

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”

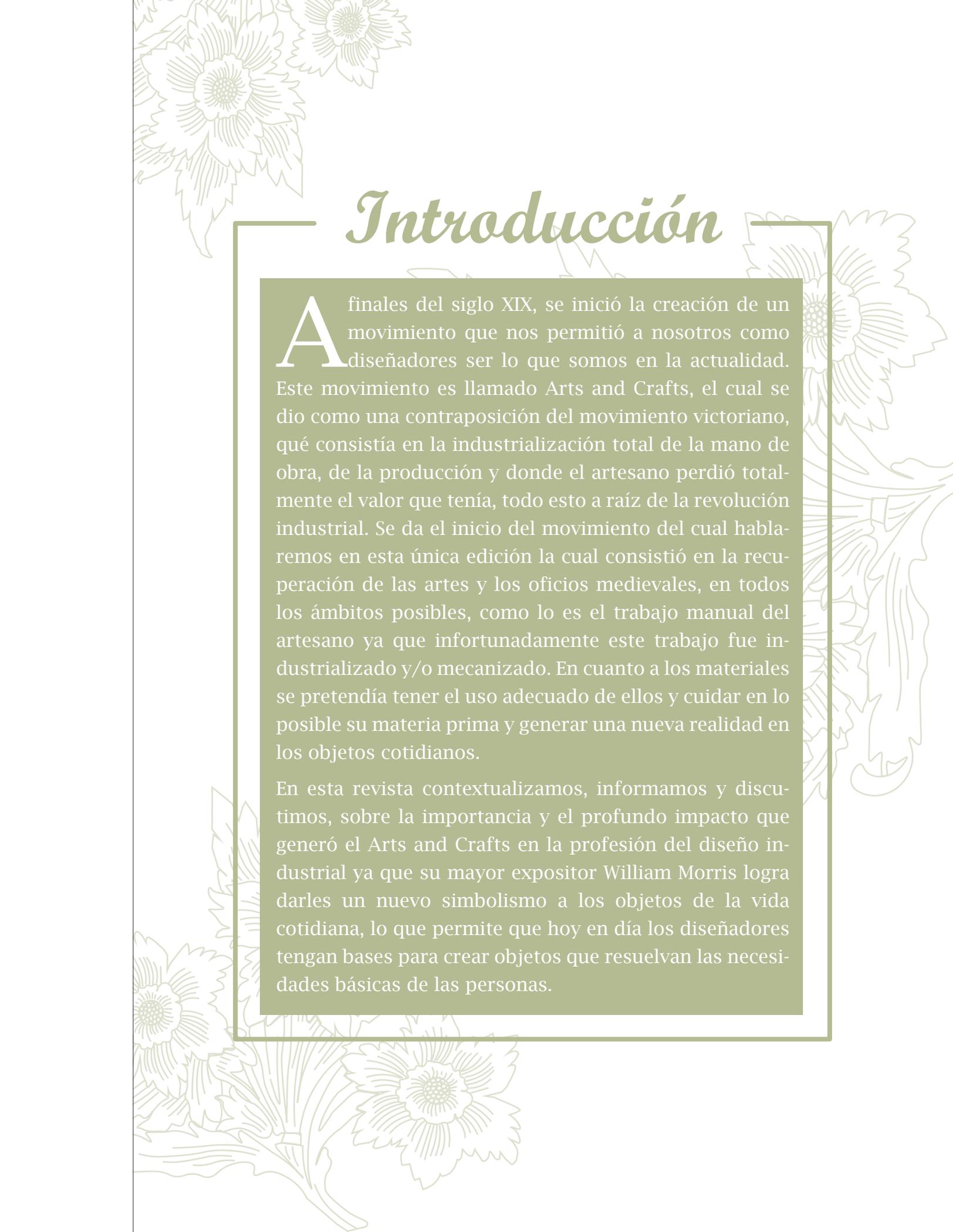
El desarrollo de un nuevo concepto

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 Lora

El simbolismo como medio de la representación en la revolución industrial

La vida de los objetos en el capitalismo

El modelo del capitalismo sale de referencia de la época de la revolución industrial, la cual cambia la mano de obra por la maquinaria, expandiendo los diseños de la época a gran escala y a otros países, incrementando constantemente la productividad y la cantidad de bienes producidos que generan un cambio en la sociedad, convirtiéndola en una sociedad de consumo, que trae como crítica a la oposición de este movimiento con el mayor representante William Morris, por ser un Narciso, el cual profundiza más en el valor simbólico de los objetos, pensados a través de la estética y la función, que los comercializa y los produce de tal manera que su diseño es pensado, involucrando la escuela Arts and Crafts, que combinan la estética gótica, socialismo y elogio del mundo rural, que explican el valor del objeto.

El movimiento arte and craft surge en el siglo XIX en gran Bretaña, con la definición de

artes decorativas, que se extendió rápidamente a través de América latina, y por toda Europa que fue recorriendo hasta los lados de Japón, donde se buscaba un mejor estilo en los diseños de los objetos cotidianos, buscando una forma de vida más simple, surgido del concepto de la preocupación de la industria y retomar artesanía tradicional que se basaba en formar orgánicas que conectaban al ser humano con el entorno, a lo cual el mayor representante de este estilo era William Morris, el cual tenía un pensamiento socialista que buscaba una relación entre el arte y el trabajo que se perdió en la revolución industrial.

William Morris siempre tuvo un pensamiento socialista utópico y libertario en la década de la revolución industrial, a lo cual él había estudiado diseño, arquitectura, entre otras artes, que generaron un pensamiento revolucionario, donde se dio cuenta que la mano de obra era

Red House, William Morris

Nota
Fuente: pinterest.com

muy mal pagada y más por el desplazamiento por parte de la máquina, a lo cual Morris negaba totalmente estas ideas, donde el objeto no tenía ningún valor de producción y felicidad, esto tomando como referencia que “Morris, en la segunda mitad del siglo XIX, desarrollaba sus pioneras tesis en las que defendía el valor funcional de los objetos. Sin embargo, no apelaba a los procesos productivos del maquinismo, que bien pronto despertaran el entusiasmo entre los racionalistas. Morris seguía con un objeto artesano y éste se perfilaba como poco operativo en un mundo con una creciente demanda objetual” En historia del diseño industrial de Torrent, Rosalia y Martin Jhoan (2005) propuesta de la lectura en clase. racionalistas. William Morris expresaba su ideología socialista, con su expresión del arte, ya que él decía que sus grandes obras no solo eran para la clase social alta si no que también fuera asequible a todo el mundo, “El principal admirador de Ruskin era William Morris, quince años menor que él. Morris acababa de entrar en Oxford cuando Ruskin publicaba las Piedras de Venecia, el libro que primero encendió en Morris sus creencias sociales, a las que siempre se refirió como la primera declaración de la doctrina de que el arte es la expresión del placer del hombre en el trabajo” (Triggs, O. L. (2009). Arts & Crafts. Parkstone International.), dando a entender que el lo que quiso alejar o desaparecer la revolución industrial, donde esto traía problemas para la mano obrera y producción de objetos, que no eran pensados en su función y estética.

El decía que los objetos en su época no tenían una estética o diseño concreto, el cual lo expresa al comprar la casa roja, ya que prefiere hacer sus propios muebles y cubiertos que comprarlos, formando esa belleza estética y proporcional donde “Morris entregó su vida a la determinación de la relación entre arte y trabajo, y se convirtió, por tanto, en el máximo exponente de la idea de Arts and Crafts. Ruskin teorizó; Morris demostró: De ahora en adelante el problema de otros trabajadores es el de la extensión y la inclusión”. (Triggs, O. L. (2009). Arts & Crafts. Parkstone International.) tomando como inspiración la edad media y comercializarlo con su escuela de Arts and Crafts para después enseñarlo.

Por otro lado, William Morris era considerado el mejor narcista de la época, debido que tenía unos

pensamientos más elevados que otros, por el tipo de pensamiento que lo diferenciaba con la sociedad de consumo, representando mucho mejor la estética de los objetos, ya que era mejor hacerlos que comprarlos, a lo cual fue “Poeta, artista, fabricante y socialista”: estos términos describen la obra de la vida de Morris en su triple aspecto de artista, artesano y reformador social. La historia de la artesanía no muestra una vida más agitada que la de Morris, ni más llena de logros notables. (Triggs, O. L. (2009). Arts & Crafts. Parkstone International).

Por consiguiente, toca hablar del movimiento obrero que surge en el siglo XVIII, como consecuencia de la revolución industrial teniendo un objetivo, el cual era mejorar la condición del trabajador, la cual explotaban adultos como niños en unos horarios muy extensos con una mala paga, desvalorizado por el remplazo de las máquinas.

La escuela de diseño Arts and Crafts, toma relevancia en las presentaciones y exposiciones en los años 1888 y 1916, donde arquitectos, diseñadores, artesanos, entre otros defendían los oficios de las artes decorativas, trabajo artesanal y se oponían a la ideología marcada de una sociedad consumista, debido a la era de industrialización, a lo cual son partidarios de la vida rural y las tradiciones locales, los cuales establecieron para generar diseños y formas orgánicas que tenían una armonía con la naturaleza.

La mesa son excelentes ejemplos de los métodos tradicionales de construcción artesanal que defendía el movimiento Arts and Crafts, los cuales se incorporaban estilos de artes, diseños y arquitectura, que tenían en cuenta la edad media como referente.

Los objetos que estaban en la época de la revolución industrial eran poco trabajados en la estética que presentaban, a causa de producirlos en masas, siendo en algunos casos obsoletos o muy poco llamativos, apareciendo así las escuelas de bellas artes que trabajaban en este problema.

Para concluir podemos definir que el tipo de pensamiento que tenía William Morris era el de tener una tradición moral con los objetos y reconocer su valor simbólico, basado en la relación de hombre y sociedad como crítica a las necesidades de la época,

las cuales rechazaban totalmente las ideologías de la revolución industrial, la cual explotaba la mano de obra y carecían de un valor significativo, estético y funcional producidos en masas, generando escuelas de diseños como la Arts and Crafts, que derivó en artistas, diseñadores, arquitectos, artesanos, entre otros que defendieron un estilo de vida sencillo e inspirado en la naturaleza a través de objetos domésticos con diseños pensados los cuales trascendieron hasta la actualidad, formando en cada uno de nosotros una crítica a los productos actuales que consumimos y los que denominan el sistema del capitalismo, que aunque se conserve algunas tradiciones las evoluciones que han tenido las artes y el diseño son cuestionablemente grandes, en lo que utilizamos diariamente y lo que realmente es útil, cómodo y totalmente funcional que la mayoría de veces tiene un peso estético que se transmite de generación en generación dando ese valor simbólico de los objetos.

Autor: Jesús Cardozo

Figura 2

Nota:

Fuente: www.nievesmillanhistoriadisenio.weebly.com

Charles Rennie

Edward Burne

Harry Clarke

John Ruskin

Walter Crane

Phillip Webb

William Morris

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).

