entretejidos
Revista de Transdisciplina y Cultura Digital
ISSN: 2395-8154

Reporte sobre el Bauhütte de la educación artística

Para: Johannes Itten

Reporte sobre el Bauhütte de la educación artística

Para: Johannes Itten

Acerca de: Mi Vorkurs en la Bauhaus.
Enseñanza de diseño y morfología
Otto Maier Verlag, Ravensburg

Paul Nizon

Traducción: María Papenfuss
Revisión: Rafael Mauleón
Portada: Ländliches Fest 1917 - Johannes Itten

Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura digital by Editor: Rafael Mauleón is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

Reporte sobre el Bauhütte de la educación artística[1]

Para: Johannes Itten

Mi Vorkurs en la Bauhaus
Enseñanza de diseño y morfología[2]

Resumen

Esta es una traducción de un artículo publicado en la revista *Du: kulturelle Monatsschrift* en el año de 1964 y recuperado por la *ETH-Bibliothek ETH Zurich.* Es un tributo a Johannes Itten, en el cual se exponen algunos datos biográficos relevantes de este influyente profesor de la Bauhaus creador del Vorkurs de esta escuela.

Palabras Clave:
Itten, Bauhaus, Vorkurs, Enseñanza de Diseño.

Abstract

This is a translation of an article published in the magazine Du: kulturelle Monatsschrift in 1964 and retrieved by the ETH-Bibliothek ETH Zurich. It´s a tribute to Johannes Itten, in which its exposed some relevant biographical data the Bauhaus´s influential professor, creator of the Vorkurs of this school.

Keywords:
Itten, Bauhaus, Vorkurs, Design teaching.

1 Texto que trata del libro: *Mein Vorkurs am Bauhaus: Gestaltungs- und Formenlehre* [Johannes Itten]. Autor (es): Nizon, Paul. Tipo de objeto: *BookReview.* Revista: *Du: kulturelle Monatsschrift.* Volumen (año): 24 (1964) Número 3: Hans Finsler: la imagen de la fotografía.

PDF creado el: 26.07.2019.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 *Zürich, Schweiz*, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

2 Este libro no ha sido traducido al español, en alemán es *Mein Vorkusen am Bauhaus. Gestaltungs- und Formenlehre.* Inglés se titula *Design and form. The Basic Course at the Bauhuas and later.* [N. de T.].

Introducción

Johannes Itten
Imagen de dominio público

Para evitar malentendidos: el presente texto no es una publicación de la Bauhaus, ni tampoco un verdadero documento de ella. Pero claramente arroja luz sobre el espíritu y las metas de la Bauhaus, en cuanto al Vorkurs que conformó Johannes Itten en su primera fase, la de Weimar; también sobre su programa[3] y sus propósitos pues son coincidentes con las de la Bauhaus ya que poseen una validez ejemplar en el plano espiritual[4] en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. Aun con todo ello, éste es un documento para Itten. Pero ¿quién es Itten? Johannes Itten (1888-1967), fue un pintor y profesor, quien para muchos se perdió detrás de la etiqueta de director de la Escuela de Artes y Oficios en Zúrich, de la Escuela Técnica Textil, del Museo de Artes y Oficios así como del Museo Rietberg. Su Vorkurs, el cual fue publicado en el otoño de 1963, con motivo de su cumpleaños número 75 sirve de motivo para recordar su importancia.

Cuando Gropius convocó a Itten para la recién fundada Bauhaus en Weimar a sus 31 años de edad, él ya contaba con una trayectoria asombrosa. Nació cerca de Berna en una región alpina al norte de Stefisburgo y salió de ese ambiente rural siguiendo la ruta de Thun, Berna y Ginebra –es decir, gracias a sus estudios en la Normal (ámbito pedagógico), la Universidad (ámbito académico) y la Academia de Bellas Artes (ámbito artístico). Fue en el Círculo de Hölzel, en Stuttgart donde estudió

3 En el original Programm.[N. de T.].

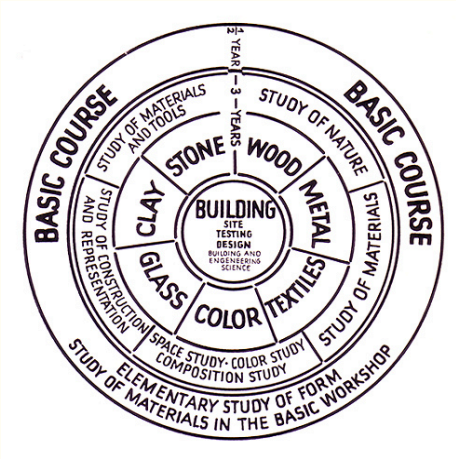
4 Origialmente en alemán: "*Geistiger Aufbruch*". "*Geistig*" – "espiritual" no se refiere a espiritual en un sentido religioso sino a una idea intelectual. "*Aufbruch*" se entiende como partida, (re)surgimiento o inicio.

por un tiempo a lado de Willi Baumeister, Ida Kerkovius y Oskar Schlemmer, y eligió un estilo avanzado de arte moderno; por lo cual, destacó como uno de los primeros pintores abstractos en Alemania, Austria y Suiza. En 1916, Herwarth Walden exhibió su temprana obra vanguardista en la galería "*Der Sturm*" en Berlín.

Durante la Primera Guerra Mundial, Itten se mudó de Stuttgart a Viena, volviéndose el sensacional pintor moderno en la Viena legendaria de Klimt, Klaus y Blei –el círculo de Alma Mahler–. El arquitecto Adolf Loos organizó con los cuadros de Itten y de sus alumnos (Itten se ganó su vida dando clases de pintura), la primera exhibición de pintura moderna en Viena. Sus concepciones artísticas influyeron en dicha ciudad gracias a la formación basada en la dodecafonía, la cual por su conexión con Hauer, quien (aparte de Schönberger y Berg) llegó a ser considerado fundador de ese género musical. Gracias a Alma Mahler, Gropius fijó su atención en él y lo convocó para el primer *Meisterrat* –el consejo de los maestros– de la recién fundada Bauhaus.

Inicialmente en Weimar, Itten se encargó de presentar las leyes fundamentales de la actividad artística[5] a los estudiantes del primer semestre, quienes contaban con conocimientos previos muy diferentes y que se habían inscrito de todas partes. Ese semestre, llamado Vorkurs, también servía para evaluar a los alumnos. De esa manera y dependiendo de las aptitudes identificadas en los egresados

5 Originalmente en alemán: "*Bildnerisches Tun*". Tiene una connotación de creación en el sentido de "*bildnerisch*", ya que se refiere a "construir" algo de manera artística.



Vorkurs
Curso preliminar de la Bauhaus

del Vorkurs, es que eran transferidos a uno u otro taller de la Bauhaus, donde cursarían una formación profesional específica.

Se entiende que Itten realizó esa tarea con vehemencia y con una autoridad innata, pues sus compañeros posteriormente convocados, Klee y Schlemmer, le atribuyeron un talento único para el liderazgo y la más considerable habilidad pedagógica. Parece que ese tiempo de la Bauhaus en Weimar se basó absolutamente en la concepción de Itten, por lo menos en la primera fase. Sin embargo, la famosa institución de nuestros días, pasó por una evolución a la que Itten se opuso, razón por la cual, provocaría su salida pocos años después y luego de una interrupción en Herrliberg cerca de Zúrich, abrió su propia escuela –la Itten-Schule– en Berlín. Igualmente ostentó durante los últimos años el puesto de director de la Flächenkunstschule Krefeld, en donde se formaron diseñadores textiles.

El régimen de los nazis en Alemania le dificultó cada vez más sus tareas, así que tuvo que retirarse y emigrar durante la segunda parte de los años treinta. Después de una estancia migratoria en Ámsterdam, se mudó a Zúrich, donde se encargó de los puestos en las instituciones inicialmente mencionadas; para finalmente, abandonar todos esos puestos y dedicar su tiempo a la pintura (con la que consiguió prestigio a nivel internacional) y a la reflexión acerca de su obra pedagógica. Resultado de dichos pensamientos son: El arte del color[6], publicado en 1961, y el “Vorkurs”,

una enseñanza de diseño y morfología[7]; ambos de Otto Maier Verlag, editado en Ravensburgo.

*

El libro sobre el Vorkurs es una verdadera summa de experiencias logradas durante toda su vida en el ámbito de la pedagogía artística. Su subtítulo es Enseñanza de diseño y morfología, y si bien no es una estética ni un material didáctico con un sistema que se puede seguir, Itten lo escribe en un tono informativo y como en un memoire, y explica sus enseñanzas en los medios del diseño[8]; de manera no teórica, siempre desde la perspectiva de lo práctico, e ilustra los capítulos con varias obras de sus alumnos, altamente concluyentes y asombrosas por su carácter innovador en el tratamiento de las figuras.

Sus "medios" están explicados ampliamente en los capítulos acerca de Claro-Oscuro, Estudios de Materiales y Texturas, Enseñanza de Colores y Formas, Ritmo, Formas Expresivas y Formas Subjetivas. Pero desde nuestra apreciación, estos medios de diseño no conforman el núcleo de interés (ellos difieren de los de Kandinsky y Klee, ambos compañeros de la Bauhaus) pues Kandinsky y Klee se encargaron de otras "clases" y tuvieron un programa más académico. Lo destacable en este libro de enseñanzas, es su acto pedagógico (el oficio de educar), el cual, en el caso de Itten, llegó a un nivel de alto dominio. Will Grohmann una vez le llamó "el educador de arte más grande de sus tiempos". Su logro

6 Originalmente en alemán: "*Kunst der Farbe*".

7 Originalmente en alemán: "*Gestaltungs- und Formenlehre*". "*Lehre*" – "Enseñanza" también se entiende como una teoría y un aprendizaje. Cabe recordar que el el libro en realidad se titula *Mein Vorkusen am Bauhaus. Gestaltungs- und Formenlehre* y aquí se ha traducido como Mi Vorkurs en la Bauhaus. Enseñanza de diseño y morfología. [N. de T.].

8 Originalmente en alemán: "*Darstellungsmittel*".

en realidad se puede entender solamente gracias a la noción medieval de "*Bauhütte*" –cabaña de construcción–[9], es decir, el taller de un artista de mucho talento, capaz de educar en el campo del arte.

En general, el Vorkurs de Itten se basó en una enseñanza de contrastes. Se argumenta que los pricipios de diseño se discutieron y mostraron en esa dimensión, por ejemplo: grande-pequeño, largo-corto, gordo-flaco, mucho-poco, puntiagudo-romo, duro-suave, líne-orgánico, tranquilo-movido, dulce-agrio, ruidoso-silencioso, entre otros; además se estudiaron en tres niveles: experimentar sensorialmente, objetivar racionalmente y modelar artificialmente. Tanto la noción básica de la enseñanza de contrastes como el principio de enseñar por niveles, son una postura pedagógica, la cual se fundamenta en la enumeración y la representación de contrastes, cuyas diferencias se deben capturar. Así el alumno no se enfrenta a un absolutum, porque se ubica dentro de lo expresado e incluído en las relaciones y las tensiones vivas; está involucrado. Lo mismo sucede con la enseñanza de colores, en la que se le presenta el problema por medio de los siete efectos de contrastes (por ejemplo: contraste de claro-oscuro, frio-cálido, calidad, cantidad, complementariedad).

Por su parte, el principio de la enseñanza basada en subir niveles, que toma en cuenta y apela por igual al experimentar de manera corporal-sensorial, la existencia mental y la fuerza intelectual del alumno; son evidencia de ser un maestro real. Ese principio ya se ve realizado en

9 *Bauhütte* remite a la formación medieval en gremios [N. de T.].

Círculo cromático de J. Itten
Imagen de dominio público

las preparaciones y las acciones que sirvieron de marco para las clases: solía iniciarlas con ejercicios de relajación, respiración, producción de sonidos y de concentración, para crear una verdadera condición creativa; eso fue bastante revolucionario para 1923. Ahora bien, dilucidemos el concepto de enseñanza con ejemplos.

En la enseñanza de formas:

Itten utilizó el círculo, el cuadrado y el triángulo. Primero dejó que los alumnos expresaran estas formas básicas con movimientos rítmicos de los brazos. Por lo tanto, el alumno experimentaba libremente lo fluido del círculo, lo dentado-quebrado del cuadrado y la forma de expresar los ángulos del triángulo en su propio cuerpo. Después de ese nivel del encuentro "sensorial", dejaba que los alumnos dibujaran una serie de ejercicios y que crearan contrastes, buscando la "objetivación racional". Hasta ese momento, les dejaba tareas de composición (por ejemplo, "formas uniformes") y los introducía al campo de las proporciones y construcciones; el propósito es que fluyera la "modelación artificial".

Estudio libre rítmico del curso preliminar de Itten
Autor: Werner Graeff, 1921.

En la enseñanza de ritmo:

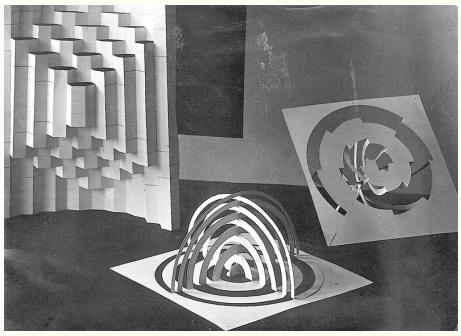
Se basaba en marcar el compás y los pasos de baile, implementando la sensación de diferentes tipos y cambios de compás. Posteriormente se dibujaban los tipos de compás. El compás de marcha, por ejemplo, con líneas acentuadas y no acentuadas; el compás ternario con elementos de círculos. Durante estos intentos

Estudio de composición de cardo carlino del curso preliminar de Johannes Itten

Autora: Margit Téry-Adler, alrededor de 1920

de objetivar, Itten dictaba repentinamente un enunciado: primero lento, después con una velocidad cada vez más rápida, hasta que resultaba en una formación extraña de letras que mostraban una correspondencia rítmica. Si se anexa una figura de un objeto a esa serie de letras, parece que el ritmo sigue en ella y el objeto gana el carácter de caligrafía. "Las formas rítmicamente escritas tienen un viento, un aliento, dentro de ellas, que los hace parte de una familia de formas. Aquí se presenta el ser del automatismo real. Si se escriben estas letras sin el aliento, las formas de letras están allí sin ritmo, frías, sin unión entre ellas y repelentes."

En los estudios de material y texturas:



Transformando hojas de papel bidimensionales en formas tridimensionales de 9,7 x 13,5 cm

Foto de Erich Consemüller.

¿Quién se ocupó de los estudios de material en el 1919? Itten llegó a ese tipo de tarea no convencional para familiarizar a sus alumnos con los valores táctiles de materiales naturales y de construcción. Procedió así: primero, los alumnos debían hacer listas largas de diferentes materiales con sus propiedades ópticas y táctiles (entre ellos madera, vidrio, tejidos, corteza de árbol, pelaje, metal y piedras). Luego, enviaba a sus alumnos a buscar materiales. De las colecciones que traían, obtenidos de escombreras, sótanos o cajones viejos, los hacía producir formaciones en confrontación y combinación; por ejemplo, papel de estaño con pelaje, virutas de madera, lana de oveja, cordón, alambre y pedazos de vidrio. Con esas muestras, los alumnos conquistaban el horizonte amplio de las propiedades táctiles:

con su reconocimiento con los ojos abiertos y cerrados, específicamente con las puntas de los dedos. No se necesita enfatizar que estas muestras no solo se organizaron según criterios de una escala (anteriormente mencionada), sino también sirvieron como tareas de instalación que seguían las leyes de contraste y de combinación planteadas bajo criterios de "Claro-Oscuro" y "Ritmo", buscando un trabajo orientado a lo artístico.

Los resultados –entre ellos objetos, esculturas y relieves– al fin y al cabo escandalosos y atrevidos, conformaron el "estudio de la naturaleza" y sirvieron de preparación para los dibujos de textura, mismos que los alumnos tenían que producir después, apegados a la naturaleza o según su libre imaginación. La ganancia de experiencia sensorial y las posibilidades de evocación[10] han de haber sido imprevisibles para los posteriores arquitectos, artesanos, fotógrafos y diseñadores gráficos (especialmente de los industriales). Así, repentinamente el ojo educado percibió texturas en todas partes: una masa de personas o una estación de trenes representaban aspectos de una textura. En cuanto a la representación, los fotomontajes y compilaciones de los elementos fotográficos o los collages hechos por multiplicación, también simbolizaron eso. Entonces, la creatividad de la gente se estimuló profundamente.

Los ejemplos elegidos para ilustrar a la praxis de la enseñanza de Itten dan la impresión que tuvo otros intereses aparte de instruir en una escuela técnica. De hecho, su programa tal

10 Evocación de experiencias e impresiones. [N. de T.]

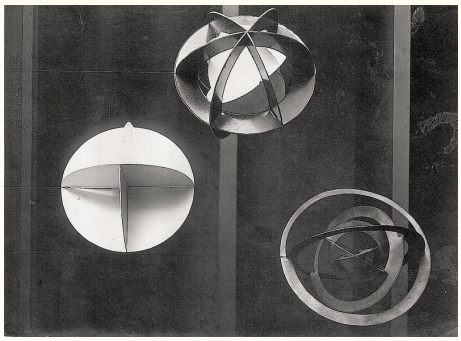
Estudio de contraste con diversos materiales del curso preliminar de Johannes Itten

Autor: Moses Mirkin

como lo implementó en la Bauhaus fue más amplio. "La meta era el desarrollo del ser humano en su totalidad como ser creativo", dice en el libro, y después: "Cuando nuevas ideas artísticas deberían de tomar una forma, las habilidades y fuerzas físicas, sensoriales, mentales e intelectuales tienen que estar listas por igual y deben de trabajar juntas…"

Con "nuevas ideas" se refiere a sus categorías de medios de diseño. A partir del resumen presentado de las diferentes prácticas señaladas en el presente texto, se puede entender qué tan dotado y poco convencional fue Itten en su educación. La meta prioritaria de sus clases antes precisada no carece de patetismo, pero es el patetismo de ese tiempo ante la dimensión espiritual, como una de las presuposiciones de la experiencia ante la guerra mundial, la cual se vislumbró como una amenaza para la gente y el occidente. Los mejores reaccionaron con una voluntad radical de reconstrucción. Con "construcción" –ascepción que forma parte de la palabra "Bauhaus" (casa de construcción)– se refiere a la construcción de un nuevo ser humano y un mundo nuevo desde sus raíces. En ese sentido, a Itten le importó primero la persona y luego el arte, es decir: tomar en consideración al nuevo ser humano gracias al arte.

En el capítulo llamado "Formas subjetivas" dice: "La primera meta de cada enseñanza debería de ser dejar que crezcan ideas auténticas, sensaciones auténticas, pensamientos auténticos." Itten vió una conexión íntima entre



Transformando hojas de papel bidimensionales en formas tridimensionales de 10 x 13,5 cm

Foto de Erich Consemüller.

las formas de los seres humanos y las formas producidas artísticamente. Es decir, entre la constitución física, espiritual y mental por un lado y la expresión de la forma en una obra por el otro. Su visión es que el modelado subjetivo se vuelve auténtico cuando corresponde a la predisposición constitucional y temperamental del creador. Distingue tres tipos básicos: el tipo material-impresión (que parte de la observación de la diversidad y tiene una tendencia a reproducir de manera exacta y realista); el tipo intelectual-constructivo (que está interesado en la estructura y la corteza terrestre, busca la comprensión tectónica y la geometrización); y el tipo espiritual-expresivo (que descuida la construcción y actúa intuitivamente, es muy sensible para valores de sonidos). Itten respetó y fomentó la predisposición subjetiva, ya que consideraba que así se podría garantizar autenticidad; sin embargo, a través de hacer visibles y comprensibles los diferentes tipos mediante distintas tareas, enseñó caminos hacia una síntesis, fomentó el desplazamiento de límites de la expresión y para la exhibición y el respeto de la otredad, para la comunicación y para la tolerancia.

*

La obra de la Bauhaus supuso que el escenario del trabajo eran las personas. En ese sentido y como maestro, Itten unió mansedumbre y autoridad, contemplación y mundanería de los sabios orientales. Su propuesta para el desarrollo de lo creativo en el ser humano, llamado Vorkurs, fue la contribución que hizo

a la Bauhaus y provocó su impulso.

La Bauhaus reaccionó al caos y a la libertad mediante cualquier tipo de vínculo–experiencia totalmente nueva en aquel entonces– hacia una reconsideración de la artesanía; con una idea funcional del arte y su inclusión en la noción de la arquitectura, que coadyuvó en el ideal de un estado-nación. De ese modo, la Bauhaus se volvió bastión de autorreflexión, cuyos fundamentos fueron los elementos del diseño. Se volvió cédula de la reforma, un coloquio como institución permanente. Decayó en tecnocracia y tiene, quizá por su fracaso, algo de valor sagrado para sus descendientes. El Vorkurs de Itten, inseparable de la Bauhaus y todo lo que representó, es menos espectacular.

Su espacio formativo nunca estuvo en peligro de ser mitificado y no se volvió monumento de admiración. Nosotros opinamos que el libro tratado aquí no es una reliquia de la Bauhaus porque sigue siendo actual. Por eso se merece un público de esta época.

Semblanza curricular

María Papenfuss

Formación académica: es licenciada en Ciencias de las Culturas con enfoque en las religiones del mundo y Germanística intercultural en la Universidad de Bayreuth, Alemania. Tiene una maestría en Comunicación y Estudios de la Cultura por ICONOS, Instituto de Investigación en Cultura y Comunicación. Actualmente está cursando el Doctorado en Estudios Transdisciplinarias de la Cultura y la Comunicación. Sus enfoques de investigación son fenómenos religiosos alternativos -especialmente afroamericanos y neopaganos-, interculturalidad y cyber-religión. Además, es Secretaria Internacional (alemán, inglés, español) con diploma oficial.

Actividad laboral: desde el año 2011 imparte clases particulares y grupales de alemán e inglés así como cursos sobre "Interculturalidad" en VIMEX, Voluntarios Internacionales México. Es docente en ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura. Cuenta con experiencia laboral como traductora.

Contacto: **papenfuss.maria@web.de**

Semblanza curricular

José Rafael Mauleón Rodríguez

Formación académica: Doctor en Estudios Transdisciplinarios de la Cultura y la Comunicación, por ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura. Doctor en Diseño por la UAM-Azcapotzalco. Maestro en Artes Visuales con orientación en Comunicación y Diseño por la UNAM. Licenciado en Diseño Gráfico por la UNAM y con Especialidad en Educación.

Actividad laboral: Investigador de públicos y fenómenos urbanos de la cultura visual, también sobre retórica visual, semiología visual, semiótica de la cultura, narratología, intertextualidad, enunciación e interlocución. Es profesor en la Facultad de Arte y Diseño, de la Universidad Nacional Autónoma de México, también en ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura.

Contacto: **rmauleon@iconos.edu.mx**

Entretejidos.

Revista de Transdisciplina y Cultura Digital

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, año 6, volumen 2, No. 11, Octubre 2019 a Marzo 2020, es una publicación electrónica semestral editada por ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, S.C. con dirección en Av. Chapultepec No. 57, segundo piso, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040 en México D.F. Tel. (55) 57094370, www. iconos.edu. mx, entretejidos@staff.iconos.edu.mx. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes, siempre y cuando se den crédito a los autores y se licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones idénticas y que siempre sean no comerciales. El objetivo de esta publicación es exponer los hallazgos y las perspectivas de toda la comunidad afín al espíritu y temática de esta publicación electrónica digital, orientada a difundir aportaciones de investigaciones relacionadas con la epistemología del pensamiento complejo y que reflexionen entorno a la cultura, así como con las producciones del ámbito de las tecnologías digitales, desde diferentes campos de estudio y a través de artículos originales, artículos de divulgación, revisiones críticas, estudios de casos, trabajos históricos, actualizaciones, reseñas y críticas.

Aparición: Octubre 2019 a Marzo 2020
Año: 6
Volumen: 2
Número: 11-2019-2020
ISSN: 2395-8154

Comité Editorial

Dra. Julieta Haidar (ENAH)
Dr. Julio César Schara (UAQ)
Dra. Teresa Carbó (CIESAS)
Dr. Diego Lizarazo (UAM-Xochimilco)
Dra. Graciela Sánchez (UACM)
Dr. Félix Beltrán (UAM- Azcapotzalco)
Dr. Ignacio Aceves (UAM- Azcapotzalco)
Mtra. Rebeca Leonor Aguilar (EDINBA)

Equipo Editorial

Editor en Jefe: Dr. J. Rafael Mauleón
Editor de desarrollo: Oscar L. Charles
Editora Web: Mtra. Roselena Vargas
Diseño Web: ICONOS Diseño
Corrección de estilo:
Lic. José Luis Flores,
Dra. Iliana Díaz
Mtra. María de Lourdes Chávez
Relaciones Públicas: Mtro. Francisco Mitre
Traducción: Diego Pineda