

ARTS AND CRAFTS

En la segunda mitad del siglo XIX se desarrolla en Inglaterra un movimiento o escuela de diseño denominada "Arts and Crafts", Artes y Oficios que pretende una coherencia entre forma, funcionalidad y sociedad, empleando en su proceso de diseño calidad y buenos materiales. Algunos de sus miembros más radicales se oponían frontalmente a los efectos que la revolución industrial provocó en los procesos de la fabricación de productos y buscaron su fuente de inspiración principal el arte medieval y en las formas naturales (plantas, aves, animales, etc.).

Recordamos los efectos de revolución industrial:

1. La industria progresó.
2. La producción se hizo en serie.
3. Los precios de los productos bajaron.
4. Se formaron dos clases sociales: Burguesía: Compuesta por los dueños de fábricas y grandes comerciantes y los Proletariados: Compuesta por obreros.
5. Hubo desempleo, porque con las máquinas no eran necesarios tantos trabajadores.
6. Aumento la delincuencia.
7. Algunos obreros culparon a las máquinas de ser la causa de se desempleo y las destruyeron. Esto se llamó "Ludismo" porque el jefe de éste movimiento fue Ned Ludd.
8. La burguesía explotó a los proletariados.
9. Los proletariados formaron organizaciones llamadas "Trade Unions" (sindicatos, para defender sus derechos)
10. Fueron logrando que la jornada de trabajo diario se fuera reduciendo, que se le pagara un salario adecuado y que se le diera derecho a huelga.
11. En la economía hubo un gran auge porque surgen los grandes capitales, las operaciones financieras y los cambios.

John Ruskin y William Morris fueron probablemente los líderes de este movimiento. El primero fundamentalmente como pensador, y el segundo como encargado de la aplicación de las nuevas ideas de diseño.

Esa reacción se denominó Arts and Crafts, Artes y Oficios, ya que pretendió elevar la dignidad social y estética del diseño y de todas las artes aplicadas, integrándolas en un entorno arquitectónico armonioso y bello.

En 1849, apareció la obra de **John Ruskin, Las siete lámparas de la arquitectura**, una de las obras fundamentales de la crítica de arte del siglo XIX, que ya en 1843 había comenzado a publicar una serie sobre **Pintores contemporáneos**, y que en 1851-53 publicaría **Las piedras de Venecia**.

Desde el punto de vista de la acción el Arts & Crafts experimentó un empuje importante en 1861 cuando **William Morris** fundó la empresa **Morris, Marshall, Faulkner and Company**, conocida generalmente como **Morris and Company**.

Principios del Arts & Crafts

Entre las ideas más características del Arts and Crafts se encuentran principios filosóficos, éticos y políticos, tanto como estéticos. Destacamos los más importantes:

-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, fragmentado 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. Una idea que sería recogida por el racionalismo de principios del siglo XX.

-Propuesta de **agrupación de los artesanos en gildas y talleres**, siguiendo el modelo medieval de trabajo colectivo.

-Propuesta del **trabajo bien hecho**, bien acabado y satisfactorio para el artista y para el cliente.

Los miembros más representativos

William Morris

(Inglaterra, 1834 - 1896) artesano, diseñador, impresor, poeta, escritor, activista político, pintor y diseñador británico, fundador del movimiento Arts and Crafts.

William Morris nació en Walthamsow, cerca de Londres. Perteneciente a una familia acomodada, en 1848 inició su educación en el Marlborough College y la completó en el Exeter College de la Universidad de Oxford, donde estudió arquitectura, arte y religión. En esta época conoció al crítico John Ruskin, que tendría sobre él una influencia duradera, y a artistas como Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne-Jones, Ford Madox Brown y Philip Webb. También fue en estos años cuando conoció a su futura esposa, Jane Burden, de clase obrera, cuyo pelo cobrizo y piel pálida eran considerados por Morris y sus amigos como la máxima expresión de la belleza femenina.

Morris estuvo estrechamente vinculado a la Hermandad Prerrafaelita, movimiento que rechazaba la producción industrial en las artes decorativas y la arquitectura, y propugnaba un retorno a la artesanía medieval, considerando que los artesanos merecían el rango de artistas.

Tras culminar sus estudios, comenzó a trabajar en 1856 en la firma de arquitectura de G.E. Street. Con Webb construyó la Red House, que fue su regalo de boda para Jane Burden.

En los años siguientes (1857-62) se convirtió en pintor profesional. Con su experiencia en arte y arquitectura fundó, en 1861, junto con Dante Gabriel Rossetti, Burne-Jones, Madox

Brown y Philip Webb, **Morris, Marshall, Faulkner & Co.** (, una empresa de arquitectura y diseño industrial que él personalmente financiaba. Mediante esta empresa, Morris creó un "revival" cultural en la Inglaterra victoriana que se basaba en las artes y los oficios de la época medieval como paradigma de la primacía del ser humano sobre la máquina y a la vez de un trabajo hecho atendiendo a las más altas cotas de expresión artística. Compartió taller con Burne-Jones entre 1856 y 1859, dedicándose al diseño de muebles medievales. La amistad con Burne-Jones se prolongaría hasta el final de sus vidas. Enseguida consiguieron prestigio por sus diseños en vidrieras, muebles y tejidos.

En la década de 1860 Morris diseñó algunos de sus papeles más famosos, como **Trellis, Daisy, Fruit** y **Pomegranate**, que alcanzaron una alta reputación. además también diseñó tres tipografías: la **Golden Type**, inspirada en las romanas venecianas de Nicolas Jenson, y dos góticas, **Troy Type** y **Chaucer Type**. Las vidrieras dieron gran renombre a Morris and Company.

ABCDEFGHIJKLMNOP
 QRSTUVWXYZabcdefghijklmnop
 klmnopqrstuvwxyz
 1234567890(.,!?:&\$£€)

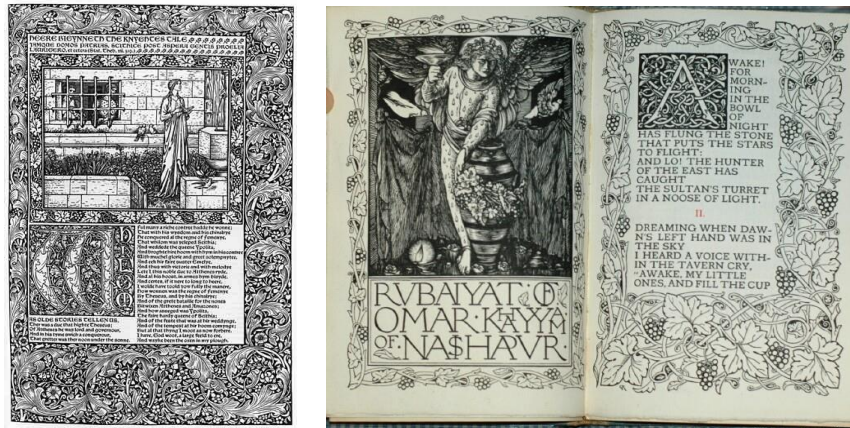
Qa

Este movimiento atrajo a gente de todo el mundo y en 1875 la compañía pasa a llamarse **Morris and Co.**, con Morris como único propietario. Durante gran parte de su vida, Morris se preocupó intensamente en preservar las artes y oficios medievales abominando de las modernas formas de producción en masa. En 1883 fundó la Federación Socialdemócrata y más tarde organizó la Liga Socialista.

William Morris fundó en 1891 **Kelmscott Press** donde produjo trabajos originales (*The Story of Sigurd the Volsung*, *The fall of the Nibelungs*, etc), así como reimpressiones de los clásicos, siendo su obra más conocida la edición de los Cuentos de Canterbury, de Chaucer, ilustrada por Burne-Jones e impresa en Kelmscott Press en 1896. Morris estudió al detalle el arte del período medieval y por ello no es sorprendente que sus famosas iniciales y bordes de los libros que editaba se basaran en los trabajos de Peter Löslein y Bernhard Maler que trabajaron para el impresor y diseñador de tipos de Augsburgo Erhard Ratdolt (1474-84).

El movimiento de artes y oficios pretendía volver a la manufactura artesanal contrastada con la producción industrial de la época y así hacer llegar la cultura a las áreas menos pudientes de la sociedad. Lo que se le reprochó fue que los productos llegaron a ser tan complejos en su fabricación que solo las clases altas pudieron adquirir los ejemplares.

También se pueden apreciar sus raíces en la primera impresión que se produjo en Venecia del libro de Euclides "Elementos de Geometría" que también imprimió Ratdolt.

William Morris tuvo, sin lugar a dudas, una gran influencia histórica en las artes visuales y en el diseño industrial del siglo XIX.

John Ruskin

Es su teórico más representativo. Autor de numerosos libros, artículos y conferencias, llevó una vida pública muy activa y combativa.

John Ruskin, uno de los teóricos del arte más originales del siglo XIX inglés, nació en 1819 y falleció en 1900. Se le considera uno de los padres del medievalismo del XIX, y soporte teórico de los hombres del movimiento Arts and Crafts y de los Prerrafaelistas.

Ruskin fue un niño precoz, que por esto mismo recibió una educación aislada y protegida, en el seno de una familia muy acomodada. Su afición al arte y a la escritura se manifestó pronto, y su padre, que era comerciante de vinos, no dudó en apoyarle. Algunas de sus primeras obras más importantes son sus dos volúmenes pintores modernos, las siete lámparas de la arquitectura y las Piedras de Venecia.

En 1869, a pesar de estar al borde de la depresión, comenzó a dar clases en Oxford, donde consiguió un éxito enorme como profesor.

Edward Burne-Jones

Es el ilustrador y pintor que colaboró con Morris de manera más estrecha. Sus obras, todas de corte clásico y medievalista, poseen un estilo muy personal, que se adaptaba muy bien a las ornamentaciones diseñadas por Morris.

Dante Gabriel Rossetti

También fue pintor y poeta. Sus modelos pelirrojas son casi todas ellas variaciones de Jane Morris, la mujer de William Morris. Fue uno de los miembros fundadores de la Hermandad de los Prerrafaelistas, junto con Holman Hunt y John Millais.

Aubrey Breadsley

Es uno de los ilustradores más famosos del diseño editorial de finales del XIX, aunque su nombre traspasó las fronteras del XX. Murió antes de cumplir 30 años y debe su fama al toque erótico de sus dibujos, conseguidos frecuentemente con blanco y negro puros, tratados en masas o líneas de contraste

