

Escola Secundária Eça de Queirós

Ano Lectivo 2009/2010

Design de Comunicação e Audiovisuais |10º M | Leonel Cunha

DE 1851 A WILLIAM MORRIS E ÀS ARTES E OFÍCIOS

Por volta de 1850, a atitude intelectual dominante na Inglaterra era de um optimismo pachorrento e complacente. Inglaterra era a oficina do mundo e o paraíso de uma próspera burguesia. Em consequência surge a ideia de organizar uma exposição de matérias-primas e produtos técnicos de nações de todo o mundo. O plano realizou-se em **1851**, sob patrocínio do príncipe Alberto, a grande exposição de Londres, teve no Palácio de Cristal. Tinha por tema o **progresso** – nada mais adequado em pleno século XIX – e por emblema, o Palácio de Cristal. Expressão tecnológica da Inglaterra – superpotência da época e montra do Império Britânico, **a exposição representava a Revolução Industrial e a burguesia triunfante.**

A afluência (mais de 6 milhões de visitantes), o tamanho dos pavilhões (foram ocupados 11 hectares) e a quantidade dos produtos foi enorme. Porém a qualidade dos produtos era má.

Nos objectos produzidos industrialmente, tanto nos móveis como nos utensílios, artes aplicadas e nalguns elementos de construção urbana (colunas de ferro fundido, pontes metálicas, etc.), **a estética era obtida através da sobrecarga de elementos ornamentais.** Os produtos saídos da máquina **ainda não eram concebidos como algo capaz de possuir uma estética própria, derivada da conjugação harmoniosa da forma com a função**, sem que lhe fosse acrescentado um factor decorativo, que tornava visualmente o objecto pesado.

Havia uma grande falta de sensibilidade, relativamente às formas, aos materiais e aos padrões decorativos.

Porquê que é que isto aconteceu? Por que razão a máquina acabou por ser tão prejudicial à arte? De entre as várias razões possíveis destacam-se as seguintes:

- o desenvolvimento rápido e desordenado levou a um súbito aumento da produção, exigindo cada vez mais braços e levando assim a um desenvolvimento populacional igualmente rápido. As cidades cresceram a alta velocidade, criando novos mercados a satisfazer. No meio de tudo isto não havia tempo para aperfeiçoar o manuseamento e a **adaptação perante as inovações tecnológicas.**

- o sistema social medieval tinha sido destruído e com ele a classe dos patrões cultos e ociosos. **O artesão dá lugar ao operário, dando-se a fragmentação do corpo de conhecimento e da manualidade própria de quem até então detinha o controlo na manufactura do objecto.**

Escola Secundária Eça de Queirós

Ano Lectivo 2009/2010

Design de Comunicação e Audiovisuais |10º M | Leonel Cunha

-os desenhadores de certo valor recusavam-se a participar naquela produção industrial desordenada e os operários não tinham direito a pronunciar-se sobre a matéria artística.

-a filosofia ensinava que dar livre curso à energia de cada um era a única maneira sã e natural de conseguir o progresso. O liberalismo dominava tanto na filosofia como na indústria e implicava a completa liberdade para produzir todo o género de objectos horríveis e pretensiosos, desde que se conseguisse vendê-los. E era fácil, pois **o consumidor não tinha tradição, nem educação nem tempo livre, e era tal como o produtor uma vítima deste círculo vicioso.**

Todos estes factos têm de ser levados em conta para se compreender a exposição de **1851**, organizada por, Henry Cole, Owen Jones e Matthew REdgrave. Segundo eles a exposição deveria ser uma tentativa de reforma no plano estético. **Porém, não perceberam que a utilização da máquina colocava novos problemas e que não bastava simplesmente, melhorar o aspecto dos objectos. Era necessário ir às raízes da questão! Era necessário utilizar novos métodos face aos novos materiais utilizados.**

Os primeiros a compreender até que ponto os fundamentos sociais da arte se tinham tornado frágeis e decadentes desde a época do renascimento, sobretudo desde a revolução industrial foram, **Ruskin** (teórico da arte, filósofo, reformador social e escritor) e **William Morris** (escritor e pintor interessado pela arquitectura, artes gráficas, mobiliário e artes decorativas).

Ruskin (1818/1900), compreendeu a decadência da arte e do gosto como símbolo da crise geral da cultura – **“A arte não é privilégio dos artistas, especialistas e eruditos, mas sim propriedade e produto de cada homem”**

Ruskin

As concepções utópicas de Ruskin, pressupunham que a responsabilidade da situação social e a monstruosidade estética da época pertenciam à industrialização. Explicava a **decadência da qualidade dos produtos pela produção mecanizada e divisão do trabalho que impediam uma relação íntima entre o trabalhador e o produto.** Facto que implicava a despiritualização do trabalho e a alienação do produtor face ao produto criado pelas suas próprias mãos.

Este combate à industrialização converte-se num entusiasmo romântico pelo trabalho manual, cujo período áureo remete para as corporações medievais. As máquinas e a massificação por elas produzida, tornaram-se no bode expiatório dos objectos industriais da época.

Ruskin e Morris foram os primeiros a chamar à atenção para os tristes efeitos da contínua degradação que a produção industrial, através dos seus produtos, introduzia no gosto e na

Escola Secundária Eça de Queirós

Ano Lectivo 2009/2010

Design de Comunicação e Audiovisuais |10º M | Leonel Cunha

cultura de uma tradição de artesãos e compradores regidos de humanidade e justiça. Valores básicos para a qualidade estética de qualquer obra.

O momento de execução do produto banalizou-se até se tornar no gesto repetitivo do operário, na linha de produção. Este, executava gestos impessoais dos quais não tinha qualquer consciência, nem era responsável pelo produto final. A indústria produtora realizava objectos, como uma qualquer mercadoria confeccionada em formas que a elite considerava de bom gosto. Movida pelo lucro, a indústria, punha a circular coisas sem beleza e carregadas de toda a espécie de ornamentos.

“O ornamento é força-trabalho desperdiçada e, por isso, é desperdício de saúde. Hoje, porém, significa desperdício de materiais, e as duas coisas juntas significam desperdício de capital.”

Adolf Loos

William Morris, (1834/1896), herdou de Ruskin a paixão pela idade média e pretendia que a sociedade industrial fosse revigorada pela adaptação aos princípios e usos que anteriormente existiam. **Imaginava uma idade de ouro onde os artistas tomariam o lugar dos chefes de indústria fazendo o bem-estar e a eficiência na condução do trabalho.**

Considerava a máquina e a produção industrial como calamidades do mundo moderno. Tanto no plano estético como no plano social.

A afirmação de Morris de que os artistas são **“os representantes do artesanato que se extinguiu com a produção industrial”**, e a sua exortação para que **“tentem tornar-se os melhores artesãos que puderem”** (1889) exprime na sua essência, o contraponto do gosto relativo à riqueza, em que a arte auxilia o gosto. Nalgumas reuniões em casa de Engels, faz inflamados discursos sobre a actividade artesanal, anunciando um reino de utopia com valores próprios da idade média.

Com a defesa do carácter social do **“operário de arte”**, a principal paixão que anima Morris é o **“ódio pela civilização moderna”**: a proposta de uma **sociedade regida pela justiça dos que sabem e fazem, em lugar dos que governam sem saber nem fazer**, surge assim, surge assim mais do que utópica.

Morris é a figura tipo do promotor das Arts and Crafts no confronto com os **“falsos objectivos e os produtos desonestos da indústria”**.

A vulgaridade dos objectos de mercado merece desprezo, porque são a expressão da injustiça que está na base dos métodos de produção.

Escola Secundária Eça de Queirós

Ano Lectivo 2009/2010

Design de Comunicação e Audiovisuais |10º M | Leonel Cunha

“Não vos digo para recusarem esses objectos só porque são feios, estúpidos e inúteis, mas sobretudo porque são símbolos concretos do veneno que contêm”

William Morris

Morris recusava a principal força criadora do seu tempo, a força industrial, porque para ele a arte era “o modo como cada homem exprime a alegria no seu trabalho”. Não havendo a união homem/trabalho, está atacada a possibilidade de uma existência feliz e moralmente aceitável. Por isso ataca a máquina. Esta é também, segundo Morris, a causadora do capitalismo, ao qual ele opõe um socialismo caracterizado pela existência de pequenas comunidades rurais auto-suficientes, através da sua produção artesanal. Podemos, de algum modo, incluir Morris num tipo de socialismo utópico dos finais do século XIX.

Procurou pôr em prática as ideias de Ruskin. **Sentia que era preciso dar o exemplo pessoal, era o artista transformar-se em artífice-desenhador.** Com a colaboração do seu amigo Philip Webb construiu em Londres a Red House (casa vermelha) -1859-, em tijolos vermelhos da região, onde cada elemento corresponde a uma concepção original. Tanto no exterior como no interior tudo é artesanal. Pintores amigos decoraram-na e foi o próprio Morris que se encarregou de desenhar os móveis e utensílios.

Em 1861, Morris abriu uma loja em Londres, na qual tinha à venda, pela primeira vez na história, tudo o que pode participar na decoração de uma casa. Associou a sua experiência aos seus amigos, fundando a sociedade Morris & Co. A acção deste grupo foi significativa não só pela novidade de estilo, mas, sobretudo, porque era fruto de uma corporação de artistas, que aceitavam a disciplina requerida pela aliança do belo com o útil. Assim, era abolida a distinção entre artes maiores e artes menores.

No entanto, as suas produções eram postas à venda por um preço demasiado elevado, o que tornava impossível a competição com os objectos da produção industrial, tornando-se acessível, apenas, a sectores privilegiados da sociedade.

“ A unidade da arte...é como uma casa de um grupo de pessoas, bem construída, agradável, adaptada aos seus fins e decorada de maneira apropriada ao género de vida que aí se leve; ou pode também ser um esplêndido e nobre edifício público construído para durar eternamente, pouco decorado, com o fim de exprimir a vida e as aspirações dos cidadãos; este último constitui também um importante ramo da história dos esforços dos próprios cidadãos para edificar uma casa digna de uma vida respeitável e a sua decoração simples é como um trabalho épico feito para o prazer e a educação não só das gerações presentes, mas também das futuras. Este é o trabalho artístico, verdadeira obra-prima de homens sensatos e

Escola Secundária Eça de Queirós

Ano Lectivo 2009/2010

Design de Comunicação e Audiovisuais |10º M | Leonel Cunha

decididos, cientes das obrigações de uma verdadeira sociedade, na qual o que se faz de importante serve para todos os outros. Eis o que é a unidade artística: essa casa, esse palácio municipal, construídos e decorados pelos esforços unidos de um povo livre; tudo o que nunca poderia ser feito por um homem só, por muito dotado que fosse de qualidades intelectuais”

William Morris (1889)

Nesta passagem emerge, de modo evidente, o conceito de arquitectura como arte para cuja definição concorrem todas as artes, sejam elas maiores ou menores. Tal conceito chave vai estar na raiz do Bauhaus.

“...sei que, para algumas pessoas cultas, pessoas com mentalidade artística, a máquina é particularmente desagradável... (mas) o que tanto prejudica a vida de todos os dias é permitir às máquinas que sejam os nossos patrões e não os nossos servos. Por outras palavras, é o sinal do terrível crime que cometemos, utilizando o nosso controlo sobre as forças da natureza para escravizar o povo, sem ter em conta, ao mesmo tempo, a felicidade que lhe é retirada”

William Morris, citado in Williams, 1961

A fundação da sociedade Morris & Co., em 1861, para a fabricação de objectos artísticos e de uso quotidiano, foi o ponto de partida para um movimento com objectivos mais amplos que culminou, trinta anos mais tarde na constituição do **Artes & Crafts** society (sociedade artes e ofícios), levada a cabo em 1888, sendo os principais seguidores de Morris: Philip Webb, Walter Crane, Ashbee, Lethaby e Voysey.

As ideias fundamentais de Morris, alicerces do Arts & crafts, foram as seguintes:

- recusa do que resultava da máquina e da industrialização;
- o espírito de associação (inspirado na corporação medieval), onde cada artista se integra e não se encerra na sua experiência, mas antes procura difundi-la e transmiti-la;
- a satisfação das exigências das classes abastadas e massas pobres, abandonando narcisismos, próprios da missão abstracta e superior. Os artistas deveriam descer do pedestal, da “arte pela arte”, e abraçar os temas da sociedade, assim como participar na vida moral política, e religiosa da época. Uma maior modéstia unida à responsabilidade social e à paixão pelo trabalho;
- estabelecer a conexão entre artista e artesão;
- introdução do elemento estético no campo da produção em série.

Escola Secundária Eça de Queirós

Ano Lectivo 2009/2010

Design de Comunicação e Audiovisuais |10º M | Leonel Cunha

-estabelecer um modo de fazer próprio da produção artesanal, onde o homem é criador da obra;

-humanizar os objectos, tanto ao nível da produção como do seu uso;

-atacar o produto industrial e enaltecer o produto artesanal.

“ O fascínio do objecto artesanal provém do facto de ter passado pelas mãos de alguém que nele deixou uma marca com o seu trabalho; é o fascínio do que foi criado (e que por isso é único, uma vez que o momento de criação é irrepetível”

Jean Baudrillard (1968)

Porém, esta luta contra a máquina em favor da produção artesanal rumava contra a história e fazia com que a produção se tornasse demasiado morosa.

Morris ao condenar a máquina pretendia condenar acima de tudo a produção de má qualidade produzida por ela, defendendo o artesanato pela sua simplicidade, honestidade e funcionalidade das formas. Cabe-lhe o mérito de ter regressado a figuras simples, a cores simples e a uma decoração mais simples.

Nos seus trabalhos é importante o regresso à honestidade da decoração mais do que a relação com estilos antigos. Assim como, o ter levado os artistas a dedicarem-se às artes aplicadas e a trabalharem num espírito de associação.

A produção industrial, as tão odiadas máquinas -muito pelo seu mau emprego –, não era facto que pudesse ser ignorado por muito tempo. A produção industrial permitia o controlo de tempo, bem como a redução dos preços.

Ashbee, discípulo de Morris, nos finais do século XIX, princípio do século XX, dizia: “...*não repudiamos a máquina, acolhemo-la até muito bem. Desejamos simplesmente que seja dominada*”. Mais tarde em 1910 referiu: “*A civilização moderna depende da máquina, e não é possível a qualquer sistema que pretenda encorajar ou favorecer o ensino das artes deixar de reconhecer este facto*”. Ao dizer isto, Ashbee, abandonava a doutrina das artes e ofícios e adoptava uma das premissas do movimento moderno.

“ (...) O rápido desenvolvimento da indústria provoca a crise do artesanato: a indústria repete os seus tipos mecanicamente, destrói a espiritualidade do fazer artístico, provoca um declínio pavoroso da cultura e do gosto; é portanto, necessário restituir ao artesanato o seu prestígio artístico e a sua função económica. Mas a concorrência excessiva não é a única causa da depressão do artesanato; há outra mais antiga e interna, que é a concepção classicista e académica da arte, a qual relegou o artesanato para um plano inferior e

Escola Secundária Eça de Queirós

Ano Lectivo 2009/2010

Design de Comunicação e Audiovisuais |10º M | Leonel Cunha

secundário, reduzindo-o a aplicação estilística servil, separando-o da antiga idealidade religiosa. O individualismo fez da arte, que era expressão de humildade perante o milagre da criação, uma expressão de orgulho e domínio; o orgulho é espírito de mentira; para reconquistar o espírito de verdade é necessário renunciar ao individualismo, voltar à moralidade artística dos “primitivos”, à colaboração, à comunidade dos artistas. A inserção deste factor social na produção artística garantirá a sua eficácia na esfera social. O movimento Arts and Crafts pretende ser a reconstrução de uma comunidade artística capaz de realizar um “estilo” na produção.”

in, Walter Gropius e a Bauhaus, Giulio Carlo Argan