

La magia de las artes y los oficios

La dignificación del diseño a través del tiempo

Revista de diseño “La magia de las artes y los oficios. La dignificación del diseño a través del tiempo”.

Edición

María Paula Munevar Trujillo

Diseño y diagramación

Ana María Segura Galindo

Ilustraciones

Jesús Esteban Cardozo Herrera

Autores

María Paula Munevar Trujillo

Ana María Segura Galindo

Jesús Esteban Cardozo Herrera

Docente

Johanna Esperanza Zarate Hernandez

Fecha y lugar

Universidad Jorge Tadeo Lozano Bogotá D.C Mayo 2022.

Contenidos

Índice

Introducción

Autores

Pauta “Museo Nacional de Colombia”

El desarrollo de un nuevo concepto

La vida de los objetos en el capitalismo

Pauta “Museo Nacional de Colombia”

Ornamentación en el interiorismo

Bibliografías

Introducción

A finales del siglo XIX, se inició la creación de un movimiento que nos permitió a nosotros como diseñadores ser lo que somos en la actualidad. Este movimiento es llamado Arts and Crafts, el cual se dio como una contraposición del movimiento victoriano, que consistía en la industrialización total de la mano de obra, de la producción y donde el artesano perdió totalmente el valor que tenía, todo esto a raíz de la revolución industrial. Se da el inicio del movimiento del cual hablaremos en esta única edición la cual consistió en la recuperación de las artes y los oficios medievales, en todos los ámbitos posibles, como lo es el trabajo manual del artesano ya que infortunadamente este trabajo fue industrializado y/o mecanizado. En cuanto a los materiales se pretendía tener el uso adecuado de ellos y cuidar en lo posible su materia prima y generar una nueva realidad en los objetos cotidianos.

En esta revista contextualizamos, informamos y discutimos, sobre la importancia y el profundo impacto que generó el Arts and Crafts en la profesión del diseño industrial ya que su mayor expositor William Morris logra darles un nuevo simbolismo a los objetos de la vida cotidiana, lo que permite que hoy en día los diseñadores tengan bases para crear objetos que resuelvan las necesidades básicas de las personas.

Autores

**Ana Maria
Segura**

Diseñadora industrial en formación. Esta carrera me ha permitido desarrollar habilidades orientadas en el diseño de interiores para enfocarlo como mi principal tema de interés. He realizado trabajos y he obtenido experiencia en las rutas de contexto, interacción y objeto.

**Paula
Munevar**

Quiero hacer del diseño industrial una actividad que cubra las necesidades de las personas con base en los objetos de la cotidianidad.

**Jesús
Cardozo**

Soy estudiante de diseño industrial, considero que es una capacidad de desarrollar diversos enfoques, que se pueden solucionar a partir de la forma, aplicando la ergonomía y las interacciones de cada individuo. Además me quiero enfocar en el diseño de interiores.

Museo
Nacional
de Colombia

Fábrica de loza La Bogotana (1858-1890)
Jarra de mayólica de la fábrica
de loza La Bogotana

Fábrica de loza La Bogotana (1858-1890)
Palangana de mayólica
de la fábrica de loza
La Bogotana de Nicolás Leizaola

Los inicios del Arts and Crafts

El desarrollo de un nuevo concepto

INTRODUCCIÓN

El Art and Crafts, fue el primer movimiento artístico revolucionario de lo que hoy conocemos como el diseño industrial y/o diseño de productos que surgió a finales del siglo XIX, en este ensayo se hará una contextualización y reflexión acerca de la importancia del movimiento, autores y artistas que participaron en este y los aportes que hoy en día siguen vigentes en el diseño.

DESARROLLO

El movimiento Art and Crafts surgió principalmente para ir en contra del primer estilo industrial de Gran Bretaña llamado el estilo victoriano, que se caracterizaba por ser

romántico y gótico, pero antes de hablar a fondo de este movimiento es importante tener en cuenta el contexto temporal en el que se encontraban los artistas y autores.

A finales del siglo XIX nace una ruptura en la tradición gracias al surgimiento de nuevos artistas, donde se ven en la necesidad de cambiar todas las formas en las que se representa el arte y de esta manera se crean diversos movimientos importantes en este momento temporal.

Impresionismo año 1850:

Es un movimiento que se genera con la intención de representar la realidad de una manera diferente a como se venía haciendo gracias a la Real Academia de Pintura y

Decoración Victoriana

Nota:
Tomado (Fotografía) de Deco Hunter(2019) ; Fuente: 1001consejos.com

Decoración Art and Crafts

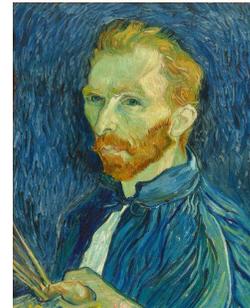
Nota:
Tomado (Fotografía) de Elle Decor (2013) ; Fuente: Hearst España S.L

Escultura, pero como es de esperarse los artistas al principio debían hacer todas sus actividades de manera escondida y prudente, por esta razón tenían talleres privados que les permitían pintar y expresarse a su manera; Manet resumió en una frase lo que significa este movimiento: <<Pinto lo que veo, y no lo que los otros quieren ver >>, un ejemplo de esto son las siguientes imágenes.

Pintura Edouard Manet - Olympia, 1863

Nota:
Tomado (Fotografía) de Paris CityVisión (2019) ; Fuente: Paris Experience-Group

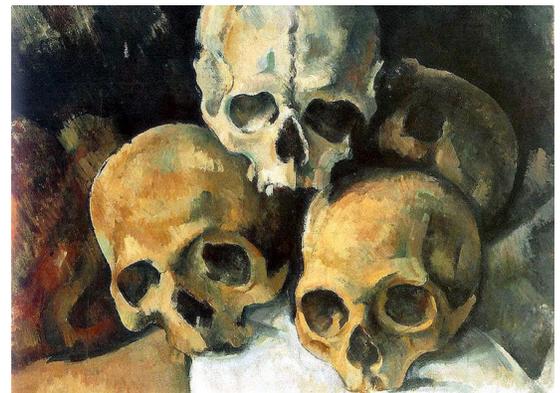

Pintura Vincent Van Gogh, Autoportraitavec palette, 1889

Nota:
Tomado (Fotografía) de Paris CityVisión (2019) ; Fuente: Paris Experience-Group

Posimpresionismo año 1890:

Es un movimiento que surge después de que se disuelve el grupo impresionista, pero que se sigue teniendo en cuenta a los artistas que hicieron parte de este, en este momento ellos intentan de alguna manera recuperar lo que significa el dibujo y el trazo, pero también se crean nuevas características artísticas como lo es la geometría, la expresividad, la asimetría, etc y el principal objetivo era que los artistas pudieran expresar todas sus emociones en sus pinturas dejando de lado el realismo explica Roger Fry en An Essay in Aesthetics. << El arte aprecia la emoción por sí sola. El artista es un constante observador de su entorno y el menos afectado por su valor estético intrínseco. Al contemplar un campo de visión

Pintura Paul Cézanne, 'Pirámide de cráneos' (1901)

Nota:
Tomado (Fotografía) de My ModernMet (2017) ; Fuente: Elite CafeteriaLifeStyle

Pintura Henri Rousseau, 'El sueño,' 1910

Nota:
Tomado (Fotografía) de My ModernMet (2017) ; Fuente: Elite CafemediaLifeStyl

Pintura William Morris, Strawberry Thieffurnishing Textile, (1883)

Nota:
Tomado (Fotografía) de Universidadde Los Andes, Departamento de diseño (2009) ; Fuente: DISE1204

específico, la conjunción estética caótica y accidentalde formas y colores comienza a cristalizarse en una armonía>>.

Profundización en el movimiento artístico Art and Crafts (Artes y oficios)

Da inicio a la idea de que los artistas se pueden convertir en artesano, donde se comienza la producción de muebles, vidriería, industria textil, papel tapiz, entre otros; a su vez los artesanos defendían totalmente su metodología de producción, es decir iban totalmente en contra de la industrialización y la mecanización en masa de los productos.

La producción en masa generaba un mal gusto para los artistas ya que no se tenía en cuenta los avances tecnológicos que se dieron en 1851, se pretendía volver los objetos de la vida cotidiana en una forma más estética visualmente hablando, cosa que como se mencionó anteriormente el estilo victoriano no hacía evidente, ya que tenían un pensamiento artístico demasiado conservador, no contaban con un valor es-

tético adecuado de los productos fabricados.

Principios y/o características del Art and Crafts

- Rechazo de la separación entre el arte y la artesanía. El diseño de los objetos útiles es considerado una necesidad funcional y moral.
- Rechazo de los métodos industriales de trabajo, que separan al trabajador de la obra que realiza, fragmentando sus tareas.
- Propuesta de un regreso al medievalismo, tanto en la arquitectura (con el neogótico) como en las artes aplicadas.
- Propuesta de la arquitectura como centro de todas las actividades de diseño.
- Propuesta de agrupación de los artesanos en talleres, siguiendo el modelo medieval de trabajo colectivo.
- Propuesta del trabajo bien hecho, bien acabado y satisfactorio para el artista y para el cliente.

L OBRA

Hombre caído, 1973

Alcántara, 1973

SALA
Memoria y Nación

AUTOR
Pedro Alcántara
Herrán Martínez

**Museo
Nacional
de Colombia**

Más información

Bibliografía

Artículo *El desarrollo de un nuevo concepto*

Costas, C., 2022. *Artes y Oficios*. [en línea] Historial de Diseño. Recuperado de: <https://historialdedisenio.wordpress.com/2008/06/11/arts-and-crafts/>

Tiovivocreativo.com. 2022. *William Morris y el Arts and Crafts* | tiovivo creativo . [en línea] Disponible en: <https://www.tiovivocreativo.com/blog/arquitectura/william-morris-y-el-arts-and-crafts/>

Sanz, N., 2022. *Artes y Oficios*. [en línea] Blog de DSIG NO. Disponible en: <https://www.dsigno.es/blog/disenio-de-interiores/arts-and-crafts-historia-del-diseno>

Historia del Arte. 2022. *El movimiento Arts & Craft*. [online] Available at: <https://www.historiadelarte.us/arte-realismo/el-movimiento-arts-craft/>

Artículo *Ornamentación en el interiorismo*

Johansen, E. (2006). *Patrones de diseño*. Revista ABB, 2, 2006.

Kybalion Deco. *Estilos de diseño de interiores: LA guía definitiva*. Recuperado de: <https://www.kybaliondeco.com/estilos-de-diseno-de-interiores-la-guia-de-finitiva/>

Campi, Isabel. (2007). "El mundo como mercado. Los problemas estéticos y culturales del siglo XIX". En: *Capítulo 2, La idea y la materia. El diseño de producto en sus orígenes*. (Pág. 89-120).

