

Los gozos y las sombras

Exposición de dibujos de la asignatura Análisis Plástico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona

Agosto de 2002 / Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay
Departamento de Enseñanza de Medios y Técnicas Expresivas, farq I uy / Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, ETSAB.

Los gozos y las sombras.

DEMTE, Facultad de Arquitectura UdelaR - EGA 1, ETSAB,UPC
Montevideo, Enero de 2004.
ISBN: 9974 - 0 - 0234 - 6

La presente publicación, reflejo de la exposición: “Los gozos y las sombras”, ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto del Departamento de Enseñanza de Medios y Técnicas Expresivas de la Facultad de Arquitectura, Universidad de la República (UdelaR), Montevideo, Uruguay y el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), España.

Los gozos y las sombras

Presentación

Carlos Pantaleón

Profesor Titular del DEMTE, farq, UdelaR

Con el nombre de “Los gozos y las sombras” se expuso en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, una serie de dibujos realizados por alumnos de la asignatura Análisis Plástico, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, recopilados por el Prof. Arq. Modest Masides.

El título de la exposición, escogido a propósito por el Prof. Masides, que alude obviamente a la famosa trilogía del escritor español Gonzalo Torrente Ballester, revela el contenido temático de las láminas expuestas: la prefiguración y representación de la arquitectura por medio del claroscuro.

Así como los aconteceres de nuestra vida están hechos de luces y de sombras y el devenir de los días entretejen momentos gozados con penas que nos sumen en las sombras indeseadas de la desesperanza, luces y sombras modulan en estas láminas, con la limitada escala de los diecisiete valores que el ojo humano puede percibir, la grandiosidad del espacio, el misterio de la forma, el triunfo de la luz.

El Dibujo es una técnica y un arte que siempre está dispuesto a sorprendernos, en especial cuando se alcanza la perfección gráfica a través de un realismo que nos emociona y nos conmueve. La de estos dibujos, es una perfección conseguida con paciencia, con trabajo esmerado, con cuidado, con amor, con tiempo, lentamente. El tiempo necesario para crear belleza, el tiempo necesario para pensar la belleza, el tiempo necesario para disfrutar de la belleza.

El Dibujo es una arte y una técnica.

Entre la mente del dibujante y su obra puede mediar un sofisticado equipo de *software* o la simple y desnuda punta de un lápiz grafito.

Nuestro asombro y nuestro gozo al apreciar las láminas de esta exposición son aún mayores cuando caemos en la cuenta que entre la obra de arte y la mente del artista sólo medió un trocito de carbón y una esfumina; además de un enorme y genuino talento.

Arriba: Carlos Pantaleón, profesor titular del DEMTE, y el profesor invitado Modest Masides Serracant, durante el desarrollo de la conferencia inaugural de la exposición "Los Gozos y las Sombras".

A la izquierda: la exposición montada en el Atrio de ingreso a la Facultad de Arquitectura, Montevideo, agosto de 2002.
Abajo y en primer plano: carbonces sobre la obra de Eladio Dieste.

A modo de preámbulo

Arq. Modest Masides Serracant

Profesor de la asignatura Análisis Plástico, EGA 1, ETSAB / UPC

Cuando en 1994, entró en vigencia un nuevo Plan de Estudios que mutilaba bárbaramente nuestra asignatura de «Dibujo Arquitectónico» (o de expresión) al reducir en un 50% sus horas lectivas, poco imaginábamos la fecundidad desapercibida que esa agresión iba a generar.

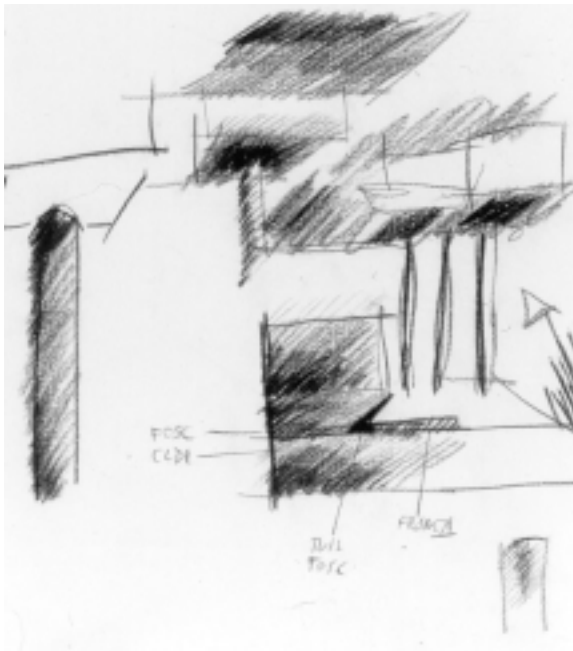
La cátedra ante esa situación, optó por algo que tenía un inequívoco sabor de «harakiri» moral: con ese tiempo -un cuatrimestre, con seis horas semanales de taller- plantear seriamente el tema de color era imposible. A pesar de que el abordaje de esa dimensión sensorial fundamental del mundo físico entero constituyó, desde la «Revolución Bohigas» en la ETSAB, la especificidad de ese segundo curso de dibujo frente al carácter predominantemente «técnico» (levantamiento, croquis, puesta en lámina; el «imperio de la línea. . .») del primero. Y a pesar de que ese estudio del color, substanciado, (por razones consistentes pero ajenas ahora) en la acuarela, originó, con la reproposición del viejo instrumento disciplinar de la lámina «Beaux Arts» del XIX una brillantísima etapa de la asignatura que anticipó, a través de una serie sistemática de trabajos que constituyeron una auténtica colección de «actas notariales gráficas» de lo más granado de su patrimonio arquitectónico, la difusión suntuosa del rostro del, hoy felizmente en órbita, «Fenómeno Barcelona» a partir de los Juegos Olímpicos de 1992.

Se imponía, -nos impusimos- una «retirada al desierto» y era notoria la dimensión simbólica, de regresión en el tiempo -antes el mundo o las ventanas al mundo de antes que tenemos a nuestro alcance (las fotografías) eran, como no! en blanco y negro, . . ! - que comportaba ese repliegue: «Trabajaremos el territorio de la LUZ y la SOMBRA, sin más» El claroscuro.

Pero en ese replegarse aparentemente involutivo, «arrinconados contra las cuerdas del ring» hemos descubierto en esos apretados ocho años transcurridos en el mundo de las SOMBRAS algunos eminentes e implacables GOZOS.

En primer lugar reducción de parámetros/variables del hecho arquitectónico. El «como revela la luz, las formas y espacios acromáticos», indujo, como en tantas y tantas historias de deprivaciones sensoriales, una intensidad y una fineza mayor en el conocimiento de esas dimensiones; en ocasiones, incorporando referencias de materiales, de construcción, y acabados.

En segundo lugar nos permitía conectar con las preocupaciones de los grandes maestros del Movimiento Moderno, desinteresados por el color, en sintonía con las vanguardias artísticas sincrónicas. Y eso ha traído de la mano el descubrimiento alborozado de los maestros latinoamericanos de ese M. M.: Eladio Dieste, Teodoro González de León y Abraham Zabludowsky, Carlos Raúl de Villanueva, Niemeyer y Mendes da Rocha, Rogelio Salmons y Clorindo Testa, proveedores de esa arquitectura monumental y épica hecha *de* hormigón, ladrillo y luz que ha sido el emblema de pujanza y modernidad de las jóvenes repúblicas del Cono Sur.

Y algunas figuras de otras latitudes; L. Khan (conmemoración grande!), Richard Meier, Stephen Hall y nuestro Jorge Oteiza, etc.

Todas ellas vinculadas a arquitecturas casi ciclópeas, en cualquier caso inmersas en el mundo de la geometría euclidiana, de volumetrías elementales y poderosas, claramente alineados -y ahí radica quizás nuestra «asignatura pendiente...»- frente a las arquitecturas de la deconstrucción de las neovanguardias. Frente a esa contemporánea, desconcertante y fascinante «lluvia de aerolitos», para utilizar la feliz expresión de Fernández Galiano en su «Arquitecturas Vivas»,

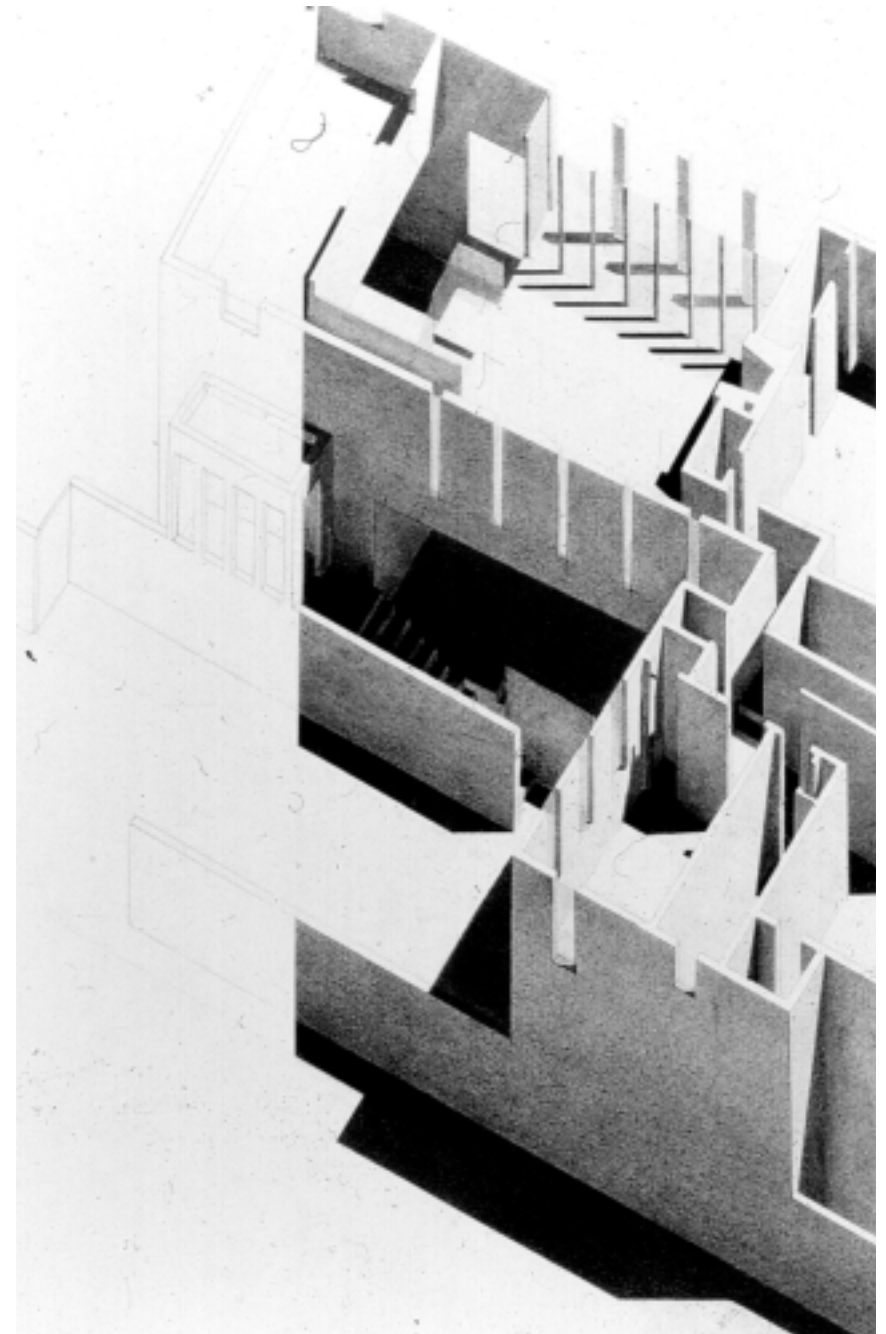
En todo ese trabajo palpita la búsqueda de esa «presencia» que constituye la mayor -la única?- exigencia poética del Minimalismo.

A esa contundencia silenciosa contribuye no poco el propio rigor disciplinar con el que están ejecutadas: un cuerpo a cuerpo sin tregua para dominar un instrumento, impostando incluso (con el uso de cintas adhesivas goma líquida de reserva, etc.) un registro auténticamente proyectual -¿para cuando, en ese ámbito, empezar a alterar las subordinaciones seculares: «PROYECTO DE REPRESENTACIÓN» versus «REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS»...?- preciso y minucioso, en las antípodas de las tradicionales connotaciones de («espontaneidad», «gestualidad», «aproximación») de una técnica blanda y primitiva como el carbón.

En la actual coyuntura internacional de la Expresión Gráfica Arquitectónica, hostigada a un tiempo por la hegemonía que el «star system» de la profesión otorga a los Departamentos de «Proyectos», y por el entusiasmo acrítico que suscita como presunta panacea el dibujo informatizado, con demasiada frecuencia en el escenario latinoamericano se desarrollan con herramientas deleznales, en tiempos deleznales y con modelos deleznales... dibujos fatalmente deleznales.

Nuestro trabajo vindica resueltamente una concepción del dibujo no instrumental- no, por tanto, concebida como proveedor de ciertas habilidades técnicas para posteriormente, despachar la documentación gráfica de un proyecto-, situada por elección en la crujía inestable de un hacer a un tiempo artístico y artesano, preocupado por la excelencia y la autonomía plástica de cada uno de sus resultados en cualquier momento del proceso, y apostando por su capacidad de, más allá de esas expectativas mezquinamente utilitarias y banalizantes, educar la sensibilidad y forjar - a pesar de las incertidumbres que contemporáneamente pueda suscitar el término - el Gusto.

Esperamos que su contrastación con las posiciones en la materia de la prestigiosa Facultad de Arquitectura de Montevideo, que hoy cordialmente nos acoge, sea para todos, fecunda.

Dibujo III

Análisis Plástico

Objetivos, programa y ejercitación.

Profesores:

Ignacio Rivera Buxareu
Director Sección

Josep Bosch Espelta
José García Navas
Modest Masides Serracant
Javier Monedero Isorna
Antonio Pérez Rodríguez
Ernest Redondo Domínguez
Montserrat Ribas Barba
Santiago Roqueta Matías
Jordi Vila Robert

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

La finalidad de la asignatura es proporcionar una formación suficiente en el área de la Expresión Gráfica Arquitectónica, ampliando y complementando los conocimientos ya adquiridos en otras asignaturas de la misma área. En todo caso es imprescindible desarrollar la capacidad de expresar el espacio y los materiales arquitectónicos, tanto para representarlos cuando estén construidos, como para analizarlos y presentarlos cuando sean concebidos. Es preciso el conocimiento de las texturas y las características de los materiales arquitectónicos, así como los efectos sobre ellos de la luz y de las sombras, por lo que se analizarán temas arquitectónicos, insistiendo en los aspectos visuales, permitiendo conocer a su vez, la disponibilidad de las técnicas gráficas con las que se estudia y se presenta la arquitectura. El curso se complementa con el Taller de Técnicas Blandas y el Taller de Técnicas de Color. Se pondrá especial énfasis en el claro-oscuro como método de estudio.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:

El desarrollo del curso se articulará en 5 ejercicios progresivos en los que se aplicarán, de manera obligada, alguno de los conceptos fundamentales, técnica y metodología gráfica, incluidos en el Programa Común del Departamento y adjudicado a la Sección, admitiéndose como pasos intermedios, otros ejercicios específicos que se adecuen a la naturaleza del modelo. Las clases teóricas se introducirán al hilo de los trabajos propuestos, y versarán sobre aspectos concretos relacionados con el desarrollo de los trabajos.

Ejercicio 1. Introducción a la técnica gráfica general del curso (técnicas blandas extensivas) explorando las posibilidades del instrumento gráfico, mediante la copia de modelos o patrones propuestos.

Ejercicio 2. Apuntes sobre temas arquitectónicos, estudiando la capacidad de abstracción y de síntesis, ya sea enfatizando los aspectos concretos, ya sea mostrando el orden general o ensamblaje del conjunto.

Ejercicio 3. Se centra en el análisis y representación por medio de proyecciones ortogonales de un modelo arquitectónico o proto-arquitectónico que supone la adquisición de un lenguaje gráfico por parte del estudiante para el tratamiento de los elementos tridimensionales.

Ejercicio 4. Simulación visual o imagen sintética que interprete un modelo arquitectónico no construido, correspondiente a un espacio interior, aplicando los conceptos gráficos que mejor puedan enriquecerla y hacerla significativa, profundizando en los aspectos de la percepción visual del espacio arquitectónico en base a la perspectiva.

Ejercicio 5. Ejercicio de recapitulación común a todos los grupos, consistente en la realización de viñetas que correspondan a un recorrido por un espacio interior, a partir de la documentación correspondiente.

DESARROLLO DEL CURSO Y EVALUACIÓN:

Los ejercicios propuestos se realizarán en el aula, y el estudiante podrá realizar fuera del aula los trabajos complementarios necesarios para el desarrollo del ejercicio. El principal factor que se tendrá en consideración para la evaluación del estudiante será la asistencia activa, el aprovechamiento máximo y la realización de todos los trabajos dentro del calendario fijado, realizándose correcciones personales a lo largo de los mismos, y sesiones colectivas para ilustrar aspectos generales de los temas desarrollados.

Los criterios de evaluación se explicitarán en la propuesta detallada de cada ejercicio, y de modo general se valorará respecto del primero, la capacidad de asimilación de la técnica utilizada; respecto del segundo, la adecuada interpretación del modelo con relación a la técnica y medios empleados; respecto del tercero, la adecuada interpretación del modelo y la correcta representación del volumen; respecto del cuarto y del quinto, la capacidad de asimilación y valoración del medio gráfico con relación a los valores arquitectónicos del modelo estudiado.

Se hará obligatoriamente una evaluación final de cada ejercicio, y las calificaciones obtenidas no serán objeto de promedios, sino que tendrán una valoración progresiva, ponderada, para la calificación que permita superar el curso. En caso de no superar el curso con los ejercicios propuestos, se realizará un examen final común para todos los estudiantes análogo al ejercicio 4.

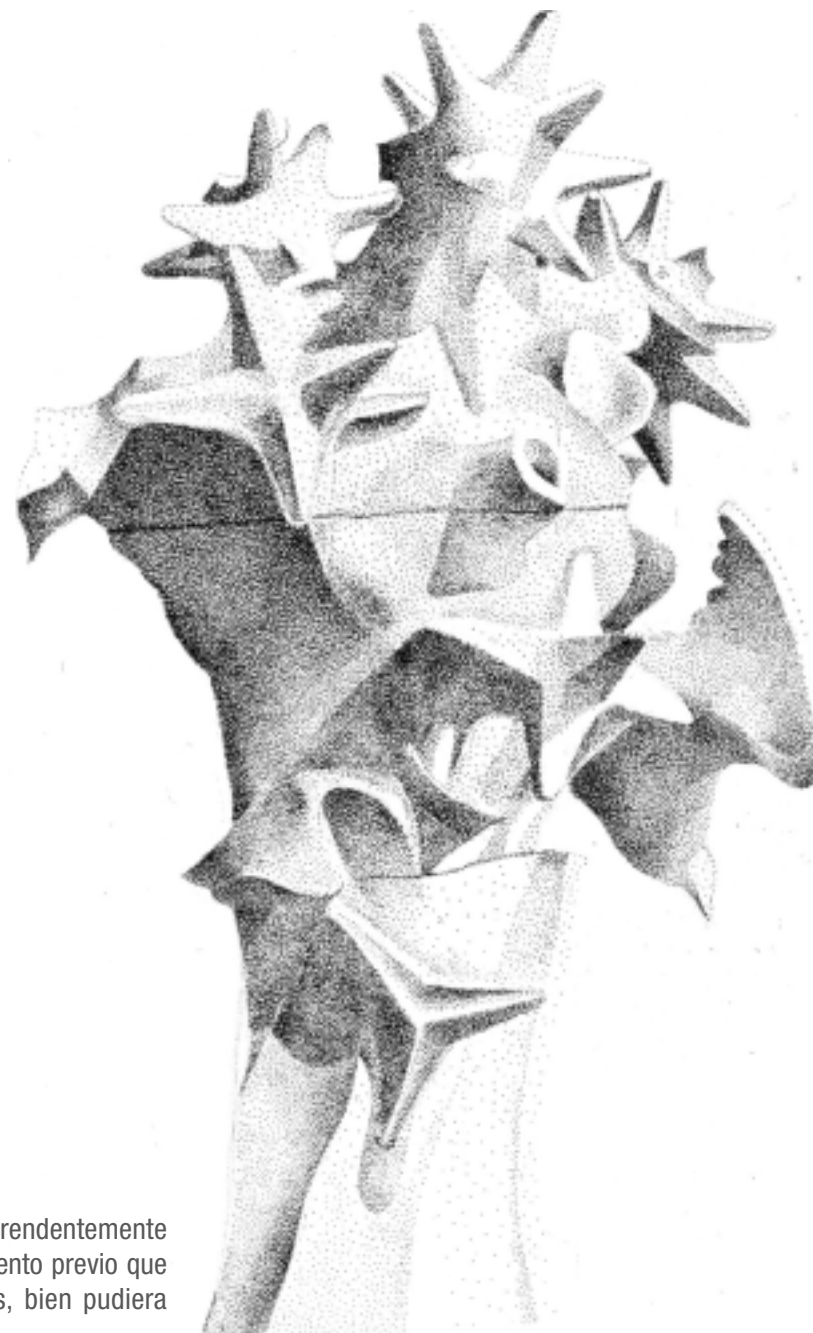
Bibliografía básica:

Arnheim, R.: *Arte y Percepción Visual*.
Madrid. Ed. Alianza, 1993.
Mayer, R.: *Materiales y Técnicas del Arte*.
Madrid. De. Hermann Blume, 1992.
Vagnetti, L.: *Il linguaggio grafico dell'architetto*.
Genova. De Vitali e Ghianda, 1965.

Bibliografía complementaria:

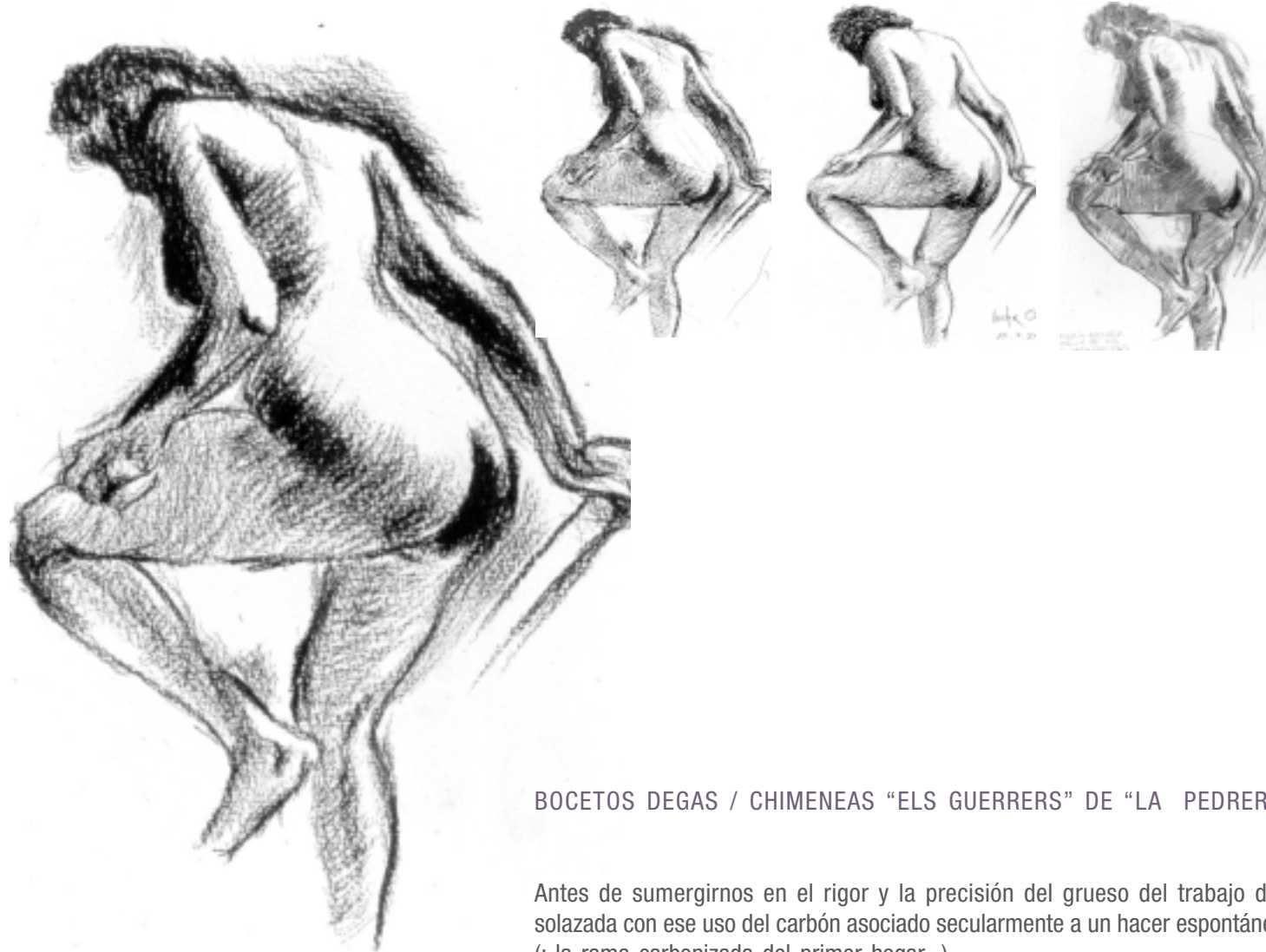
Cortés J.A., Moneo, J.R.: *Comentarios sobre dibujos de 20 arquitectos actuales*.
Barcelona, ETSAB. 1976.
Lhote, A.: *Tratado del Paisaje*.
Barcelona. De. Poseidón.
Vagnetti, L.: *Disegno e architettura*.
Genova. De Vitali e Ghianda, 1959.

Selección de trabajos

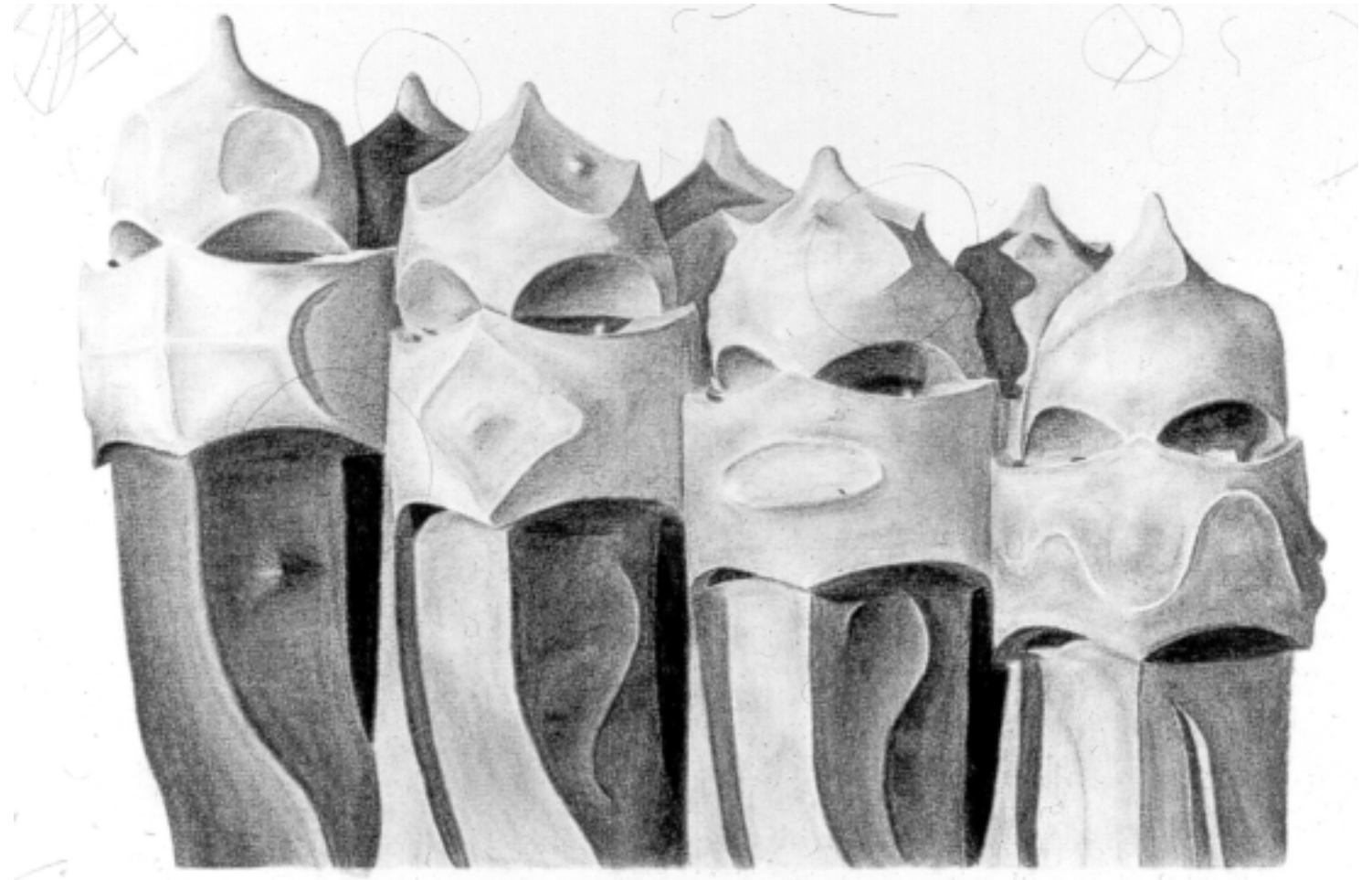
APROXIMACIONES PREVIAS

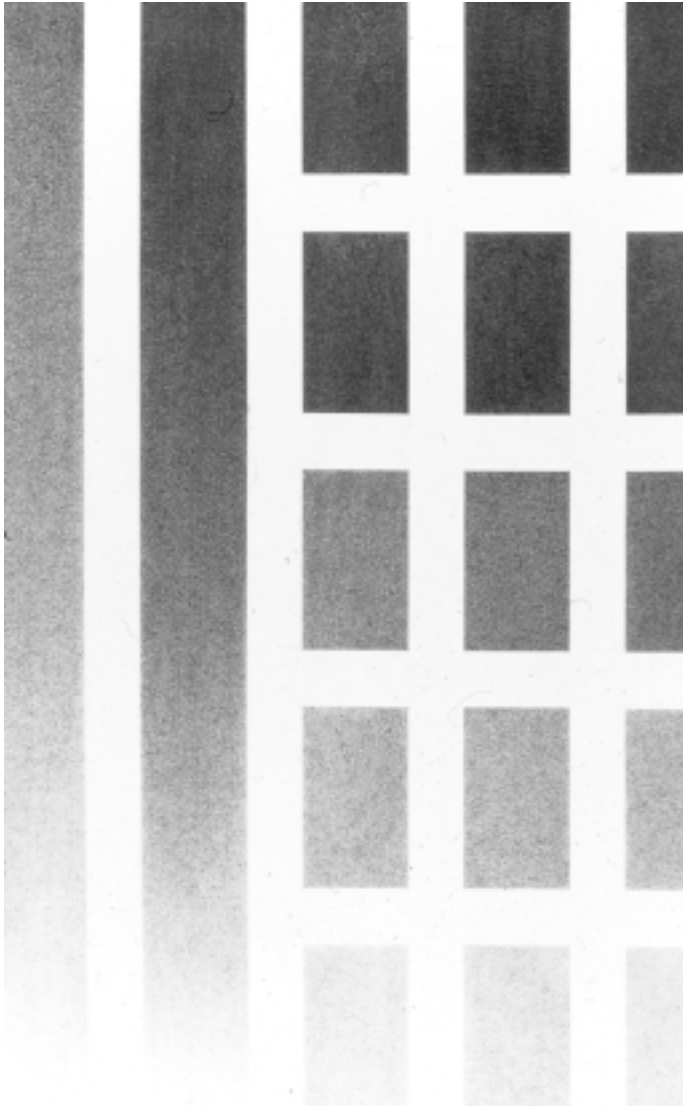
Ese recurso técnico – la trama de puntos –, de fatigosa ejecución y siempre sorprendentemente refinados resultados, con su ligereza proverbial y su accesibilidad, sin otro requerimiento previo que la lectura atenta y minuciosa de las densidades y resbalamientos de las sombras, bien pudiera considerarse un legítimo precursor de nuestros “claroscuros pesados”.

BOCETOS DEGAS / CHIMENEAS “ELS GUERRERS” DE “LA PEDRERA” (GAUDÍ, Barcelona)

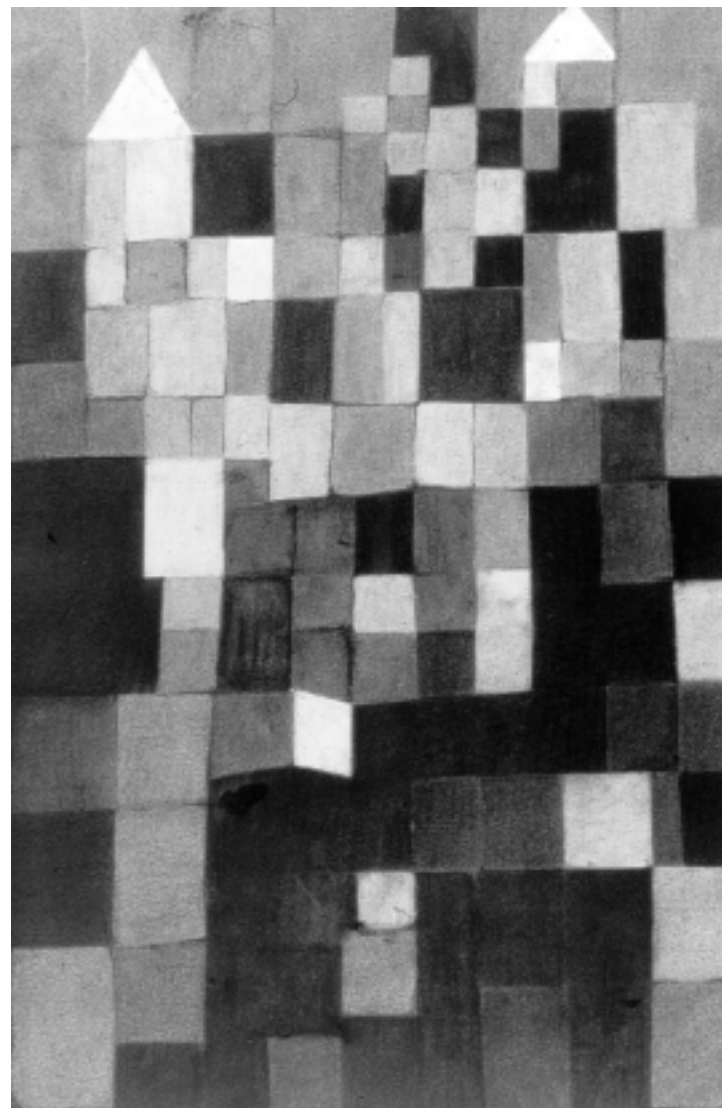
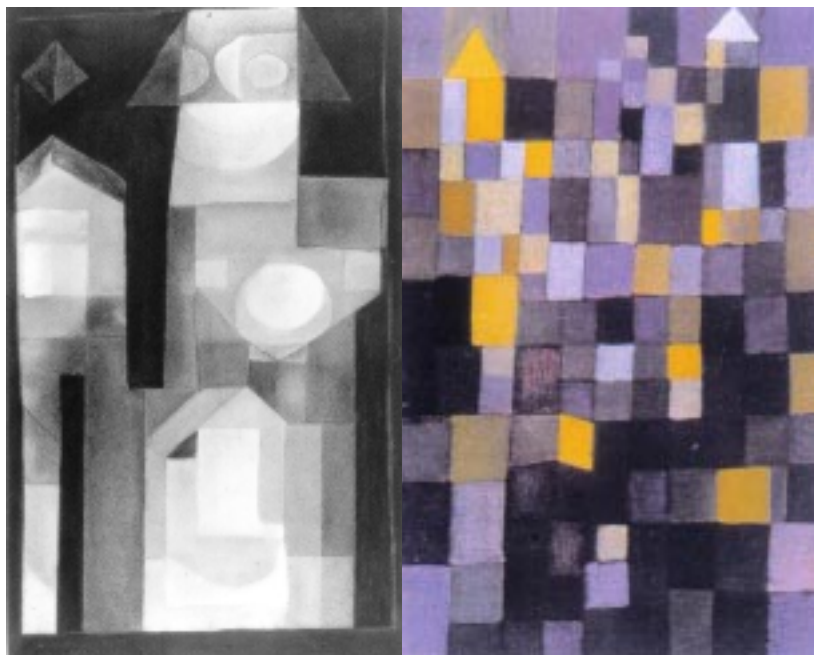
Antes de sumergirnos en el rigor y la precisión del grueso del trabajo del curso, una digresión solazada con ese uso del carbón asociado secularmente a un hacer espontáneo, gestual, aproximativo (: la rama carbonizada del primer hogar...)

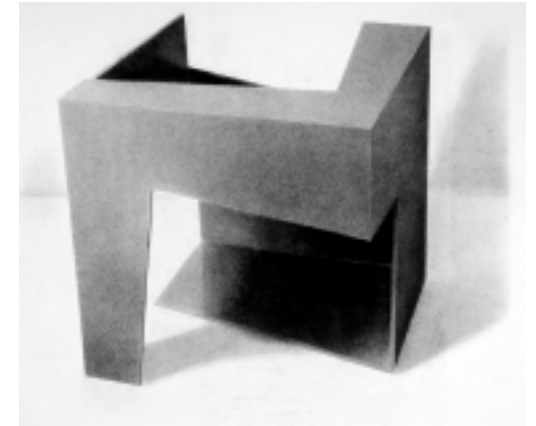
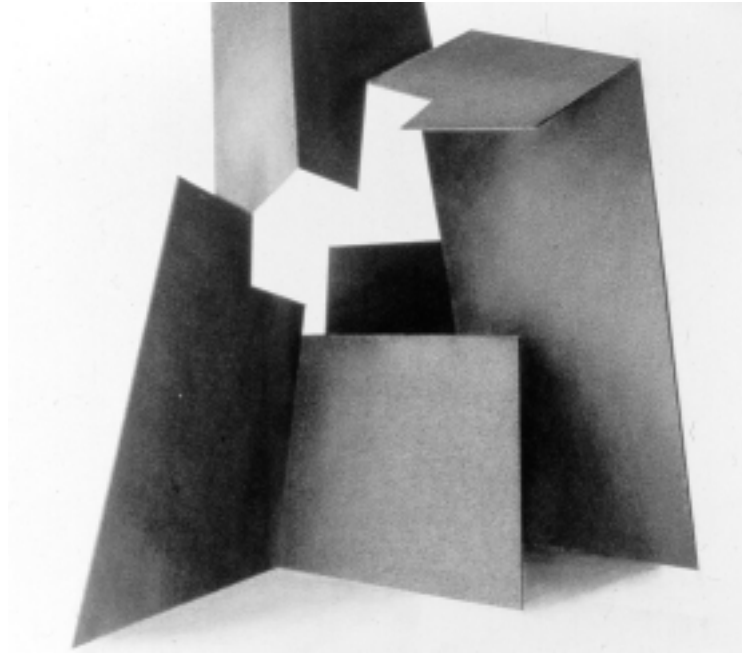
“PALOTES” (O ESCALAS Y “LEGATOS”) EN CARBÓN

Se trata en primera instancia de dominar dos operaciones técnicas elementales: la cobertura homogénea y el degradado sin solución de continuidad de superficies de extensión variable y contorno preciso. Con valores de gris variables a voluntad en intervalos preferentemente reducidos. En la composición y tratamiento de esos escarceos se reclama también rigor.

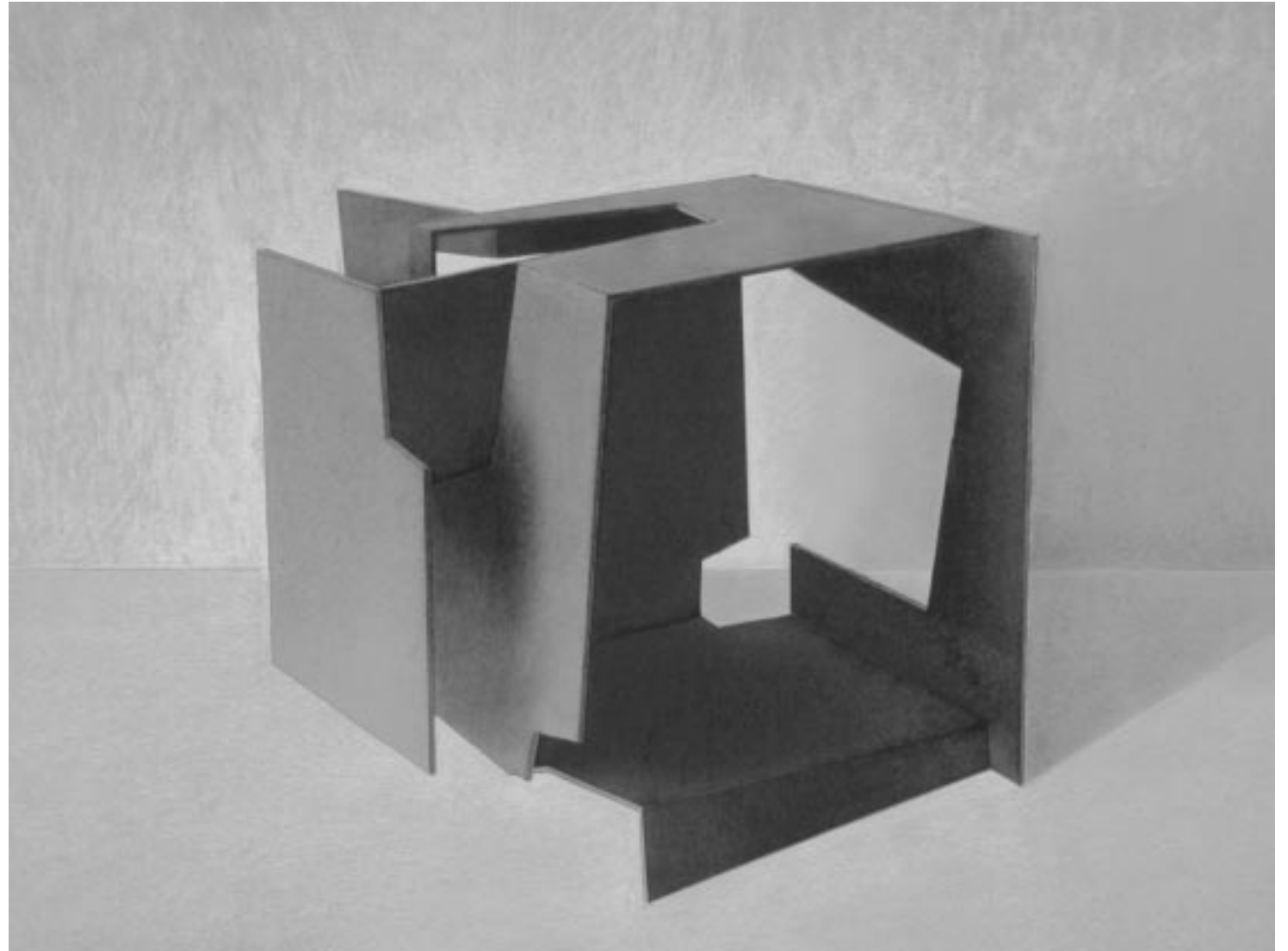
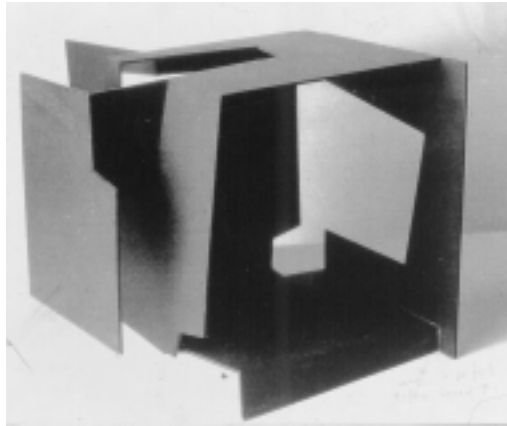
LIENZOS DE PAUL KLEE

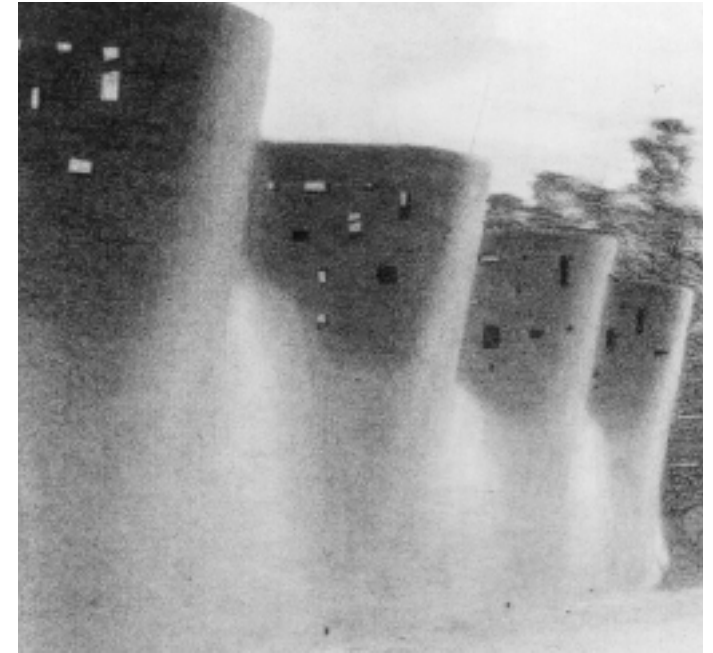
Para estudiar la “conversión” de la paleta de color a una gama de grises

PIEZAS DE JORGE OTEIZA

Junto a Eduardo Chillida, dos de los nombres cumbre de la escultura moderna internacional. El trabajo de ambos desarrolla una tenaz y sistemática investigación sobre la generación del espacio, sus fugas y vibraciones, a través de un esencialismo radical.

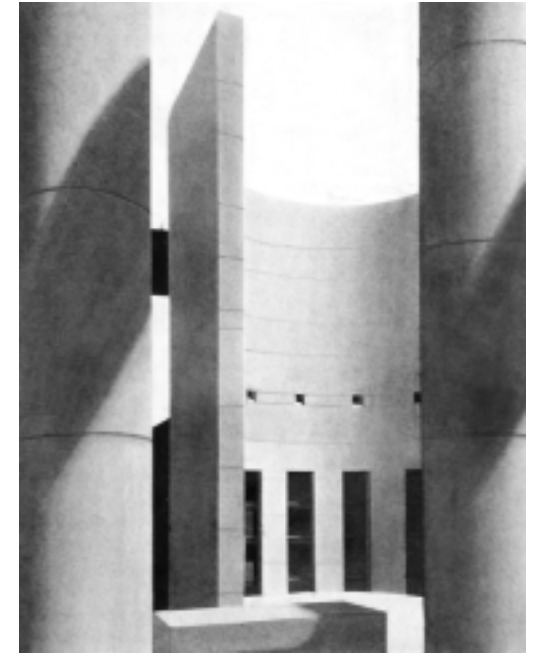

OBRAS DE LOS MAESTROS DE LA ARQUITECTURA MODERNA DE AMÉRICA LATINA

ELADIO DIESTE

¿Alguien puede imaginar mejores modelos para trabajar la luz en superficies alabeadas, regladas y de doble curvatura, que esas láminas de cerámica armada casi etéreas, volátiles...?

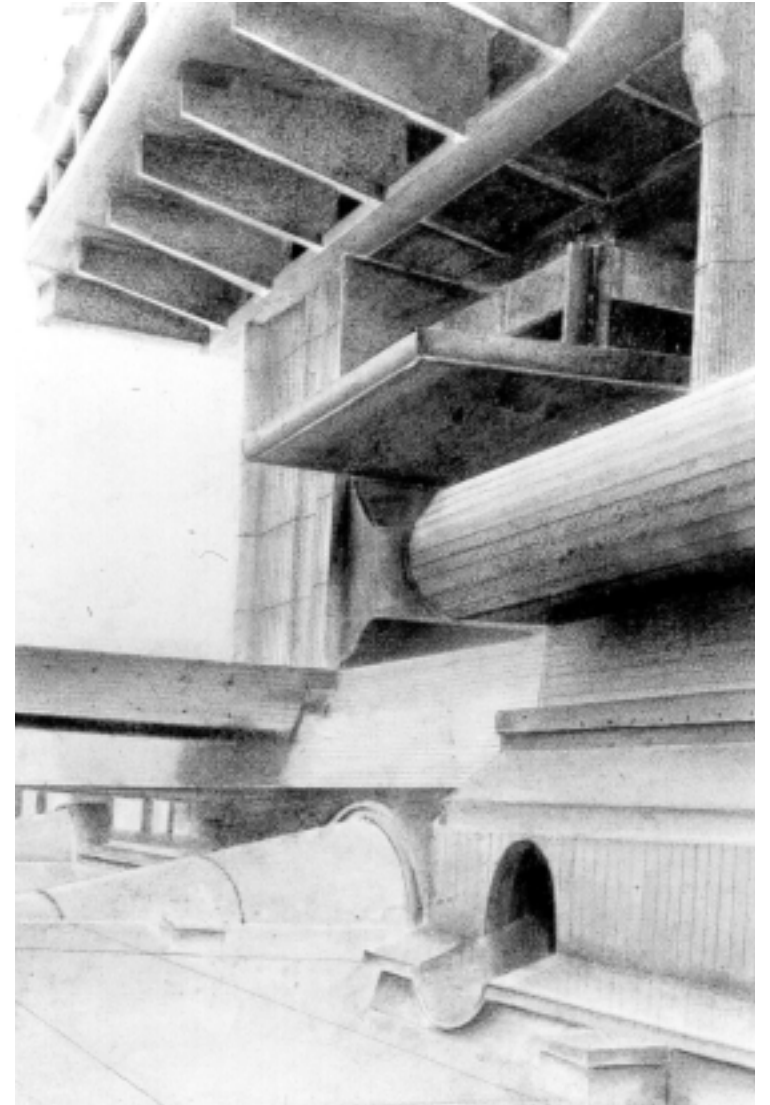
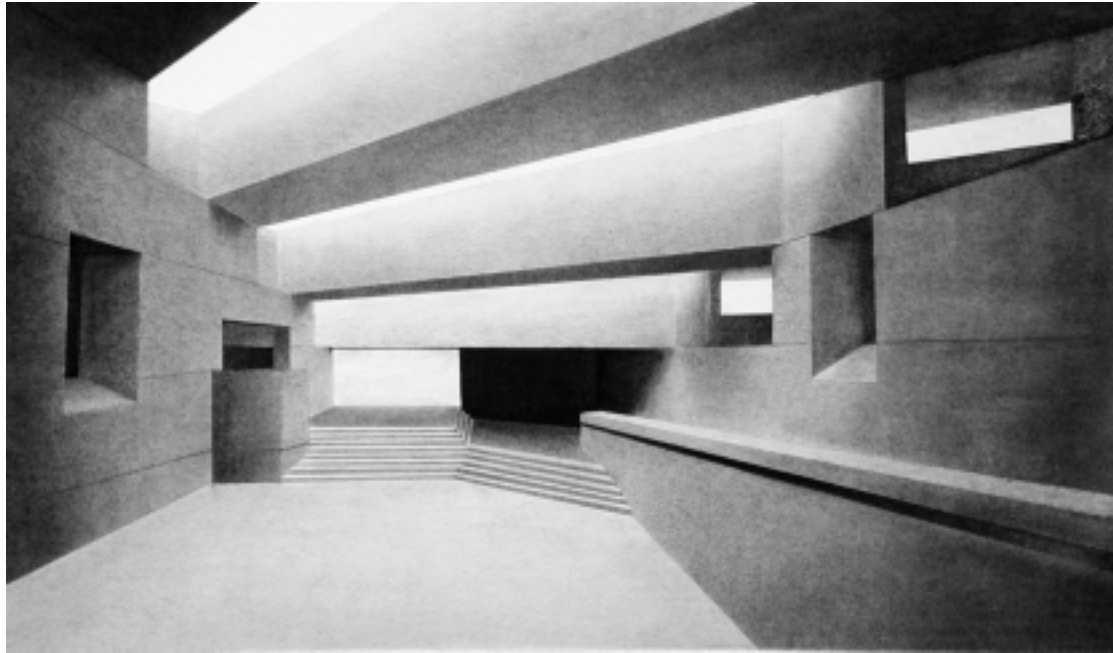

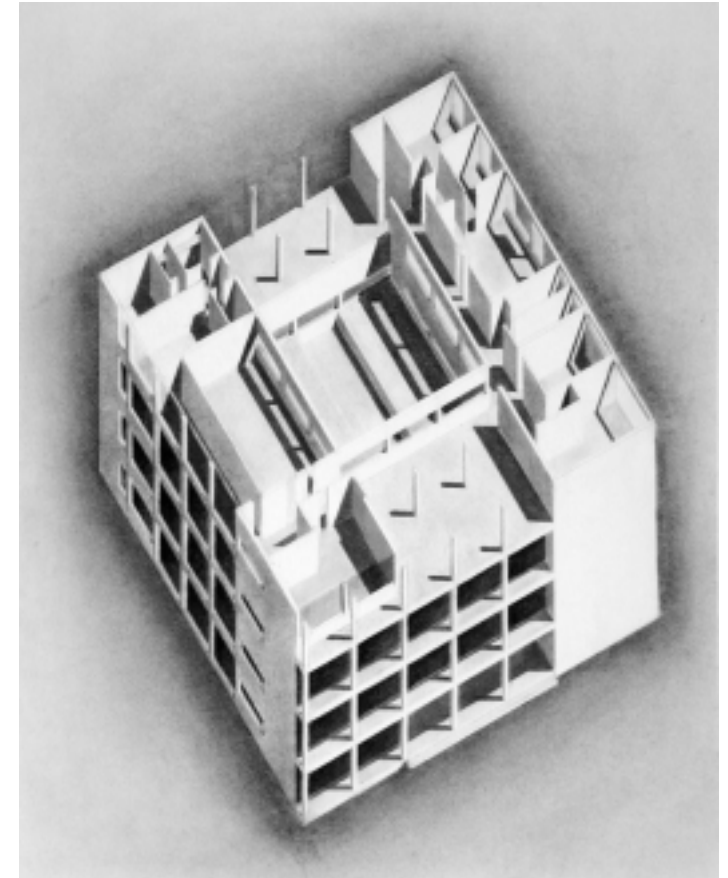

OBRAS DE LOS MAESTROS DE LA ARQUITECTURA MODERNA DE AMÉRICA LATINA

TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN Y ABRAHAM ZABLUDOWSKY / CLORINDO TESTA.

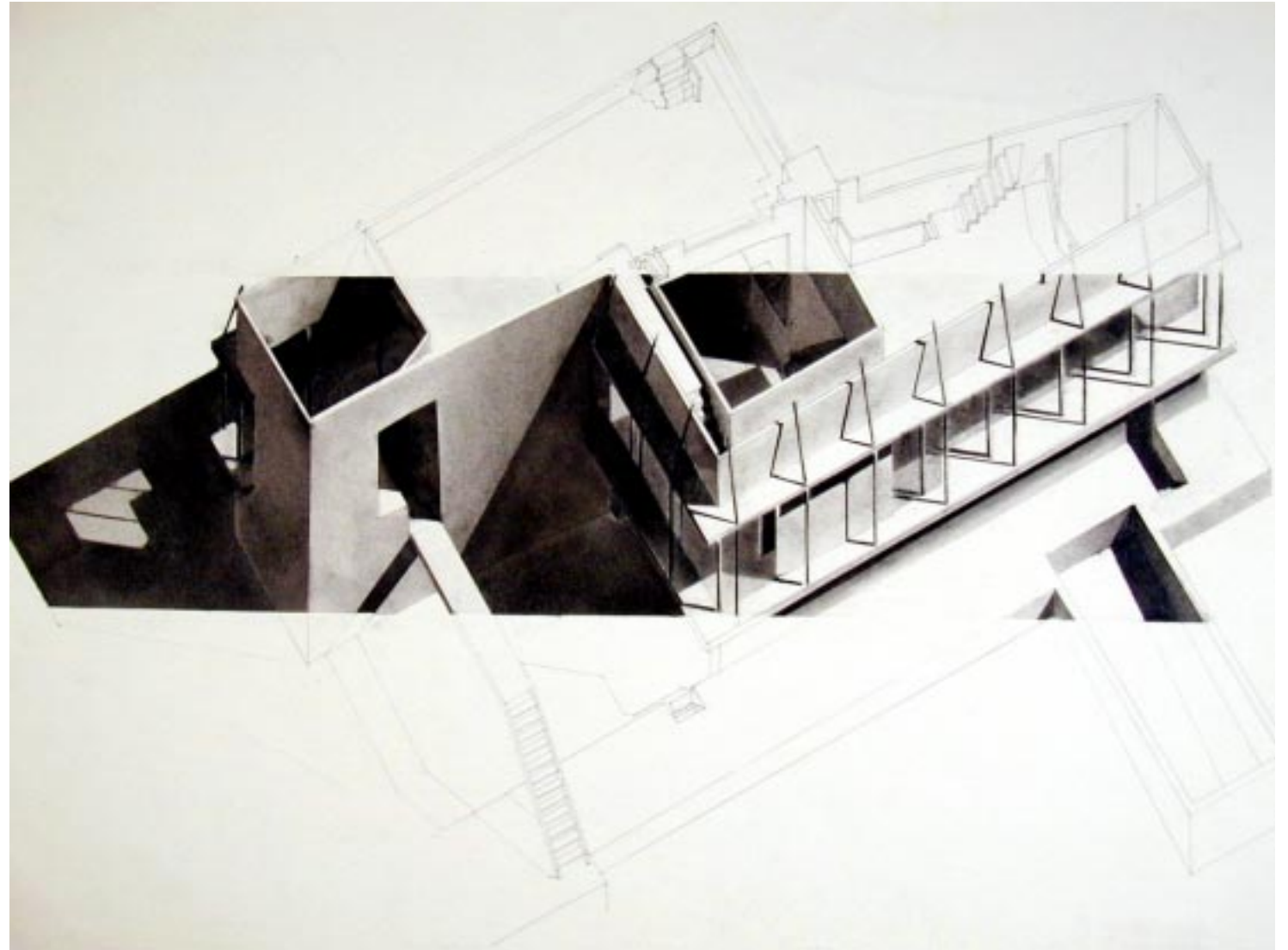
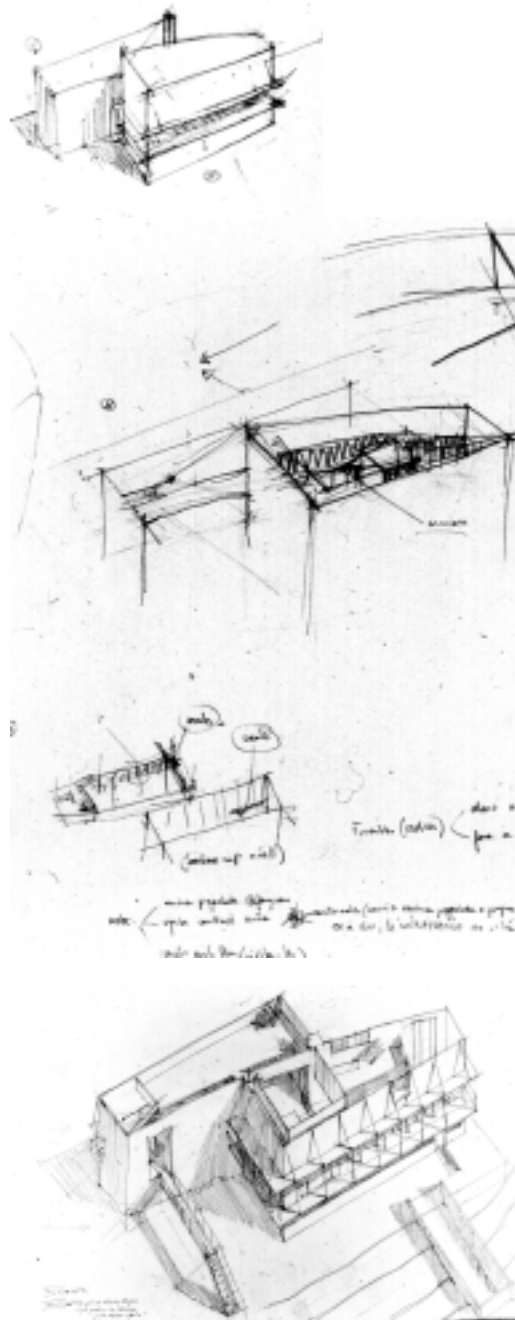
Genuinos representantes de una generación que ha dado, a través de esas arquitecturas ciclópeas y monumentales en hormigón armado, la representación moderna de las repúblicas consolidadas del subcontinente.

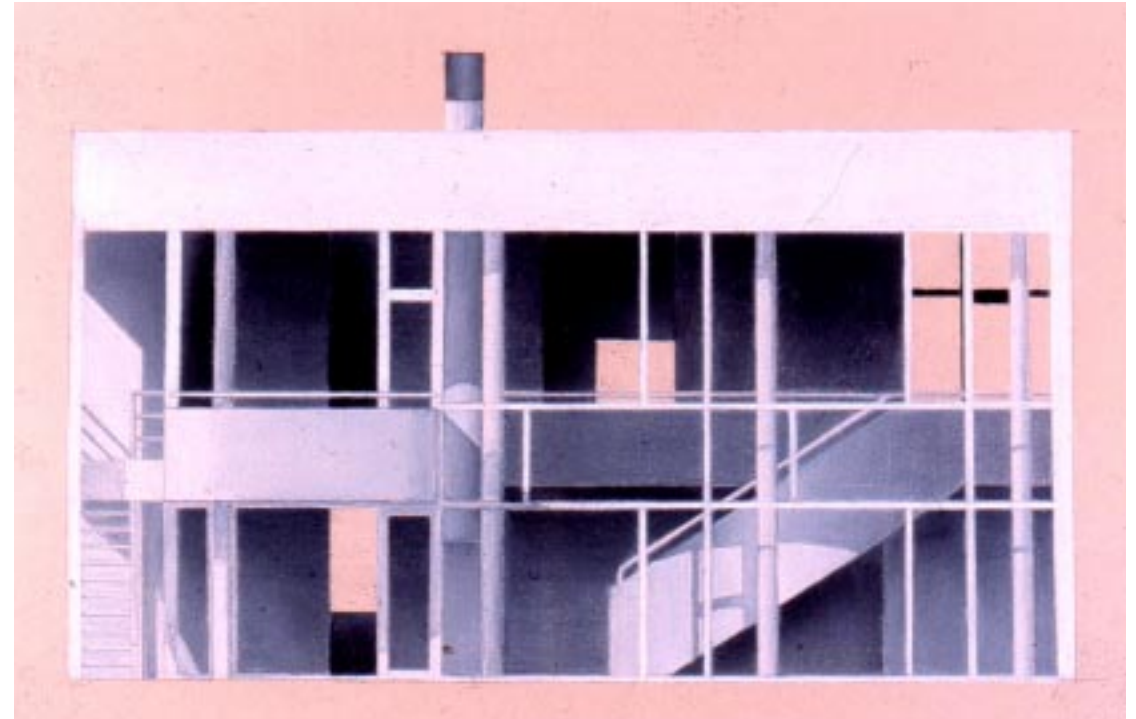
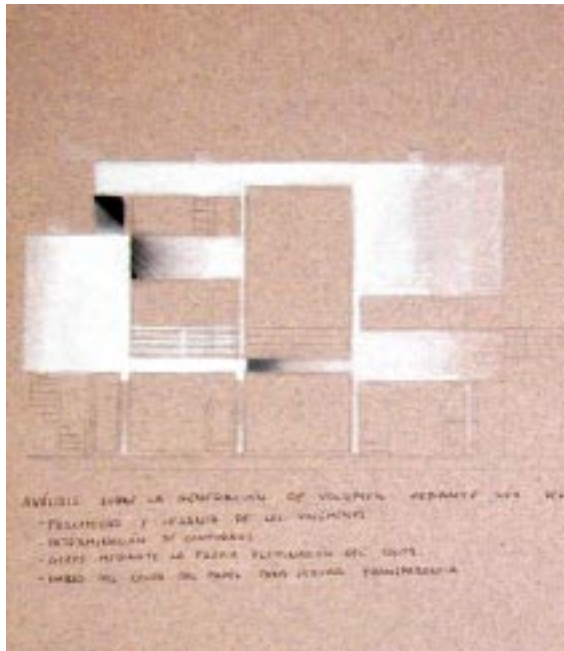
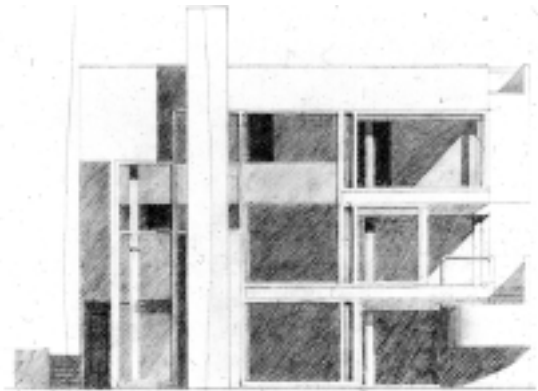

AXONOMÉTRICAS DE GIUSEPPE TERRAGNI, LOUIS KAHN, Y STEPHEN HOLL

Un ejercicio concebido como la aplicación implacable de un método, de una sistemática: una gama de valores asignados rígidamente, tras un proceso de investigación sutil en un “triedro tipo” (con perforaciones diversas o no), a cada uno de los planos según su posición en el espacio y su consecuente condición lumínica (dadas las proyecciones de un rayo de luz sobre los tres ejes,). El sistema de sombras propias y arrojadas se encadena como un castillo de naipes.

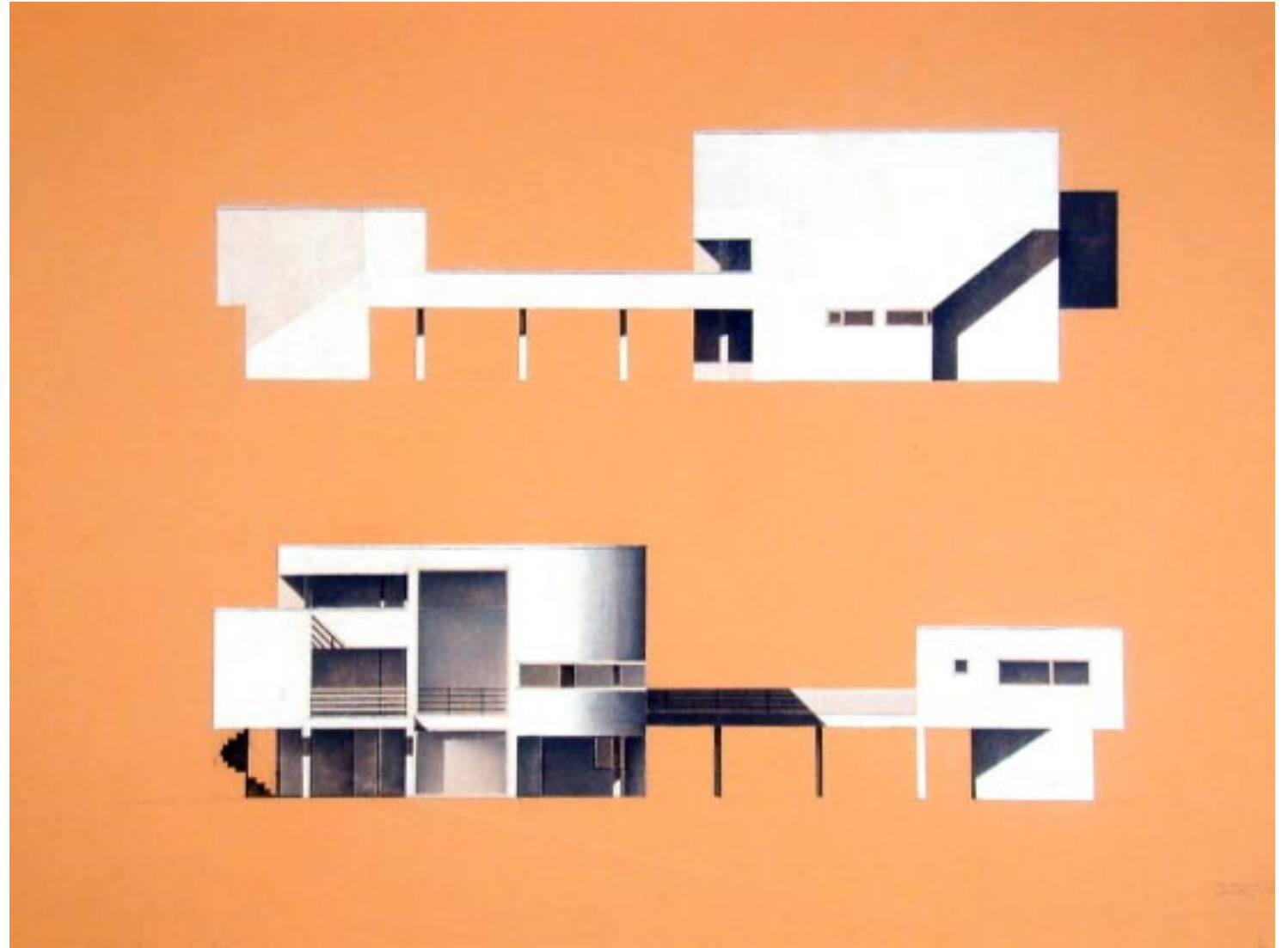

ALZADOS DE RICHARD MEIER

Para forzar la explicitud de las proyecciones frontales, su capacidad de revelar las cualidades de los espacios que palpitan tras la piel de esas arquitecturas pulquérrimas en las que Meyer enriquece especulativamente la sintaxis del maestro Le Corbusier.

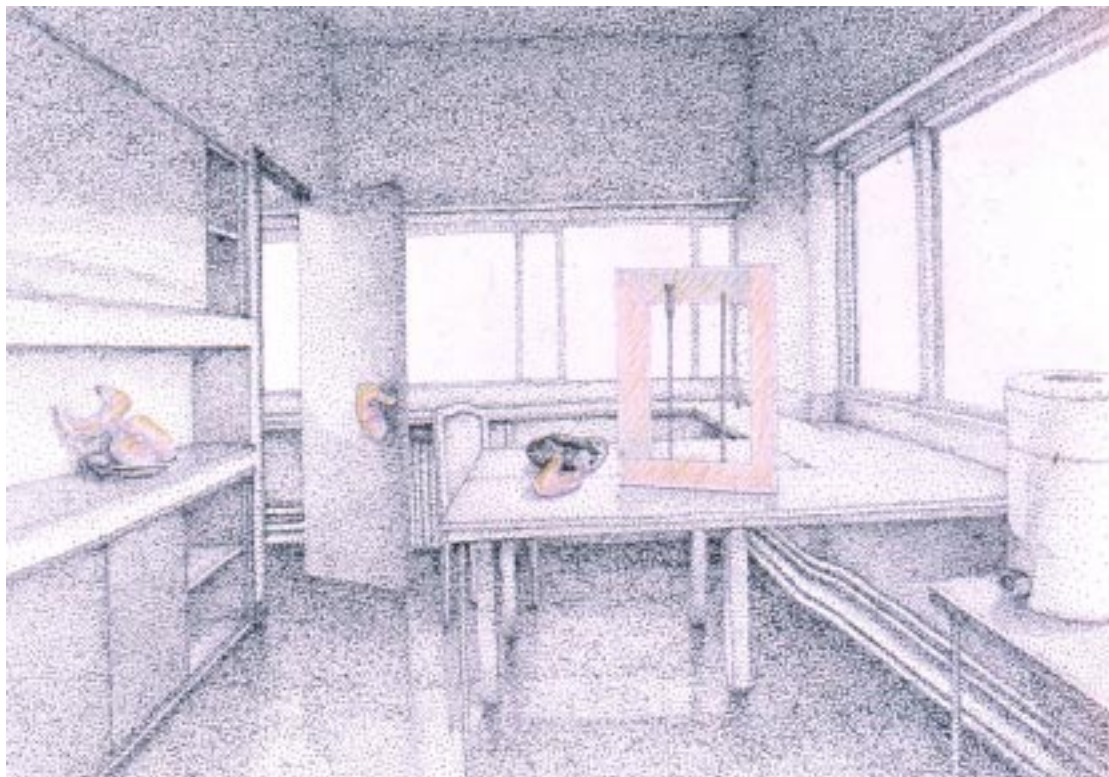
Los soportes de color (los tradicionales “demies teintes”) obligan a desplazar la escala de valores, donde las máximas luces no coinciden ya con el color del papel limpio y debe proveerlas la tiza blanca.

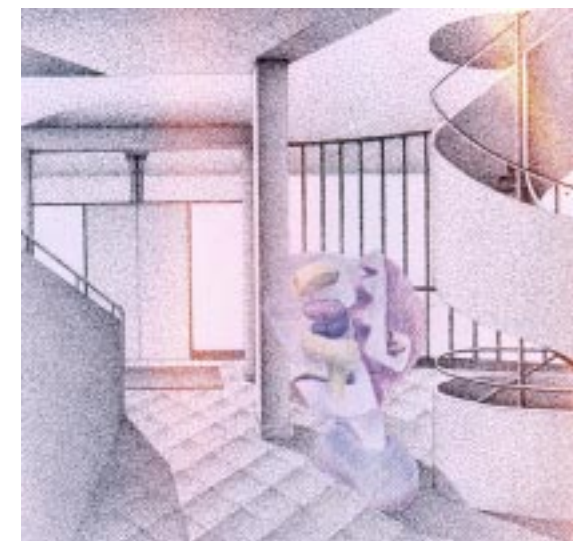
SERIE “ EL OBJETO EN EL ENTORNO (Surgida en una etapa en la que parecía que la legitimidad de cualquier materia dependía de su grado de “proyectualidad” incorporada)

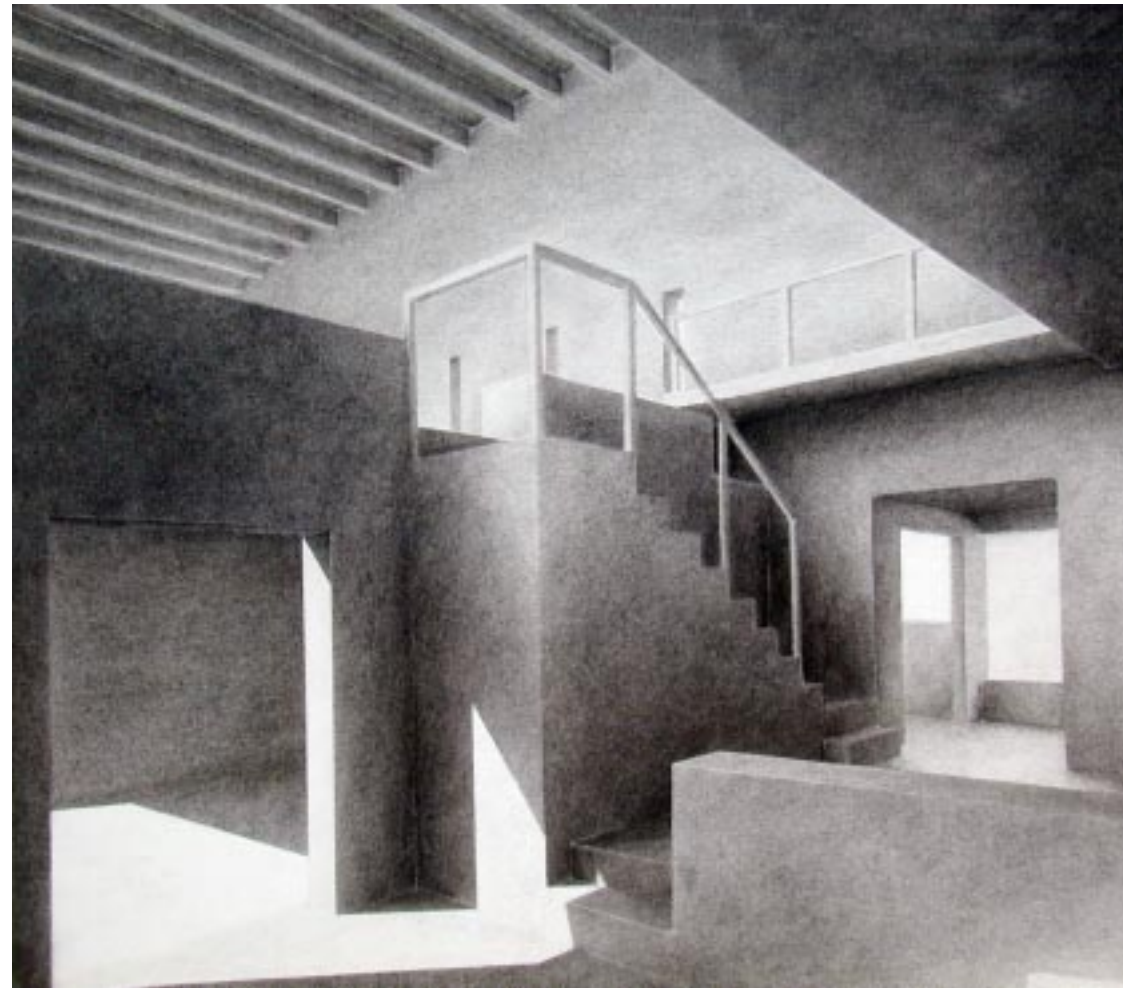
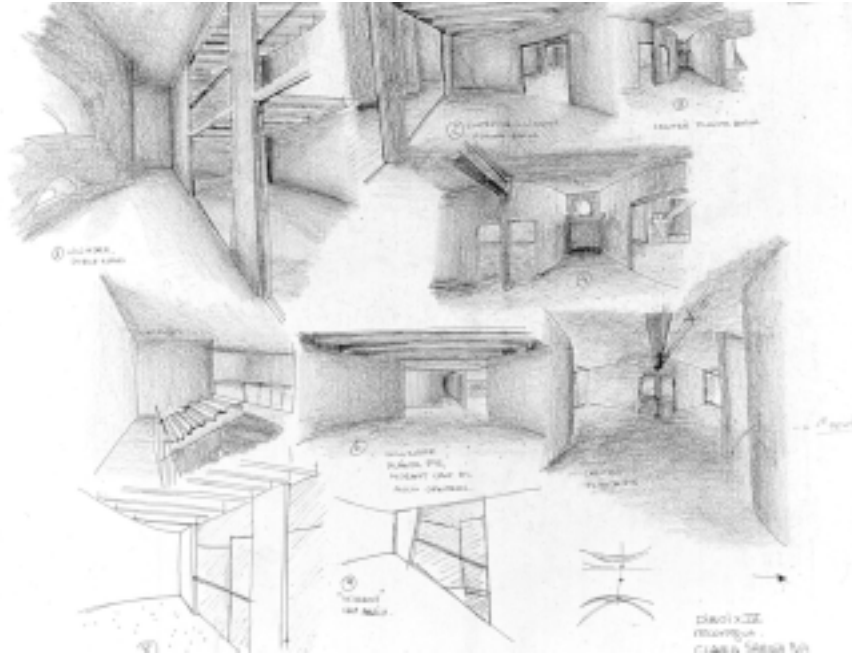
Viviendas unifamiliares de R. MEIER en paisajes diversos de Cataluña. Se trataba de encajar en este entorno- fotografías de autor, perfectamente compuestas y autoconclusivas – la pieza arquitectónica sin variar el punto de vista y resolviendo el conjunto con un tratamiento unificado. Oportunidad también de plantearse, fugazmente, el ilimitado tema o “género” del paisaje.

SERIE “ EL OBJETO EN EL ENTORNO (Surgida en una etapa en la que parecía que la legitimidad de cualquier materia dependía de su grado de “proyectualidad” incorporada)

Tallas en madera de LE CORBUSIER, en pasajes diversos de la Ville Savoye a elegir. La condición sutilmente antropomórfica, con deformaciones intencionadas expresionistas, cubistas y surrealistas de esas piezas, maliciosamente colocadas al filo de los diversos usos / estancias de la casa revelaron un fantástico hallazgo: la dimensión dramática y narrativa de la Arquitectura; cada “instalación” contaba una historia apasionante que acababa de suceder o lo haría de inmediato...!

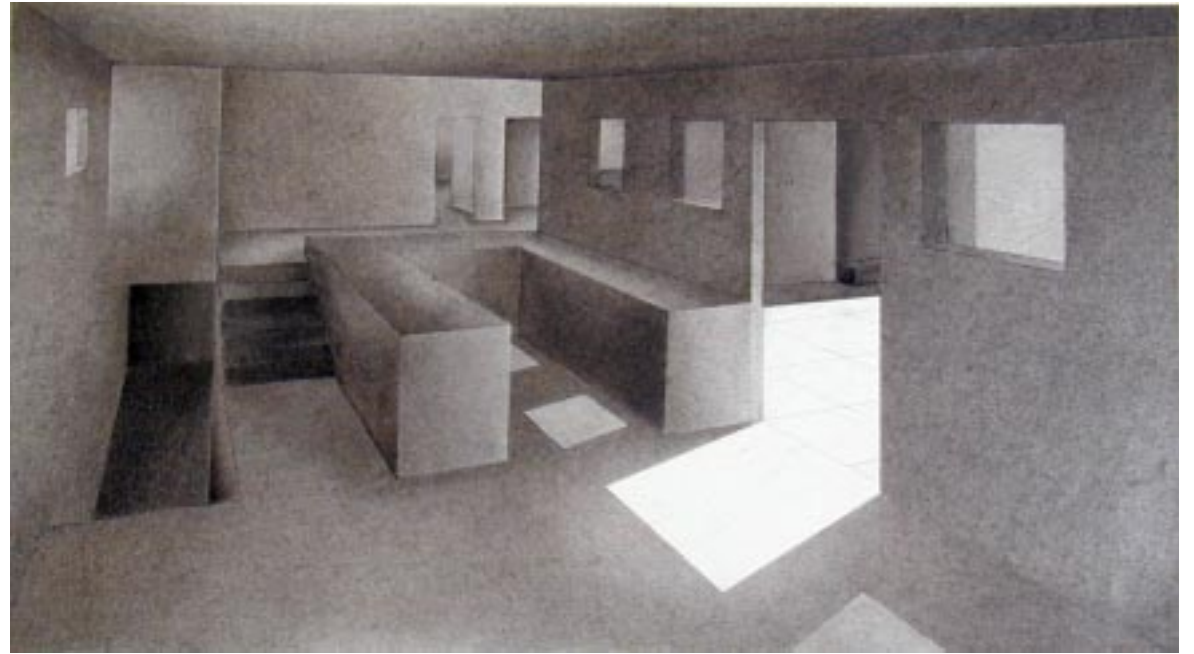
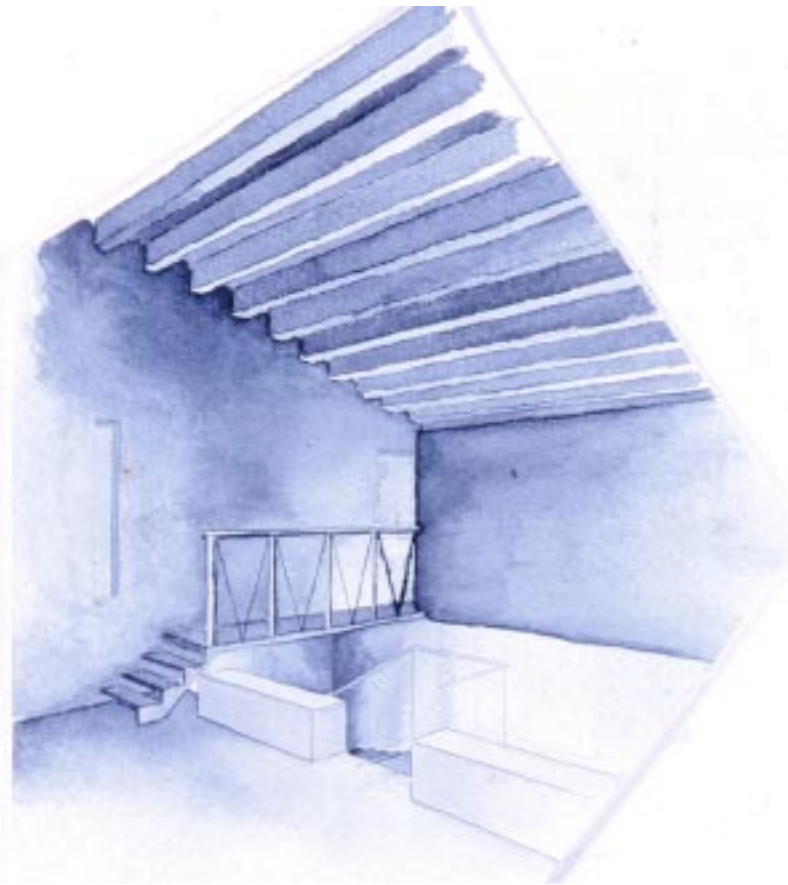

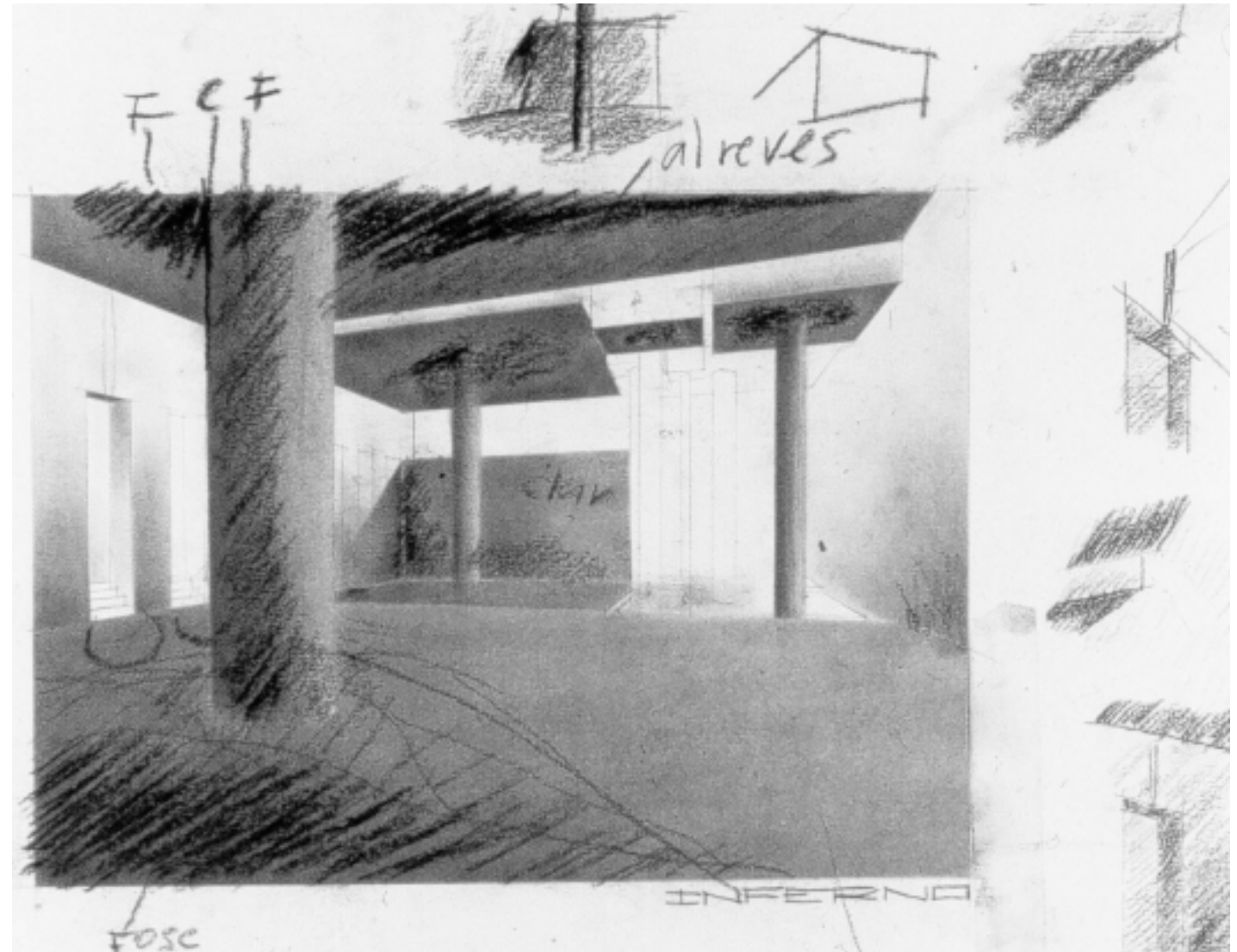

CONJETURACIÓN DE ATMÓSFERAS LUMINOSAS A PARTIR DE DOCUMENTOS EN DIÉDRICO.

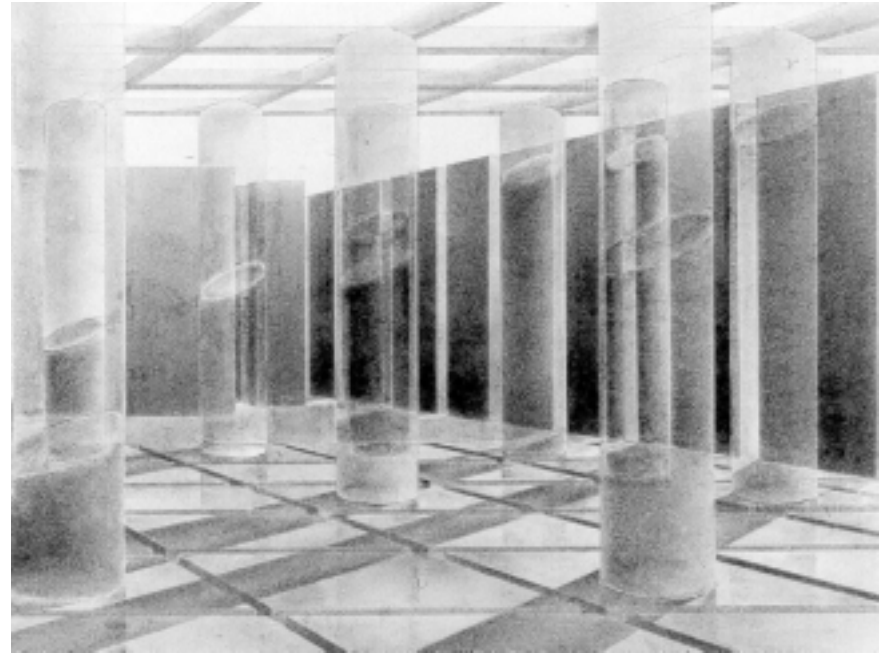
S. HOLL.

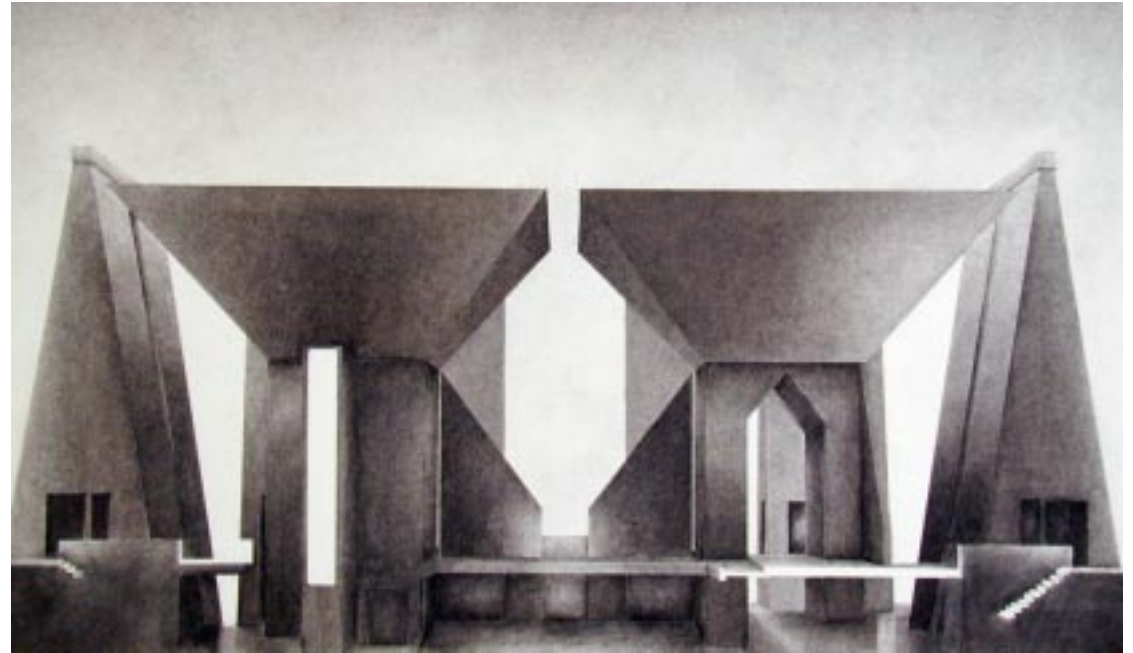
Las pequeñas viviendas de su primera etapa, despreocupadas de las obsesiones lingüísticas, elegantes y previsibles, de los maestros europeos de la segunda generación y de los "Five Architects", partían siempre de una idea poética con frecuencia "extradisciplinar" y preludiaban la apoteosis investigatoria de la luz de su Museo de Arte Contemporáneo de Helsinki.

EL DANTEUM DE GIUSSEPE TERRAGNI.

LOUIS KAHN.

Los volúmenes lacónicos, impecables y monumentales de Kahn encarnan el paradigma de esa poética minimalista que subyace en todo nuestro trabajo de esta etapa. Unas geometrías de volúmenes puros, rescatados de los inicios de las vanguardias, rigurosamente tomados y con una postergación o irrelevancia de la policromía, ejecutados a escalas enormes, sacralizadoras y con un repertorio vastísimo de soluciones de diseño para adjetivar suntuosamente la luz que penetra. En otro registro paradójico, también “Less is more”.

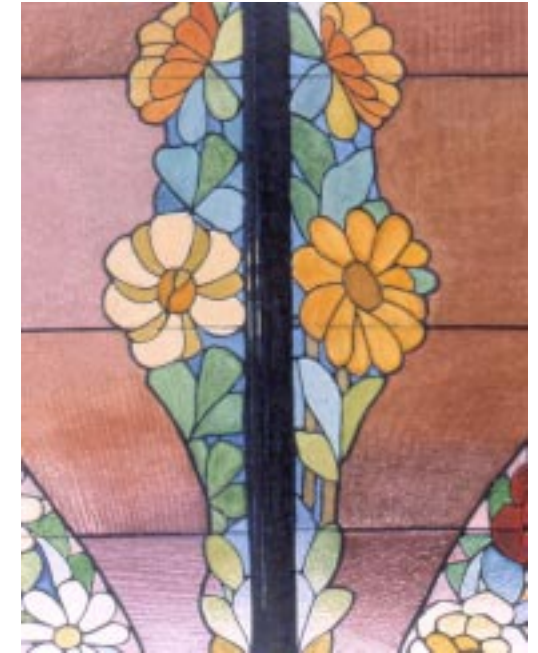
Y esa dimensión pesante, esa solemnidad, esa capacidad para aislar, manipular y amplificar las cualidades expresivas del material bajo la luz.

P. ZUMTHOR

Un espejismo fastuoso de brillos y transparencias entre la penumbra de sus Termas Balnearias de Vals (Suiza).

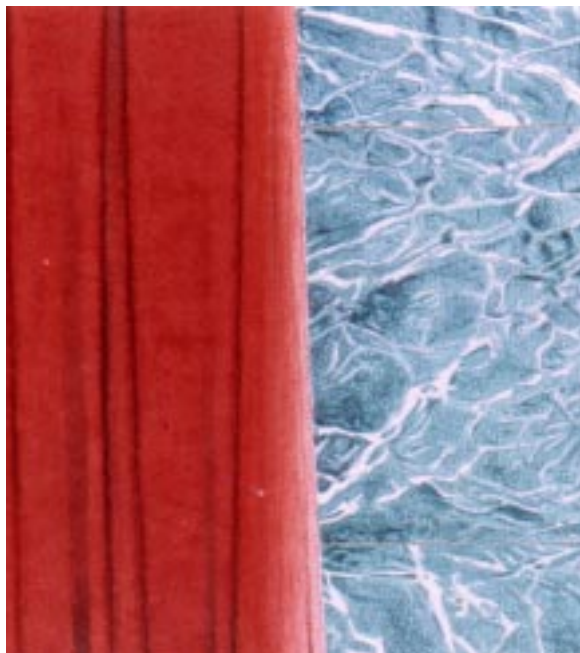
En un segundo “round” recuperamos, “de puntillas”, el color a través del azul de esas sedas.

VESTIGIOS ILUSTRES DEL CICLO PRECEDENTE: LAS ACUARELAS (TRES MUESTRAS)

MONASTERIO MEDIEVAL DE SANT PERE DE RODA (Alt Ampurdá, Cataluña) La idoneidad de la acuarela para proceder al análisis visual (formal y cromático) de elementos aparentemente monocordes (este enorme lienzo de fábricas diversas) es incontestable. También importaba acercarnos a la complejidad visual, organizativa y expresiva (convenciones distintas para profundidades distintas) del paisaje circundante.

PALAU DE LA MUSICA (Luis Domenech i Montaner, Barcelona) La culminación del virtuosismo - ¿quizás manierista...? – acumulado en esta técnica frente a una arquitectura con una formidable profusión decorativa, la cumbre del Modernismo Catalán.

PABELLÓN ALEMÁN

(Mies van der Rohe, Exposición Internacional de Barcelona de 1929)

Un reto para probar que la pertinencia y eficacia de esa técnica no estaba circunscrita a las arquitecturas históricas o historicistas, “de estilo”. Uno de los santuarios fundamentales del Movimiento Moderno, abordado con sensibilidades y preocupaciones de la fotografía contemporánea, “apuntando” a las “partículas hilativas” del discurso del Pabellón, a sus transiciones, a sus nexos, en el límite del reconocimiento posible del modelo.

Composición “abstracta” y complacencia extrema en la sensualidad de orfebre de los paramentos transparentes o pulimentados.

Exposición:

curador: Prof. Arq. Modest Masides Serracant. (Etsab, UPC)

espacio: Hall principal de la Facultad de Arquitectura, UdelaR, Montevideo.

montaje: Equipo docente del Demte (farq. UdelaR).

Publicación:

producción: Departamento de Enseñanza de Medios y Técnicas Expresivas

digitalización de imágenes: Servicio de medios audiovisuales (farq. UdelaR)

diseño gráfico: Prof. Arq. Aníbal Parodi. (farq. UdelaR)

Los gozos y las sombras

Agosto de 2002
Montevideo-Uruguay

Etsab-UPC / farq-UdelaR