

Título: Mujeres de la Bauhaus y su legado al discurso del Movimiento Moderno

Autoras: Carolina E. Valiente, Estudiante de Diseño Industrial, caroev1308@gmail.com.
MSc. Danay Hernández Perdomo, Profesora de Historia del Diseño, hdanay69@gmail.com,
Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana (ISDi), Cuba.

Resumen:

El objetivo de esta ponencia es mostrar el hacer profesional de las mujeres representantes de la Bauhaus, marcadas por una discriminación de género, pero merecedoras de los logros que se le atribuyen a la escuela.

Se conoce muy poco de la historia de estas prolíficas mujeres porque muchas de ellas tuvieron que enfrentar la invisibilidad y la falta de reconocimiento de su trabajo. Debido a estereotipos de la época se vieron obligadas a desarrollarse mayoritariamente en la esfera textil, sin embargo, hubo exponentes que trascendieron las barreras de lo que se consideraba "femenino".

Al igual que sus discípulos, fueron generadoras de ese nuevo discurso desde sus proyectos. Y aunque quedaron en un segundo plano como partes de una pareja o sus piezas pasaron a la historia como productos realizados solo por sus ellos, consiguieron salir adelante y labrar su camino sin dejarse disuadir por las limitaciones que les fueron impuestas. La siguiente es una muestra de 10 mujeres cuyo trabajo en el arte y el diseño constituyeron un legado para el Movimiento Moderno.

Introducción

El legado de la Bauhaus trascendió su corta vida y se considera un paradigma y sus exponentes más conocidos como titanes del diseño. Su manifiesto afirmaba que cualquier joven en plenas capacidades podría matricular sin importar sexo o edad; una convocatoria tan revolucionaria que en realidad atrajo más mujeres que hombres, aunque estas en su mayoría fueron desalentadas.

Se conoce muy poco de la historia de estas prolíficas mujeres. Debido a estereotipos de la época se vieron obligadas a desarrollarse mayoritariamente en la esfera textil, sin embargo, hubo exponentes que trascendieron las barreras de lo que se consideraba “femenino”. La siguiente es una muestra de 10 mujeres cuya influencia en el arte y el diseño moderno debe ser repensado.

Principales Exponentes

1. Annie Albers

Una de las artistas textiles por excelencia de la Bauhaus. Desde su comienzo en la escuela, se desempeña en el taller de textil, donde rápidamente aprende a dominar el telar.

Desarrolla un lenguaje visual único, caracterizado por patrones geométricos, de líneas rectas y crudas, generalmente inclinándose por lo monocromático. Se consideraba inspirada por la obra de Paul Klee; por lo que su obra gira en torno al abstraccionismo.

Sus tapices tuvieron un gran impacto en las artes visuales; son considerados precursores de la abstracción geométrica. Además, exploró las funcionalidades del textil, más allá de su valor estético. En 1930, diseña una cortina de algodón y celofán que de manera simultánea absorbía el sonido y reflejaba la luz. Tras años de pedagogía en la Bauhaus, se une al claustro de profesores del Black Mountain College en 1933 al emigrar a Estados Unidos.

Tapiz de gran formato. 1926

Tapices de la colección:
"Escritura Antigua" .1936

2. Marianne Brandt

Fue una de las estudiantes más transgresoras, pues tomó un lugar en el Taller de Metales, una disciplina vista como inalcanzable para una mujer.

Sus diseños son de los productos más icónicos de la Bauhaus. Fue la designada por László Moholy-Nagy para sustituirle como jefa del departamento, tras quedar impresionado con sus habilidades.

Su colección de luminarias fue un éxito comercial, la lámpara Kandem destacándose por su armónica relación forma-función. Al igual que el servicio de té, otro de sus diseños más conocidos.

En este último caso, trabaja la forma semiesférica como motivo dentro del sistema, ponderando por encima de todo, la funcionalidad. La honestidad de los materiales y el respaldo de un conocimiento tecnológico-industrial son elementos distintivos de su obra.

Tetera (Servicio de Té). 1924

Lámpara de mesa Kandem. 1928

3. Alma Siedhoff-Busher

Fue una de las pocas mujeres que lograron dejar atrás el taller de textil e insertarse en un taller "masculino", en su caso fue el taller de madera. Su trabajo se enfocó en el público infantil, para el cual diseñó numerosos juguetes y muebles.

El más famoso de ellos es su juego de construcción, el cual permanece produciéndose hoy. El juego manifestaba los principios fundamentales que apelaba la Bauhaus: sus 22 bloques de madera, pintados en colores primarios, podían construir la forma de un barco, sin embargo, podían reordenarse para propiciar la exploración creativa.

Otro de sus trabajos más icónicos es el interior de la guardería Haus Am Horn. Un proyecto que ejemplificaba al detalle la estética del movimiento. Empleó muebles modulares, de gran simplicidad, que podían crecer junto al niño gracias a sus infinitas combinaciones.

Juego de construcción a base de piezas de madera, 1924.

Mobiliario para la Guardería Haus Am Horn, 1923.

4. Lucia Moholy-Nagy

En 1923, contratan a su esposo László Moholy-Nagy como profesor de la escuela y se incorpora como estudiante. Se especializa en fotografía y se convierte rápidamente en la mayor documentarista de la Bauhaus, llegando a tomar cientos de fotografías. Capturaba los edificios en que trabajaban, los productos que se hacían y las personas que los confeccionaban. Gracias a ella y sus fotos se ha podido estudiar el legado de esta institución.

Sus fotos, de marcada asimetría, líneas claras y fuertes contrastes, exponen la simplicidad de la doctrina Bauhaus interpretada a través de un lente fotográfico. Sus fotografías son tanto representaciones de la escuela y su trabajo como obras de arte en sí mismas.

Edificio Bauhaus en Dessau,
1925-1926.

Interior de una casa de Maestro, 1925.

5. Ilse Fehling

Durante su estancia en Weimar, desde 1920 a 1923, recibe tanto clases de pintura con Paul Klee como de escultura con Oskar Schlemmer. Desprendía un talento natural para crear formas escultóricas y escenografías teatrales.

Sus sets de teatro combinaban ingeniosa creatividad y funcionalidad. Uno de sus mayores aportes al taller de Teatro fue un escenario rotatorio para marionetas, el que patentó en 1922. Su trabajo escultórico, podría describirse como una fusión de cubismo y corporalidad.

Trabajaba principalmente la piedra y el metal. Sus piezas llevaban consigo la esencia de la Bauhaus. Nacían de formas básicas, que luego eran desarrolladas por parte hasta crear una volumetría que debía apreciarse desde varios puntos de vista.

Escultura Abstracta, 1922.

Escultura Abstracta, 1923.

6. Gunta Stolzl

Fue uno de los miembros más antiguos de la Bauhaus, matriculando con solo 22 años. Comienza a destacar rápidamente en el taller de textil, el cual dirige por 5 años, siendo una de las pocas mujeres docentes de la escuela.

Su obra se conoce por complejos patrones, compuestos por líneas ondulantes que se convierten en un caleidoscopio de cuadrados coloridos. A diferencia de las otras tejedoras, le gustaba experimentar con colores saturados y altos contrastes. Para ella el textil fue otro medio más para la exploración del color y sus bondades.

Colaboró en numerosas ocasiones con Marcel Breuer, en la confección de los tejidos empleados en sus diseños más experimentales.

Textil para la silla de Marcel Breuer, 1921.

Tapiz rojo-verde, 1927-1928.

7. Gertrud Arndt

Gertrud Arndt, fue una de las alumnas que se vio decepcionada al matricular en la Bauhaus y no poder cursar el programa de Arquitectura. Así, comenzó un proceso de exploración creativa, donde atravesó por el taller de textil, hasta que finalmente encuentra en la fotografía una forma de expresión libre y no estructurada.

Su práctica fotográfica comienza de manera autodidacta: capturando instantáneas informales, fotografiando edificios y paisajes urbanísticos y finalmente desarrollando una serie de autorretratos, por los que se le conoce hoy. La serie Retratos con Máscara, consiste en una exploración personal de roles de género y de emociones.

Trabaja generalmente el plano frontal, otorgándoles a las imágenes un sentido de cercanía e intimidad. Su obra se conoce como precursora del arte feminista contemporáneo por su esencia introspectiva y desafiante.

Retrato con Máscara, No.13. 1930.

Retrato con Máscara, No.19. 1930.

8. Margarete Heymann

Desde un inicio se rehúsa a matricular en el taller de textil, convenciendo a Walter Gropius de otorgarle un puesto en el de cerámica.

Su paso por la Bauhaus fue realmente breve debido a discrepancias con los docentes, que afirmaban que carecía de las habilidades necesarias. Así todo, durante este breve tiempo produjo numerosos productos utilitarios.

Sus productos se caracterizaban por ángulos fuertes, compuestos por triángulos y círculos que se convertían en motivos de patrones constructivistas. Experimentó además con coloridos glaseados y acabados. En 1934, establece una compañía de cerámica con la que obtiene gran éxito comercial.

Plato y Taza, 1929.

Plato y Taza, 1930.

9. Lily Reich

Fue la primera mujer en formar parte del Werkbund alemán. Desde un inicio apostó por la calidad del diseño en productos industriales, siempre potenciando las novedades tecnológicas y productivas.

De 1926 a 1939, colaboró en numerosos proyectos con el arquitecto Ludwig Mies van de Rohe. Compartían una estrecha relación de trabajo que produjo desde mobiliario hasta proyectos arquitectónicos y cedes expositivas. Bajo la dirección del arquitecto, formó parte del claustro docente de la Bauhaus en 1932.

Dentro de su amplio repertorio se destacan los muebles tubulares de acero; explora en numerosas ocasiones las bondades de este material como protagonista de un diseño racional y moderno. Indudablemente desarrolló una amplia exploración en este ámbito, por lo que muchos de los afamados diseños atribuidos a Mies van de Rohe pueden ser rastreados a ellas, incluyendo el Sofá Barcelona.

Silla LR103, 1936.

Casa Tugendhat, Brno. Colaboración con Mies van de Rohe, 1929.

(Izquierda) Sofá de Lily Reich, 1930. (Derecha) Sofá Barcelona atribuido a Mies van de Rohe, 1930

10. Charlotte Perriand

A pesar de no estar relacionada directamente con la Bauhaus, Charlotte fue una de las diseñadoras más destacadas del movimiento racionalista y moderno.

En 1927, se acerca a Le Corbusier en busca de empleo y es despachada con la frase "Aquí no tejemos cojines". El arquitecto, luego de ver sus trabajos, queda impresionado y la hace jefa del departamento de mobiliario. Colaboran juntos a lo largo de 10 años, produciendo una gran variedad de muebles, en ocasiones solo atribuidos a Le Corbusier.

Sus creaciones tienen una estética indudablemente minimalista con un matiz industrial, pues exploró a profundidad las oportunidades tecnológicas que la rodeaban. Experimentó con disímiles materiales, desde el tubo de acero hasta el cuero. Tras viajar a Asia, esta cultura comienza a jugar un rol importante en sus diseños, sobretodo la japonesa.

Librero para Piasa

Sofá de influencia japonesa

Silla de Tubo de Acero y Cuero para el Resort de Esqui Les Arcs

Otros exponentes

Alfombra para el Cuarto de Niños
Benita Koch-Otte, 1923.

Vestido para Dora Fieger
Lis Beyer-Volger, 1927.

Ilustración para 'Amor y Psyche'
Margaret Camilla Leiteritz, 1929

Composición sin nombre
Corona Krause, 1924.

Wer Will
Lou Scheper-Berkenkam, 1923..

Análisis de los Viejos Maestros (Litografía)
Friedl Dicker, 1921.

Conclusiones

Marcel Breuer, Mies van de Rohe, Wassily Kandinsky, Paul Klee... son los exponentes de la Bauhaus por excelencia, y sus diseños son considerados la obra seminal de esta escuela. Cuando se habla del movimiento moderno en las artes, el papel de las mujeres de la Bauhaus en el desarrollo de esta doctrina es desacreditado e ignorado. A lo largo de los años, se han ido desempolvando las historias de estas prolíficas mujeres y sus aportes a la Bauhaus. Poco a poco han ido dejando de ser solo esposas y han ido tomando su lugar como verdaderas figuras del diseño moderno.

Bibliografía

Arevalo, C. (2016). *The Bauhaus Weaving Workshop*.

Bauhaus: Diseño y Racionalismo. (2018, Mayo). Retrieved from Tiovivo Creativo:
<https://www.tiovivocreativo.com/blog/arquitectura/bauhaus-diseño-y-razionalismo/>

Billiard, J. (2018). *The Other Art History: The Forgotten Women of Bauhaus*.

García, M. (2018). *The Lost History of the Women of the Bauhaus*. Retrieved from ArchDaily:
www.archdaily.com

Gotthardt, A. (2017). *The Women of Bauhaus School*. Retrieved from Artsy: www.artsy.com

Guest Students. (2019). Retrieved from Bauhaus 100: www.bauhaus100.com

Huas Proud: WOMen of the Bauhaus. (2009). Retrieved from The Guardian:
www.theguardian.com

Lutyens, D. (2018). *Anni Albers and the forgotten women of the Bauhaus*. Retrieved from BBC Culture: www.bbcculture.com

Masters and Teachers. (2019). Retrieved from Bauhaus 100: www.bauhaus100.com

Nash, O. (2017, Septiembre). Retrieved from Progress is fine, but it's gone on for too long:
www.progress-is-fine.blogpost.com