

NARRATIVA

Introducción

Herbert Bayer fue diseñador , tipógrafo, artista y profesor a lo largo de su vida.

En la historia del diseño gráfico ponemos ver diversidad de figuras influyentes, que revolucionaron lo que conocemos hoy como diseño gráfico.

Bayer con una trayectoria en la Bauhaus además de tener un espíritu libre , aventurero y curioso implementó nuevos ideales en sus proyectos personales y laborales, todo esto le permitió abrirse camino para dejar legado dentro del diseño gráfico.

Aunque no todo es bueno, algunos altibajos en su trabajo por ser relacionado activamente en propagandas para los nazis le ocasionaron que fuera relegado y en algunos casos queriéndolo ocultar por su relación con este grupo. Sin embargo ; su gran aportación tipográfica con “La tipografía Universal “ que fue una revolución y evolución del manejo de a tipografía comenzaba a hablar más de él.

En este libro encontrarás un poco de su vida al igual que el camino que lo llevó a convertirse en un grande del diseño visual, de fotomontaje , cartel tipográfico entre otros trabajos de renombre que hasta la fecha siguen siendo factores de referencia. La importancia de conocer todo este proceso nos permite analizar la evolución del diseño gráfico antes de la Bauhaus y después de ella.

Adéntrate con curiosidad en este viaje de conocimiento y de aplicación de los saberes de herbert Bayer y reflexiona la historia de dónde vienen infinidad de cosas.

Biografía

Hola alguna vez te has preguntado la importancia de la tipografía en todo lo que vemos , carteles, libros, periódicos, folletos etc.

Bueno yo tuve una gran influencia en la diversidad de los tipos de letras que existen. Pero antes de explicarte eso, quiero presentarme

Mi nombre es Herbert Bayer nació hace unos años en el año de 1900 en una pequeña localidad entre Austria y la frontera de Alemania en la cuál estaba rodeada de naturaleza: ríos árboles frutales, pajarillos y más animales que puedas imaginarte. Creo que debido al ambiente donde crecí desarrollé mi personalidad creativa, libre y curiosa, pues en ese entonces no existían celulares, por ello debía ocupar mi mente en otras actividades.

Vivía muy tranquilo y en paz en mi casa sin embargo; por ahí de 1914 los conflictos políticos , sociales y cultura que dieron pie a la Gran Guerra impactó en mi forma de ver la vida, entendí que la comunicación es un factor muy importante y que para bien o para mal mueve masas, vidas y deja huella. Además de llevarme por caminos que nunca me hubiera imaginado dentro del diseño gráfico. Desde la Bauhaus como alumno, y profesor hasta crear edificios, carteles para una grupo cuestionable. Hay tanto que te quiero contar pero vayamos por partes y poco a poco.

Vayamos juntos en esta travesía y aprende.

El primer trabajo que me gustaría compartirte que es por el cual soy más reconocido es mi famosa “Tipografía universal” Pero antes de esto quiero explicarte un poco sobre la tipografía para que me entiendas mejor. Lo que estas leyendo ahora mismo es la representación gráfica y mecánica del lenguaje hay infinidad de tipografías y elementos (explicar elementos)

Pero en mi época era más común con remates y muy anticuada para lo que yo buscaba una tipografía sans serif, geométrica y sin uso de mayúsculas, pensada para ser clara, moderna y libre. Esta propuesta llamó mucho la atención, porque rompía con las reglas tradicionales de escritura y abría la puerta a una forma más experimental de diseñar. Sin saberlo, estaba dando un paso importante en lo que hoy conocemos como la tipografía moderna.

Este cambio surge a partir de la **tipografía elemental**, que dejaba atrás las serifas para volverse más simple, legible, directa. Se usaban tipografías de palo seco, sin adornos, en una clara señal del cambio de época. Decidí de manera rebelde eliminar las mayúsculas del alfabeto como te mencioné anteriormente ya que si lo piensas no hay distinción de éstas al hablar, entonces; ¿por qué debería existir al escribir? En su momento fue muy radical esto y para apoyar eso decidí que las letras serían geométricas, simples, sin decoración.

Te explico un poco más:

Ahora, Diseñar no es solo colocar elementos bonitos; implica pensar cómo se arma un todo Desde la idea inicial, la investigación, la composición, el color, la tipografía.

Absolutamente todo se une y tiene un objetivo: funcionalidad.

Te has puesto a pensar cómo es que todos nuestros sentidos juegan al ponernos a mirar u observar algo. Eres consciente de cómo todo lo que te rodea tienen una coherencia? Bueno para que eso exista quiero presentarte algunas leyes importantes en el diseño

Ley de simplicidad: lo ambiguo o simplificado puede ser lo más fácil de entender, si ya tenemos un conocimiento previo. Como cuando un niño dibuja un coche con las cuatro ruedas visibles desde un ángulo imposible, y aún así entendemos lo que quiso decir.

Ley de simetría: La búsqueda del equilibrio, o al sentirnos más cómodos cuando todo parece estar bien distribuido, es un factor que interfiere directamente en las composiciones visuales.

Ley de agrupamiento: la proximidad, la semejanza, la simetría y la continuidad organizan nuestra percepción. Todo eso lo apliqué en cada una de mis maquetaciones o un cartel.

Ahora me gustaría hablarte un poco sobre el constructivismo ruso.

Como resumen histórico fue un movimiento en pro de las clases sociales, en una herramienta para la búsqueda de una transformación social. Quienes pertenecían a este movimiento buscaban “contribuir a la configuración del nuevo orden social y a la difusión de la ideología socialista”. Supongo que incluso en tu época aún existe este pensamiento. Rescatando las formas geométricas, colores planos y líneas con el fin de ser claro y entendible.

BAUHAUS

La vida da distintas vueltas y a mí me tocó conocer a una persona que por un momento fue mi maestro y después un amigo; Laszlo Naghy -Moholy. Si eres estudiante o aficionado del Arte y diseño ya sabrás quién es, en caso contrario te explico brevemente. Moholy fue una persona que atravesó peores dificultades en su vida, ya que estuvo involucrado directamente con “La gran Guerra”, tantos horrores y atrocidades que vivió de alguna manera lo afectaron día a día. Cuando tuvo que salir de ahí su mente debió estar trabajando en constante tiempo y presión, creo que fue en ese momento que comenzó a expresar lo que sentía y pensaba a través de las pinturas, así se abrió camino entre artistas y personajes importantes hasta llegar con Weimar fundador de la Bauhaus. Por mi parte yo estaba viajando aprendiendo de dibujo, teoría, naturaleza, arquitectura entre otras cosas.

Todo esto me permitió ampliar mi panorama sobre la vida, además de vivir el impacto de la guerra, me convirtieron en una persona llena de ambiciones, deseos por comunicar visualmente, ser creativo en mis trabajos del día a día y ser experimental. Todo esto conformó mi personalidad y estilo de vida.

La Bauhaus fue la escuela que me abrió las puertas y la mente para desarrollar mis proyectos personales, creativos y de trabajo además de poner en alto lo que conocemos hoy como diseño gráfico. Aunque pasé muy buenos ratos ahí la escuela, eventualmente tuvo que cerrar y yo debía buscar alternativas para seguir vivo en este medio gráfico.

Fui aprendiz devoto absorbía la información hasta donde pudiera, pues sabía que aquí en el medio artístico y diseñístico deseaba pasar mi vida. Aquí í sentí mi chispa y motivo.

Como te expliqué hace un momento fui estudiante como tú con sueños y ambiciones posteriormente me convertí en profesor, este lugar me permitió explorar ideas sobre cómo funcionan las cosas, cómo se relacionan el trabajo manual, la ciencia y hasta el pensamiento humano a la hora de crear gráficos. Poco a poco fui moldeando una forma de ver el diseño que no se quedaba solo en lo visual, sino que tocaba muchas otras áreas.

Fotomontaje

En el campo de la fotografía también me apasioné mucho. Junto a Moholy-Nagy creamos composiciones para carteles y collages, lo que nos llevó a publicar el libro *Painting, Photography, Film*, un claro ejemplo de cómo se podían mezclar distintas disciplinas visuales.

Es por ello que empecé a integrar imágenes fotográficas en mis composiciones gráficas, influido por la corriente de la *Neue Vision* (Nueva Visión), promovida por mi amigo, y en algún momento también compañero y profesor, László Moholy-Nagy. Esta corriente buscaba ir más allá de la fotografía tradicional, romper con lo cotidiano y encontrar nuevas maneras de ver el mundo de aquella época

Debido a mi experiencia y vivencias desarrollé un estilo que mezclaba elementos visuales con mucho uso de fotomontaje, geometría y color guiño a mi querida escuela. Al mismo tiempo, las oportunidades de trabajo comerciales y propagandísticos me orillaron a aplicar otras técnicas como el collage.

Aunque empecé a producir mis propias fotografías en 1928, después de salir de la Bauhaus, mi paso por ahí fue clave para desarrollar mi visión. La mayor parte de mi obra fotográfica la hice entre 1928 y 1938, mientras vivía en Berlín trabajando como artista y profesor. Fue en ese tiempo cuando me metí de lleno al fotomontaje y al collage, explorando cómo la fotografía podía dejar de ser solo un registro del mundo para convertirse en una forma de construir nuevas realidades visuales.

Mi lenguaje visual estaba cargado de simbolismo, porque de cierta manera las vanguardias como el surrealismo y dadaísmo se insertaron en mi mente, por ello que me sintiera atraído por los mundos oníricos y la expresión de la mente del ser humano

Para lograr estos fotomontajes, trabajaba con capas: recortaba fotografías en blanco y negro y les añadía ilustraciones en color. Todo lo hacía con mis propias manos y materiales que encontraba por ejemplo para el color utilizaba gouache y aerógrafo, incluso tú puedes crear con lo que tengas a la mano. Una vez terminado el montaje, lo fotografiaba de nuevo para poder reproducirlo a gran escala, era un proceso muy creativo y libre. Me gustaba mucho aplicar mis conocimientos en creaciones propias.

Pero no todo queda aquí, yo aún tenía un espíritu libre, curioso y colaborativo. Por lo que tiempo después hice otro trabajo más significativo: “El Atlas Geográfico Mundial: Un compuesto del Entorno Humano”. La idea mientras era consultor y presidente del departamento de diseño en la Container Corporation of America

(CCA). Quise hacer una versión del atlas que fuera clara, accesible y que se entendiera visualmente. Te preguntarás por qué escogí un Atlas pues bien; era el 25° aniversario de la CCA por lo que creí conveniente hacerlo como regalo, se repartió para 30,000 personas. Aunque fue un gran éxito en mi historial de trabajo no sale tan aménudo por no haber sido comercializado y haber sido entregado a un cierto núcleo. A pesar de ello, me sentí muy orgulloso y realizado además de mostrar que el diseño puede ser tan versátil y multidisciplinario como uno desee. Lo importante es tener la curiosidad, el compromiso y las ganas de conectar con las personas desde lo visual, lo humano y lo funcional.

ASPEN

Finalmente, una parte muy importante de mi trayectoria artística se desarrolló en Aspen, Colorado. Fue ahí donde encontré un espacio que me permitió seguir creando y explorando, ya no solo en el ámbito gráfico, sino también en el arquitectónico y paisajístico. Por ejemplo participé de manera activa en la creación de edificios y ubicaciones para el Instituto de Aspen entre la naturaleza y horizontes que sin duda te motivarían a esforzarte. Para mí, siempre fue esencial mantener un equilibrio entre lo humano y lo natural. Creía firmemente que ambos deben desarrollarse en armonía, acompañándose mutuamente. Esa idea me acompañó durante mi estancia en Aspen, y la plasmé en varios de los proyectos que realicé ahí.

Grass Mound, una de las primeras esculturas con intervención natural. Esta obra marcó un nuevo tipo de diálogo entre el arte y el paisaje.

Marble Garden, una instalación compuesta por 21 piezas de mármol colocadas sobre una base de concreto. Lo especial de esta obra es que cambia constantemente. Dependiendo de la luz del día, la forma en que se proyectan las sombras transforma por completo la experiencia visual. Cada vez que se observa, ofrece una nueva lectura.

Anderson Park, un parque ubicado cerca del Benedict Music Tent, que conecta con el Aspen Music Festival and School y el Aspen Meadows Resort. Está diseñado con formas geométricas y elementos naturales como depresiones y bermas.

Mi camino por Aspen fue una manera de seguir expandiendo lo que aprendí en la Bauhaus, llevándolo más allá del papel y la tipografía, hacia entornos que invitan a vivir el diseño con todos los sentidos y a apreciar más lo que te rodea.

Espero que este viaje por mi vida te haya gustado, sinceramente disfruté explicarte y mostrarte cómo funciona un poco el diseño gráfico y cómo impactó en mi vida. Si te preguntas qué pasó después: la respuesta es que seguí en estados unidos hasta mis últimos días. Haciendo lo que más amaba diseñar y comunicar. Te agradezco mucho por el tiempo que dedicaste a hojear este libro, que te llene de mucho conocimiento y sigue en constante crecimiento. Nunca dejes de ser curioso o curiosa, se cómo el diseño; evolutivo, multidisciplinarios, estratégico y con objetivos claros.