

Movimiento Arts and Crafts

Origen

Reino Unido

Características

Simplicidad de formas

Volúmenes llanos y lineales

Primera fase: inspirada en formas vegetales y animales de la naturaleza

Segunda fase: más abstracta, inspirada en el movimiento y criaturas míticas

Claves

Creencia en la superioridad de la producción artesanal sobre la producción mecanizada, que se contempla como algo degradante tanto para el creador como para el consumidor

Los devotos del movimiento Arts and Crafts formaban cofradías y gremios artesanales con distintos estilos, especialidades y líderes para debatir y compartir ideas

Creencia de que el buen diseño y el arte pueden reformar la sociedad y mejorar la calidad de vida de creadores y consumidores (importante precursor del movimiento moderno)

Véase también

Vanguardismo o Movimiento Moderno pág. 50

Mission Style pág. 64

Nacido como reacción frente a los efectos de la industrialización del siglo XIX, que para los impulsores de este movimiento había provocado una degeneración del diseño y la calidad de los productos, el movimiento Arts and Crafts («artes y oficios») propugnaba una perspectiva más sencilla y ética sobre el diseño y la fabricación. El objetivo de esta corriente, que partió del Reino Unido, fue promover los ideales de la producción artesanal tradicional entre los escritores, diseñadores y artesanos, unidos por su creencia de que los objetos hechos a mano eran superiores a los producidos con máquinas. Este movimiento también contemplaba la producción mecanizada como algo degradante tanto para el creador como para el consumidor. Los diseños clásicos de Arts and Crafts se caracterizaban por la simplicidad de la forma y el uso de formas lineales y llanas en un intento de encarnar la unión natural entre forma, función y decoración. En su forma más pura, esta última derivaba de la construcción, como en el uso de estacas y espigas de construcción en el diseño de muebles.

Uno de los primeros en establecer la conexión entre el declive de los estándares estéticos y la posición moral del país fue el diseñador Augustus W. N. Pugin. Convencido de que el buen diseño podía servir para reformar la sociedad, Pugin eligió el modelo gótico —que, en su opinión, era el símbolo de una sociedad verdaderamente cristiana— como vehículo para el cambio. Conocido por sus diseños para el nuevo Parlamento (1835-1837), la arquitectura y los objetos ideados por Pugin constituyeron una fuente de inspiración para numerosos seguidores del movimiento Arts and Crafts, como William Burgess, John Ruskin y William Morris.

Los diseñadores británicos de Arts and Crafts se suelen clasificar en dos etapas. Los de la primera, liderados por Morris, se inspiraron en formas de plantas, aves y animales, como se ve claramente en los diseños de papel para pared de Morris. Los diseñadores de la segunda fase, entre los que destaca Arthur Mackmurdo,

de The Century Guild, adoptaron un enfoque más abstracto. Algunos incorporaron la idea de movimiento en sus diseños, mientras que otros buscaron la inspiración en criaturas exóticas y míticas. La cerámica de William de Morgan, los diseños de alfarería de Walter Crane y la colorida orfebrería esmaltada del diseñador y arquitecto Charles Ashbee fueron característicos de esta tendencia.

Morris fue pionero en llevar a la práctica las ideas de Pugin, y en 1861 fundó Morris, Marshall, Faulkner & Co (que en 1874 cambiaría su nombre por Morris & Co) para producir tapicería, mobiliario y cristalería cromada. Morris y sus seguidores culpaban a la industrialización y a la mecanización de buena parte de los problemas sociales que a la sazón padecía Inglaterra. Como socialistas fervorosos, creían que un retorno a la artesanía tradicional mejoraría la vida de los pobres en la Inglaterra victoriana y convertiría el mundo en un lugar mejor. No está exento de ironía, pues, que muchos de los productos elaborados por Morris & Co fueran tan costosos que sólo estuviesen al alcance de los grandes industriales que tanto despreciaba el movimiento Arts & Crafts.

Inspirados por los gremios medievales de artesanos, los adeptos del movimiento Arts and Crafts formaron una serie de cofradías (*guilds*) y organizaciones con distintas especialidades, estilos y líderes para compartir y debatir ideas. Entre ellas se hallaban las entidades Guild of St. George, The Century Guild, Guild of Handicraft, Cotswold School y Art Workers Guild, cuyo objetivo era el «fomento de la educación en todas las artes y oficios visuales por medio de conferencias, reuniones, demostraciones, debates y otros métodos; así como fomentar y mantener niveles exigentes de calidad en el diseño y el conocimiento del oficio... de todas las formas que puedan revertir en un beneficio para la comunidad». La cofradía Art Workers Guild estaba formada por la fusión de dos grupos anteriores: un primero de cinco jóvenes arquitectos conocido como The St.

George Society, y The Fifteen, un grupo fundado por el escritor y diseñador Lewis F. Day y el diseñador e ilustrador Walter Crane. Entre otros destacados miembros se hallaban Morris, Mackmurdo Ashbee y Charles Voysey.

A diferencia de Morris & Co, que adoptó la estructura formal de una empresa, y de The Century Guild, cuyos miembros estaban unidos por su íntima relación de trabajo, en la Art Workers Guild no existía ningún sentimiento de unidad de este tipo, ya que sus integrantes nunca dejaron de trabajar en sus propios estudios y talleres. Este hecho, junto con la necesidad de presentar y promover colectivamente su trabajo, dio lugar al concepto de exposición pública. A pesar de la oposición con la que chocó, en 1888 el nuevo grupo inauguró su primera exposición en la New Gallery, situada en la londinense Regent Street, bajo la presidencia de Walter Crane. Conocida como la Arts and Crafts Exhibition Society, a partir de esta exposición el movimiento en cuestión pasó a llamarse Arts and Crafts.

Aunque este movimiento comenzó en el Reino Unido, no tardó en propagarse el gusto por las artes decorativas en Estados Unidos y Europa. En Escandinavia y Centroeuropa, el movimiento estimuló un renacimiento de los estilos nacionales, mientras que en Estados Unidos se concretó en los movimientos Craftsmen, Mission Style y Golden Oak. En términos estéticos, el movimiento Arts and Crafts representó un progreso estilístico decisivo en las artes decorativas, y por su firme creencia en que la calidad del arte y del diseño podía provocar cambios sociales y mejorar la calidad de vida de creadores y consumidores fue un importante precursor del **Movimiento Moderno**.

Hacia 1886

Escritorio:
Arthur H.
Mackmurdo

1895

Papel estampado
para el techo Net
Ceiling: William
Morris

1901-1903

Objeto de plata
esmaltada: Charles
Robert Ashbee

1904-1905

Decantador
en cristal verde y
remates de platería
y crisoprasa:
Charles Robert
Ashbee

Variantes regionales	País de origen	Figuras clave	Ámbitos de trabajo
Movimiento Arts and Crafts	Reino Unido: 1.ª etapa	William Morris (1834-1896) A. W. N. Pugin (1812-1852) John Ruskin (1819-1900)	Socialista/escritor/diseñador Arquitecto/diseñador/teórico del diseño Filósofo/artista/crítico de arte
	Reino Unido: 2.ª etapa	William R. Lethaby (1857-1931) Arthur H. Mackmurdo (1851-1942) Charles R. Ashbee (1863-1942) Charles F. A. Voysey (1857-1941)	Diseñador/director, Central School of Arts and Crafts, Londres (1896) Arquitecto/diseñador Arquitecto/diseñador
Craftsman/Golden Oak/Mission Style	Estados Unidos	William De Morgan (1839-1917) Walter Crane (1845-1915) Gustav Stickley (1857-1942) Charles P. Limbert (1854-1923) Elbert G. Hubbard (1856-1915)	Arquitecto/diseñador (mobiliario)/director del Royal College of Art, Londres (1897-1898) Diseñador (cerámica) Diseñador/ilustrador Diseñador (mobiliario)/artesano Diseñador (mobiliario e iluminación) Antiguo comerciante de jabón

Gremios y asociaciones artesanales	Ubicación	Fundador/líder
Guild of St. George (1872)	Londres	John Ruskin (1819-1900)
The Century Guild (1882-1888)	Londres	Arthur Mackmurdo (1851-1942) Selwyn Image (1849-1930)
St. George's Art Society (1883)	Londres	Gerald Horsley (1862-1917) William R. Lethaby (1857-1931) Mervyn Macartney (1853-1932) Ernest Newton (1856-1922) E. S. Prior (1852-1932)
Art Workers Guild (1884)	Londres	Fundadores de la St. George's Art Society junto con miembros del Oak/Mission Style of The Fifteen, como Walter Crane (1845-1915) y Lewis Foreman Day (1845-1910)
Guild of Handicraft (1888)	Londres	Charles R. Ashbee (1863-1942)
Arts and Crafts Exhibition Society (1888)	Londres	Walter Crane (1845-1915)
Glasgow School (hacia 1890)	Glasgow	Charles Rennie Mackintosh (1868-1928)

Gremios internacionales y asociaciones artesanales	Ubicación	Fundador/líder
Guild of St. George (1872)	East Aurora, Nueva York	Elbert Hubbard
The United Crafts (1898-1915)	Syracuse, Nueva York	Gustav Stickley
Darmstadt Artists Colony (1899)	Gran duque Ernst Ludwig de Hessen	Darmstadt, Alemania

Aplicaciones posteriores

1997

Vaso esponja:
Moooi y
Droog Design
Un proyecto
desarrollado en
conjunto, el vaso

de Marcel Wanders
está hecho con una
auténtica esponja de
mar impregnada
de porcelana líquida,
dejada secar y cocida

en un horno de
cerámica. El resultado:
la frágil forma de esta
criatura queda rígida.

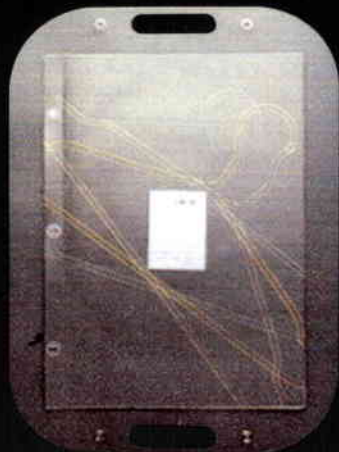

1999

Catálogo de
exposición: Area
Diseñado para
la exposición *One
Woman's Wardrobe*
de Jill Ritblat,

celebrada en el
Victoria and Albert
Museum de Londres,
este catálogo
propugnó un retorno a
los valores artesanales

a finales de la década
de 1990. Al abrir este
catálogo en forma
de bolso, aparece una
plétora de imágenes
y tipografías vistosas.

1999

Listín de servicios
para clientes del
Hotel Pattee, Perry
(Iowa, Estados
Unidos): Sayles
Graphic Design
El listín tiene
reminiscencias de
1913, el año en que

se fundó el hotel,
y vínculos con la
industria ferroviaria.
El libro está hecho
de cuero marrón
acentuado con colores
presentes en el diseño
interior del hotel: rojo,

verde y amarillo
oscuro. La cubierta
ostenta reales de
bronce en el centro
y, en el interior,
el mismo papel que
lucen las paredes
del vestíbulo.

1999

Logotipo para la conferencia Arts and Crafts celebrada en el Hotel Pattee, Perry (Iowa, Estados Unidos); Sayles Graphic Design

2002

Lámpara tejida a ganchillo: Electricwig
Para dar rigidez al tejido de algodón,

se ha aplicado una solución de agua azucarada.

2003

Style Riot:
Grayson Perry
Perry recibió el premio Turner de 2003 por sus jarrones de cerámica de formas clásicas decorados con figuras, objetos y texto.

Papel para pared Swallows: Absolute Zero, en exclusiva para Places and Spaces

Los papeles pintados de Absolute Zero se fabrican mediante un método tradicional

con colores a base de caliza; la textura arborescente se ha obtenido con laca.

