

ANNI ALBERS: GEOMETRÍA Y COLOR EN SU OBRA

DESIGN AND ANNI ALBERS: GEOMETRY AND COLOUR IN HER WORKS

Liqun Li¹

Luis Cortés Meseguer²

Jorge García Valdecabres³

Student of PhD / Doctoral School¹ / C. of Research in Construcción Tecnológica² / C. of Inv. Architecture, Heritage and Management. Sustainable Development.³ Universitat Politècnica València 1 2 3

INTRODUCCIÓN

El estudio analiza la obra de Anni Albers (1899-1994) a través del diseño, el color y las características formales de sus diseños: líneas, colores y geometría. El proyecto se centra en dos obras de los años sesenta cuyos efectos visuales se realizan en paralelo con Josef Albers (1888-1976); y un segundo análisis del diseño textil de los años setenta caracterizado por el estudio de la interacción del color y la geometría. Ambos derivan de ciertos conceptos didácticos de Anni Albers debido a su colaboración en la Escuela de la Bauhaus.

En el proyecto, reflexiona sobre el concepto de que todas las cosas en el mundo pueden reducirse a simples líneas simbólicas, basadas en puntos, líneas y superficies, y en la relación entre planos y elevaciones. Estos elementos, la forma y el color representados, están subrayados, interrelacionados e influenciados entre sí. Así como las repeticiones de los diseños en los tejidos de la colección. Finalmente, como resultado de este estudio, se analiza y realiza gráficamente el hecho compositivo para comprender el proceso creativo del artista.

OBJETIVOS

Estudiar las interacciones del color y las formas del patrón, mediante el análisis de los hechos compositivos, realizados digital y gráficamente, para comprender el proceso creativo del artista. Todo ello, aplicado y focalizado en dos obras concretas de la etapa de los años sesenta Imagen 1 y 2. y la otra un segundo análisis del diseño textil de la década de los setenta Imagen 3 y 4.

INTRODUCTION

The study analyses the work of Anni Albers (1899-1994), through design, colour and the formal characteristics of her designs: lines, colours and geometry. The project focuses on two works in the 1960s whose visual effects are realised in parallel with Josef Albers (1888-1976); and a second analysis of textile design in the 1970s characterised by the study of the interaction of colour and geometry. Both derive from certain didactic concepts of Anni Albers because of her collaboration at the Bauhaus School.

In the project, it reflects on the concept that all things in the world can be reduced to simple symbolic lines, based on points, lines and surfaces, and on the relationship between planes and elevations. These elements, form and colour represented, are underlined, interrelated and influenced by each other. As well as the repetitions of the designs in the fabrics of the collection. Finally, as a result of this study, the compositional fact is analysed and graphically realised in order to understand the artist's creative process.

OBJECTIVES

To study the interactions of color and pattern shapes, through the analysis of compositional facts, made digitally and graphically, to understand the artist's creative process. All this, applied and focused on two specific works from the period of the sixties Image 1 and 2. and the other a second analysis of textile design in the seventies Image 3 and 4.

Imagen 1.
Image 1.

Imagen 2.
Image 2.

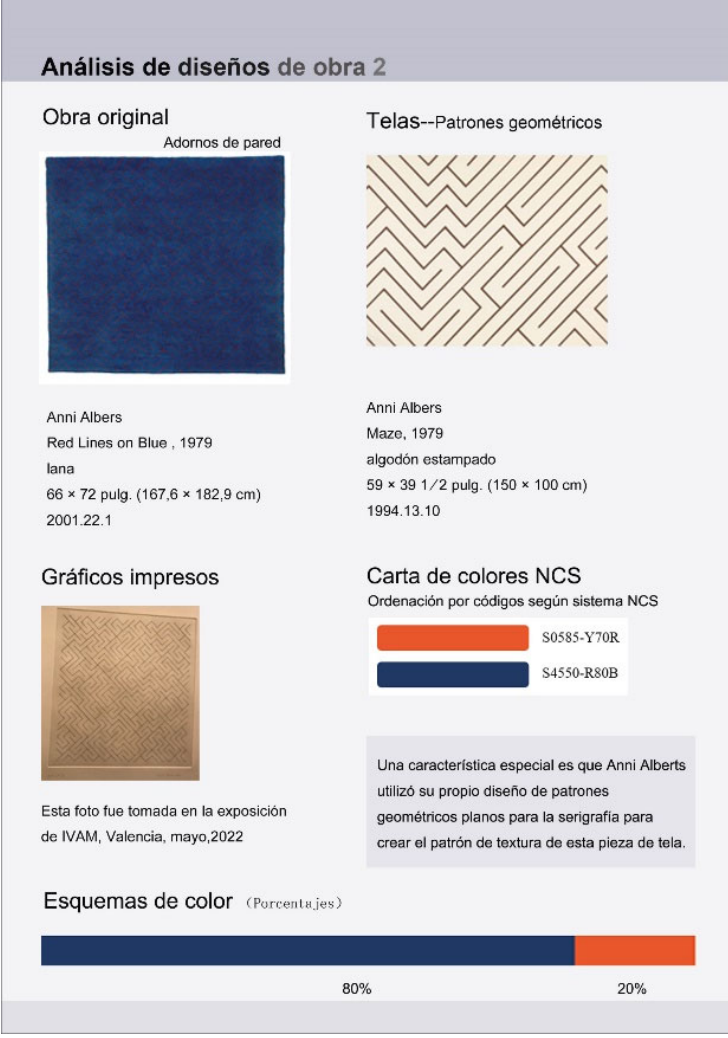

Imagen 3.
Image 3.

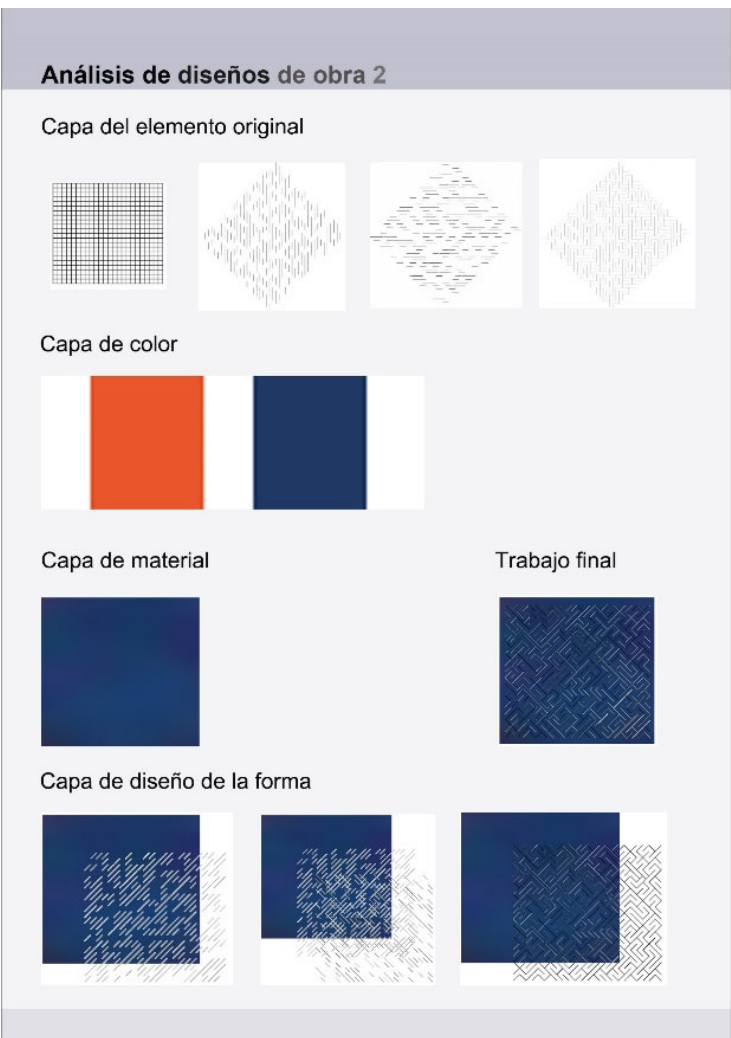

Imagen 4.
Image 4.

Plan del experimento y resultados

Las sencillas formas geométricas y las sutiles combinaciones de colores que caracterizan las obras textiles de Anne Albers, que en su conjunto parecen formar un cuadro perfecto de los efectos de la luz y la sombra, constituyen un profundo vínculo intrínseco entre la composición y la arquitectura y el diseño moderno. Este enfoque está en la misma línea que la atención prestada a los efectos de luz y sombra, las formas geométricas y las texturas de los materiales en el diseño arquitectónico moderno, inyectando calidez y vida al espacio arquitectónico y humanizando la fría y dura estructura arquitectónica. Por ejemplo, se muestra en la Imagen 7.

Experiment plan and results

The simple geometric forms and subtle colour combinations that characterise Anne Albers' textile works, which together seem to form a perfect picture of the effects of light and shadow, constitute a deep intrinsic link between composition and architecture and modern design. This approach is in line with the attention paid to the effects of light and shadow, geometric forms and material textures in modern architectural design, injecting warmth and life into the architectural space and humanising the cold, hard architectural structure. For example, shown in Image 7.

Imagen 5.
Image 5.

El edificio de la Bauhaus en Dessau desde el ventanal de la escalera (foto: © CSA)
Citado por <https://www.aceprensa.com/cultura/la-bauhaus-de-dessau-un-resurgir-cultural-legendario/>

Imagen 6.
Image 6.

Citado por <https://archilio.fr/projet/dessau-bauhaus/>

Imagen 7.
Image 7.

Residencia de alumnos de la Bauhaus en Dessau con sus balcones (foto: © CSA)
Citado por <https://www.aceprensa.com/cultura/la-bauhaus-de-dessau-un-resurgir-cultural-legendario/>

Imagen 8.
Citado por

<https://www.expansion.com/fueradeserie/arquitectura/2024/11/29/672e51f9e5fdea9b488b45bc.html>

Conclusiones

- Los diseños geométricos y coloristas de Anni Albers no sólo reflejan el valor estético único del arte textil, sino que lo elevan a la altura del diseño arquitectónico.
- Los textiles de Anni Albers es la combinación de colores y patrón define una nueva forma de combinar el color y los textiles, mediante los modelos, las piezas que se aplican también en la arquitectura.
- Este enfoque se puede aplicar a cualquier campo del diseño, sean tejidos, arquitectura, cerámica o de otros.

Conclusions

- Anni Albers' geometric and colourful designs not only reflect the unique aesthetic value of textile art but elevate it to the height of architectural design.
- Anni Albers' textiles is the combination of colour and pattern that defines a new way of combining colour and textiles, through the models, the pieces that are also applied in architecture.
- This approach can be applied to any field of design, be it textiles, architecture, ceramics or others.