento e inspiración, que habían sido exploradas mínimamente.

En cuanto al contexto social de la Bauhaus, la escuela se fundó en un momento de gran efervescencia cultural y social en Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, el país se encontraba en una situación de crisis económica y política; muchos artistas y pensadores se preguntaban cómo podían contribuir a la reconstrucción del país. La Bauhaus surgió como

Gunta Stölzl realizando un textil en un esboso, 1930.

¹Jeannine Fiedler, *Bauhaus*, H. H. Ullman Publishing, España, 2013.

Tapete realizado por Otti Berger, 1927.

una respuesta a esta pregunta, y se propuso crear una nueva forma de arte y diseño con el objetivo de estar al servicio de la sociedad, además la escuela se inspiró en la idea de la *gesamtkunstwerk*² (obra de arte total), la cual buscaba incorporar todas las artes en un solo proyecto, de esta manera, la Bauhaus se convirtió en un lugar de encuentro para artistas, arquitectos, diseñadores y artesanos de diferentes disciplinas, que trabajaron juntos para crear una nueva forma de arte y diseño.

La Bauhaus fue una escuela de arte moderna que rompió con los lineamientos de género de la época. Al fundarse, la mitad del alumnado matriculado eran mujeres, lo que horrorizó a su director Walter Gropius, ya que temía que esto diera a la escuela una fama de lugar de aficionados; no obstante, el director potenció ante las

²Término acuñado por Richard Wagner para referirse a un tipo de obra de arte que integraba las seis artes: la música, la danza, la poesía, la pintura, la escultura y la arquitectura.

Liz Beyer, vestido para Dora Fieger. 1927, tejido de la Bauhaus.

mujeres el gran taller de diseño textil el de alfarrería, dejando a un lado el diseño industrial, la escultura y, por supuesto, la arquitectura para el sexo masculino.

Gropius no quería que su escuela se convirtiera en un centro de artes y oficios donde las mujeres acudieran a pasar las tardes, no le interesaban pintoras, aficionadas ni modestas ceramistas, no quería una feminización de su escuela, por tanto, era incompatible con una sección de modas, ya que sus alumnas debían ser las mujeres más duras y curtidas, que llevaran hasta extremos un nuevo arte radical.

Aunque las mujeres tuvieron que demostrar un talento extraordinario a sus respectivos maestros para conseguir su permanencia en el centro y sus atribuciones inicialmente estaban limitadas, muchas participaron en esta experiencia y dejaron un legado en la historia del arte y la educación.

El objetivo del taller textil era formar personas con habilidades artísticas; la vertiente práctica se dividía en diversos trabajos con el telar de lizos y con el *jacquard*, además de la producción

de gobelinos, alfombras, trabajos de punto y trabajo de teñido.

En esa época, el terreno textil manual era muy escaso, ya que la fabricación industrial de telas estaba mecanizada en su totalidad y el trabajo en telares era de piezas únicas y de precio elevado, sin embargo, la sección textil fue uno de los más productivos y exitosos de la Bauhaus, pues a él asistían principalmente mujeres, quienes experimentaron con técnicas tradicionales e industrializadas. Las principales disciplinas fueron el tejido y el teñido, pero también se enseñó crochet, macramé, bordados, aplicaciones y técnicas de pintura; estas se asociaron con la producción industrial, donde se produjeron masivamente tejidos destinados a la decoración (como revestimientos murales, tapicerías o alfombras), utilizados en los interiores para la casa prototipo *Haus am Horn*.³

Después de la renuncia de Helene Börner como directora del taller por el cierre de una de las sedes ubicada en Weimar “Staatliches Bauhaus”, designan a Gunta Stölzl, como nueva directora del taller quien desarrolló una metodología para la fabricación de textiles que se alineaba con la filosofía y enfoque experimental de la escuela.

Algunos aspectos claves de su metodología fueron los siguientes:

- Experimentación con materiales y técnicas: Stölzl alentaba la experimentación con una amplia gama de materiales y técnicas de tejido, abogaba por la exploración de nuevas fibras y métodos de tejido para romper con las convenciones tradicionales y fomentar la creatividad.
- Integración de arte y técnica: Gunta creía en la fusión del arte y la artesanía, por lo que tenía la idea de que los textiles podían ser tanto funcionales como expresivos, artísticos y emocionales.
- Enfoque en la arquitectura: Stölzl estaba

³ La casa *Haus am Horn* fue construida para la exposición de Bauhaus en Weimar en 1923. Fue diseñada por Georg Muche, un pintor y profesor en la Bauhaus.

particularmente interesada en la relación entre textiles y arquitectura, promovía la idea de que los textiles no sólo debían considerarse como elementos decorativos, sino también como componentes integrales de los espacios arquitectónicos, influyendo en la estética y la función de un entorno.

- Colaboración interdisciplinaria: siguiendo el enfoque colaborativo de la Bauhaus, Stölzl abogaba por la colaboración entre diversos talleres y disciplinas, esto trajo proyectos conjuntos en donde los diseñadores de textiles trabajaban en colaboración con arquitectos y artistas para integrar sus creaciones en contextos más amplios.
- Consideración de la funcionalidad: aunque Stölzl estaba comprometida con la experimentación artística, también valoraba la funcionalidad de los textiles, ya que buscaba crear piezas que fueran prácticas y adaptables a las necesidades cotidianas, incorporando innovaciones técnicas sin perder de vista la utilidad.

Estudio para un tapiz sin ejecutar, Anni Albers Bauhaus, 1926.

Con esta metodología sus tejidos y gobelinos fueron muy elogiados en su momento y los museos de todo el mundo conservan sus obras. Gunta Stölzl se hizo famosa en aquella época y los estudios sobre la escuela alemana han aumentado todavía más su celebridad.

En la Bauhaus, la sección de tejidos se destacó por su innovación en la fusión de los conceptos de diseño y realización de una obra. Un ejemplo de intenso trabajo en común entre arquitectos y diseñadoras textiles constituye el esbozo de una primera alfombra monocroma y sin motivos ornamentales, una pieza presentada en 1931, que supuso una auténtica revolución, se trataba de un trabajo para la exposición de la Bauhaus en Berlín. Esta pieza, fue el resultado de un proyecto conjunto entre Mies van der Rohe y Lilly Reich. Sin embargo, resulta significativo notar que el encargo no recayó en el taller de tejidos de la escuela, sino en Alen Müller-Hellwig, una artesana de Lübeck que colaboraba regularmente con el arquitecto Hugo Häring.

Debido a los conflictos durante la Segunda Guerra Mundial, tanto la escuela como el taller textil de la Bauhaus se vieron obligados a cerrar sus puertas. Como resultado, varias diseñadoras emigraron a Estados Unidos para continuar con sus carreras textiles, mientras que otras, debido a su religión, fueron enviadas a campos de concentración.

A pesar de estos desafíos, estas mujeres dejaron un legado en el taller textil de la Bauhaus, un taller que desempeñó un papel de gran importancia en la lucha por la igualdad femenina y logró un cambio significativo en la educación y la profesión de las mujeres en el siglo xx.

REFERENCIAS

- Fiedler, Jeannine, *Bauhaus*, H.F. Ullmann Publishing, Madrid, 2013.
- Hervás y Heras, Josenia, *Las mujeres de la Bauhaus: De lo bidimensional al espacio total*, Editorial Diseño, Buenos Aires, 2015.
- Ulrike Müller, *Bauhaus Woman*, Flammarion, París, 2009.

