

RESEÑA

A 100 años del inicio de la fábula y a 50 del fin de la utopía

Aarón J. Caballero Quiroz*

* Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa, Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Correo electrónico: acaballero@correo.cua.uam.mx.

EXISTE UNA CONSTANTE cuando se pretende aclarar lo que el arte, la arquitectura y el diseño son en la actualidad, como prácticas influyentes en la vida cotidiana, así como el origen que podrían tener estas en algunas otras prácticas o enseñanzas: no hay consenso respecto de algún referente, sea razonado o sea hecho histórico, que permita configurar un elemento de contraste con la única finalidad de fundamentar las diferentes posturas que se manifiestan desde que labores como las referidas inciden en el rumbo social, político y económico de la vida moderna.

A pesar de lo anterior, tanto la Staatliche Bauhaus (1919-1933) como la Hochschule für Gestaltung (1953-1968), son consideradas por historiadores y críticos del arte, la arquitectura y el diseño como el origen común de dichas labores en su acepción moderna, incluso, se considera que, inicialmente, fueron pensadas como una misma actividad y fueron ejercidas al interior de estas dos escuelas: *diseñar desde la cuchara a la ciudad*.

En 1971, en un acto retrospectivo, Tomás Maldonado se refiere a la Bauhaus dentro del escrito "Otra vez la Bauhaus" en los siguientes términos: "... cuando una

realidad es demasiado rica o compleja —y la realidad de la Bauhaus siempre ha sido así— la fábula llega en su ayuda para hacerla más fácilmente legible". Intentó subrayar con ello el hecho de que, bajo el nombre Bauhaus, se esconde una realidad amplia en aspectos que la conforman y que aún quedan por desentrañar.

Bajo el proceso creador de una forma, entendida como aquella fábula en que Maldonado propone pensar la realidad, queda contenida semióticamente la sociedad y la cultura del momento en que un fenómeno como este ocurrió y que, si ha incidido en prácticamente todo el mundo occidental, es en gran medida porque comparten elementos bajo los que se lee dicha fábula.

Por otro lado, en el verano de 1967, a poco más de un año de cerrar sus puertas la Hochschule für Gestaltung (HfG), Herbert Marcuse pronunció en la Universidad Libre de Berlín, la conferencia titulada "El fin de la utopía", en la que declara establecidas las condiciones para que, finalmente, la utopía de una sociedad libre deje de serlo y se convierta en una realidad.

Desde sus inicios en 1953, la HfG de Ulm intentaba promover las condiciones para

que una realidad como la señalada por Marcuse, años más tarde, fuera posible transitando hacia una sociedad libre mediante la formación y el ejercicio de la política, el periodismo, la radiodifusión, la fotografía, la publicidad, el diseño industrial y el urbanismo.

La fábula, con su didáctica contenida en la narrativa que le da forma, establece condiciones para transitar por medio de la pluralidad en que se manifiesta la realidad con la intención de significarla. Por su parte, la utopía opera de la misma forma y lo hace desde la proyección de condiciones en que aspira a incidir en esa misma realidad plural y, en ambos casos, bajo una mirada crítica que no especula, sino que, en un acto formal y comunicativo, otorga sentido.

Partiendo de este consenso, la conmemoración, en 2019, de los 100 años de inaugurada la Bauhaus en Weimar y, en 2018, los 50 de la clausura de la HfG de Ulm, representan la oportunidad, por un lado, de revisar, tanto de lo que se ha señalado en torno a ellas y se ha podido conformar históricamente, como recoger las incidencias que, presumiblemente, ambas han tenido en toda escuela y práctica del arte, la arquitectura y el diseño que se hace en la actualidad.

Una conmemoración como la referida implican una visión retrospectiva que retome y afine, que ratifique y rectifique, que descubra y exhiba, aspectos que originarán la versión moderna de las disciplinas tal como se entienden en la actualidad; ello con la intención, entre otras cosas, de iden-

tificar el estatus que guardan hoy día respecto de dicho origen.

No se trata de la oportunidad de una efeméride sino de una revisión a profundidad, pausada y comprometida con la labor que desempeñan el arte, la arquitectura y el diseño como haceres que, acaso, permitirán establecer condiciones de planeación a futuro y no de añoranza del pasado.

Bajo una consigna como esta, la UAM, representadas en sus unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Lerma y Xochimilco, propuso una serie de actividades académicas, docentes, profesionales y culturales que permitieron no solo exhibir la relevancia que comportan la Bauhaus y la HfG de Ulm, sino en especial repensarlas bajo las propuestas que en su momento hicieron, de afirmarlas en las aportaciones que, en la actualidad, constituyen en el imaginario con que el arte, la arquitectura y el diseño se piensan a sí mismas, aunque también con la intención de reescribir sus narraciones relatando y retomando aquellos aspectos que, en el momento de sus reconstrucciones históricas, no fueron visibles o quedaron pendientes de señalar para considerarlas en su justa dimensión.

Con base en esta óptica, las escuelas alemanas en cuestión fueron pensadas desde la construcción de la cultura material contemporánea y como el resultado del devenir histórico en el que se pueden observar ciertas convergencias entre manifestaciones artísticas, el espacio habitado, la comunicación visual, los medios de comunicación y artefactos satisfactores de diversas necesidades que, en conjunto, influyen,

en buena medida, al interior de la interrelación entre las personas y las sociedades que, en consecuencia, conforman.

Asumiendo, entonces, que el arte, la arquitectura y el diseño son resultado de un proceso histórico y dialéctico, fue necesario exponer y analizar el supuesto influjo que, tanto la Bauhaus como la HfG, tuvieron en el rumbo que siguió la vida moderna hasta nuestros días; esto con la intención de ex-

plorar el alcance de sus postulados en diversos ámbitos sociales.

Tal es el ánimo y el contexto general en que se inscriben los trabajos que reúne este número temático de la revista *Analítica*, destinado a la revisión conmemorativa, en concreto, de los 100 años de resonar la Bauhaus en propuestas artísticas y revisiones históricas, sociológicas y políticas de las dinámicas que generaron.