

Doctorado en Arquitectura ed. 2013

Curso: Coloquio Doctoral

SEMINARIO DE DOCTORADO 2014

Dr. Arq. William Rey Ashfield

Título:

El Poder de las Imágenes. Arquitectura y pensamiento gráfico

Marco Conceptual

A partir de los trabajos de investigación filosófica desarrollados por Ernst Cassirer (1874-1945) y la ampliación del valor simbólico e ideológico de las imágenes y sus continuidades en el tiempo, investigadas por Aby Warburg, Fritz Saxl y Erwin Panofsky, entre otros, los estudios acerca de la imagen se han independizado de las miradas formalistas y esteticistas, así como de otras interpretaciones contextualistas, muy afincadas en el valor histórico-social del arte y la arquitectura.

Generaciones de autores más recientes como lo son David Freedberg -de cuya obra capital tomamos prestado su título para el presente seminario-, Hans Belting y Serge Gruzinski, incorporan nueva savia a los trabajos pioneros del Instituto Warburg y sus seguidores, desde aportaciones metodológicas alternativas. Bajo un ángulo más específico y en relación directa al dibujo en la arquitectura, corresponde citar a algunos textos de españoles como Lino Cabezas, Juan Borda, J. J. Gómez Molina o, quizá desde una dimensión más abierta y propia de la historia de la cultura, a ensayistas como Fernando Rodríguez de la Flor. Tales consideraciones permiten advertir, en el comienzo de este documento, que el camino de abordaje se centra en los discursos icónicos los que, si bien no eluden el complejo diálogo de dependencia con otros textos asociados, se los entiende como artefactos de suficiente autonomía e independencia retórica.

El valor del dibujo

Generalizamos bajo el término “dibujo” al conjunto de recursos gráficos que han utilizado los arquitectos a lo largo de la historia para exponer esbozos, proyectos, diseños e incluso imágenes de apoyo a textos doctrinarios, sin dejar fuera otras gráficas innovadoras más contemporáneas como las digitales. A pesar de esta variada oferta seguimos utilizando entonces, la palabra dibujo para referir a cualquiera de esos recursos, cuya importancia en la manera de ver, comprender o interpretar la arquitectura resulta absolutamente central.

Las imágenes definitivas de la arquitectura están provocadas -y muchas veces estereotipadas- por el *corpus* gráfico que le antecede o le acompaña después de materializada la misma. Esas imágenes se fijan en nuestro imaginario, por la acción tan visual como eficaz del dibujo. En tal sentido, podemos afirmar que las funciones más instrumentales de este se centran en su condición expresiva, sólo comparable con la línea de correspondencia que se establece entre escritura, pensamiento e imaginación. El dibujo gana en valor debido a su capacidad -entre otras funciones- de ilustrar acerca de la génesis del proyecto y las primarias ideas del diseño que pueden identificarse en el papel, multiplicando así su pregnancia en la vista y en el imaginario de nuestros profesionales.

Los dibujos de arquitectura -léase también fotografías canónicas publicadas en textos de arquitectura moderna y contemporánea- son parte fundamental de la cultura visual de los arquitectos al momento de proyectar y construir edificios. Su formación técnica debió fundarse, durante los primeros tiempos de la disciplina, en el valor de la palabra -oral primero y escrita después- permitiéndole un espacio cada vez mayor -sobre todo a partir del siglo XV- a la imagen dibujada. Sin embargo, el conocimiento legado por el texto y la imagen no han sido siempre equivalentes -ni tampoco coincidentes- pues ambos pudieron asumir distintos roles y aportar información diferenciada.

Por otra parte, a veces es posible percibir una suerte de oculta batalla entre los discursos de las imágenes y de los textos, prevaleciendo cada uno según el estado de la cultura histórica: el dominio de lo escriturario en el mundo medieval y renacentista se explica y se destaca bien en los tratados correspondientes, aunque ya Palladio era capaz de establecer sentencias como ésta: *se aprende mucho más de los buenos ejemplos con el medirlos y con el ver en una pequeña hoja los edificios enteros y todas sus partes que con mucho tiempo de las palabras*.

La cultura moderna, y mucho más aún la contemporaneidad, se nutren en cambio de la imagen como materia prima para su más eficaz retórica, aun cuando -y paradójicamente- se le exige estar acompañada de un *corpus* conceptual, tal como sucede en el espacio artístico actual.

En paralelo, es importante tener en cuenta que la tratadística -y en especial aquella de carácter más canónico- atraviesa la historia y permanece atada a sus sentencias y axiomas sólo parcialmente, ya que las líneas de interpretación y crítica posteriores cambian el sentido fundamental de muchos de sus principios, sobrevalorando algunos y minimizando u olvidando otros, como en el caso tan evidente de los *Diez libros de la Arquitectura* de Vitruvio. Pero el éxito de muchos tratados no solamente depende de la validez de su cuerpo escriturario sino también de su manejo icónico. ¿Cuál es la razón que explica la mayor permanencia y el gran número de ediciones con que contó el tratado de Vignola sobre el de Serlio o el de Palladio? La respuesta a esta pregunta deberá encontrarse, casi exclusivamente, en el *corpus* gráfico incorporado, ya que las ilustraciones - sintética y estratégicamente definidas por Vignola-

jugaron un papel didáctico central en la enseñanza académica durante los siglos posteriores, en función de su capacidad -superior a cualquier otro texto renacentista o barroco-, de estandarizar el repertorio gramatical clásico. En un sentido casi análogo, cabría explicar también, bajo la lupa de la eficacia, la permanencia de imágenes en textos canónicos de la modernidad, durante sucesivas reediciones bibliográficas; nos referimos a textos de autores como B. Zevi, L. Benévolo, S. Giedion o del propio Le Corbusier, cuya lógica ilustrativa no admitiría cualquier cambio gráfico sin ingresar en posibles contradicciones con el texto, manifestando así una estructura tan cerrada como lo fue la académico-tratadística.

En el dibujo que acompañó el texto teórico de la arquitectura -así como también el de su historiografía y manifiestos más radicales o revolucionarios- se encuentran gran parte de las respuestas a los cambios y el devenir de la arquitectura. Tal ejercicio de ver en el dibujo un motor para las transformaciones de la disciplina o bien la permanencia de las teorías y operativas más ortodoxas formará parte, entre otros propósitos, del presente seminario.

Objetivos generales

Se trata de abordar de manera crítica y metódica el uso de las imágenes en el discurso teórico de la arquitectura. Desde este punto de vista, interesa valorar la autonomía discursiva de dichas imágenes y su capacidad para acompañar o distanciarse de los textos instauradores, estableciendo necesarias analogías con la producción icónica y los cuerpos teóricos de la contemporaneidad. De esta manera el seminario le permitirá al doctorando abrir nuevas líneas de “lectura” al tiempo que acceder a un aparato crítico de utilidad en el abordaje de discursos complejos, que admiten más de un posible vector interpretativo.

Objetivos particulares

Se identifican como objetivos particulares:

- a) fortalecer en el doctorando su capacidad crítica al momento de analizar imágenes de arquitectura, identificando sus relaciones consigo mismas y con un corpus teórico con el que pueden establecerse complejas relaciones de empatía o contradicción.
- b) identificar cambios en la valoración de la representación visual a través de distintos momentos de la cultura arquitectónica, estableciendo analogías con el estado actual de la representación gráfica.
- c) analizar escenarios de conceptualización a través de arquitecturas no tradicionales (ejemplo: “arquitecturas pintadas”) que podrían sintetizarse como discursos de la “arquitectura sin edificio”.

Aspectos metodológicos.

La tratadística arquitectónica –definida en sentido laxo- como cuerpo cultural de base icónico-escrituraria y la comprensión del arte como espacio clave para la construcción de la cultura visual, determinan el camino de análisis a desarrollar en el presente seminario.

Su dictado se fundamenta, mayoritariamente, en un conjunto de clases magistrales y, en menor medida, de espacios-taller desarrolladas a partir del comentario de lo desarrollado en clase. El enfoque que guiará las clases magistrales obedecerá al orden marcado por ciertas “ideas-eje” que se especifican en el programa adjunto, estableciendo relaciones múltiples entre diferentes tiempos del discurso icónico.

Las clases magistrales serán el resultado de exposiciones orales, apoyadas por imágenes mediante sistema Power Point y video.

Programa

1. **La mediación de la imagen en la arquitectura.** Consideraciones previas. *El valor de lo visual*. Ocularcentrismo. El paradigma de la ventana albertiana. El valor de los sentidos a partir del Renacimiento. La imagen de la arquitectura y su peso en los tratados. Sinestesias barrocas. Visualidad y metafísica en Blondel y Perrault. Sistematizaciones académicas. Nueva visualidad ilustrada. El arte como ciencia de la visión. La modernidad, entre lo óptico y lo háptico. *La cultura del dibujo*. Dos miradas renacentistas: Alberti y Leonardo. El dibujo como instrumento de conocimiento y especulación conceptual. La asimilación de los códigos gráficos. Reflexiones últimas.

Bibliografía específica

- Cabezas, Lino. (coord.): *Dibujo y Construcción de la realidad*. Cátedra. Madrid 2011.
- Freedberg, David. *El poder de las imágenes*. Cátedra, Madrid. 1992.
- Keopf, Hans. *La arquitectura en sus planos*. Cátedra, Madrid, 1999.
- Lapuerta, J. M. *El croquis. Proyecto y arquitectura (Cintilla divinatis)*. Celeste, Madrid. 1977.
- Melot, M. *Breve historia de la imagen*. Siruela. Madrid. 2007.
- Morales, José Ricardo. *Arquitectónica*. Universidad de BíoBío. Chile. 1984.
- Muñoz Cosme, Alfonso. *El Proyecto de Arquitectura*. Editorial Reverté. Colección: Estudios Universitarios de Arquitectura, Libro No. 16. 2008.
- Pallasmaa, J. *Los ojos de la piel*. GGilli. Barcelona. 2014.
- Pérez Gómez, A. *La génesis y la superación del funcionalismo en Arquitectura*. Limusa, México. 1980

Sainz, J. *El dibujo de arquitectura. Teoría e historia de un lenguaje gráfico*, Nerea. Madrid. 1990.

TRATADÍSTICA ARQUITECTÓNICA

Alberti. León B. *De re aedificatoria*. Akal, Madrid. 1991.

Blondel, Francois. *Cours d'architecture...* Edición original. Paris. 1771.

Palladio, Andrea, *I Quattro libri dell'Architettura*, Milán, Enrico Hoepli, 1980 (facsimil de la edición de Venecia de 1570).

Perrault, Claude. *Ordenanzas de las cinco especies de columnas*. 1683.

Perrault, Claude. Prefacio a los Diez Libros de la arquitectura de Vitruvio.

Vitruvio, L.M.P., *Los diez libros de la arquitectura*. Iberia. Col. Obras Maestras. 1955.

2. **Implicancias del dibujo técnico en arquitectura.** Consideraciones previas. Arqueología del dibujo. Razón instrumental en el tratado antiguo. Etapas albertianas del proceso de diseño. Ideas o imágenes. Las *species* de la *dispositio* vitruviana. El valor y trascendencia de la Ichnografía. La sublimación planimétrica. Orthografía y Scenografía. Contaminaciones entre las *species* vitruvianas. Dibujo analítico y dibujo sintético. Análisis, síntesis y expresión. Ideación y pérdida del aura del dibujo técnico.

Bibliografía:

Arnheim, R. *Arte y percepción visual*. Universitaria de Buenos Aires. 1967.

Baxandall, M. *Modelos de intención*. H. Blume. Madrid. 1989.

Cabezas, Lino. (coord.) *Dibujo y Construcción de la realidad*. Cátedra. Madrid. 2011.

Cabezas L. *El dibujo como invención*. Cátedra. Madrid. 2008.

Colin Rowe. *Manierismo y arquitectura moderna*. Y otros ensayos. GG Barcelona. 1999.

Hogarth, W. *The analysis of beauty*. Edición original. 1753.

Koepf, Hans. *La arquitectura en sus planos*. Cátedra, Madrid, 1999

Sainz, J. *El dibujo de arquitectura. Teoría e Historia del lenguaje gráfico*. Nerea. Madrid. 1990.

TRATADÍSTICA ARQUITECTÓNICA

Durand J. N. L. *Précis des leçons d'architecture*. Pronaos Madrid. 1981.

Guadet, J. *Elements et Theorie de l'Architecture*. Librairie de la construction moderne Paris. 1909.

Le Corbusier, *Hacia una arquitectura*. Poseidón Buenos Aires. 1964.

Vignola, M. J. Barozzi da. *Regla de los cinco órdenes de arquitectura*. A. Forni. Bolonia. 1985.

Vitruvio, L.M.P., *Los diez libros de la arquitectura*. Iberia. Colección Obras Maestras. 1955.

Vitruvio, L.M.P., *Los diez libros de la arquitectura*. Edición de Cesare Cesariano. 1521.
Vitruvio, L.M.P., *I diecilibriddell'Architettura di...* Venecia, Edición de DanieleBarbaro,
Francesco de Franceschi& Giovanni ChriegerAlemanoCompagni, 1567.

3. **La arquitectura a través de la perspectiva.** La idea aristotélica del espacio. La *adumbratio*: entre el verosímil y el simulacro. Perspectiva antigua. La idea medieval del espacio cerrado. Cambios en el método perspéctico. Dimensión simbólica. Transformaciones a partir de la perspectiva *artificialis*. Técnicas y artificios renacentistas. La perspectiva como ciencia y nuevas miradas acerca del espacio. La multiplicación perspéctica y la captura del infinito. Anamorfosis y *Quadraturabarroca*. Nuevos tratados acerca de la perspectiva. La perspectiva ilustrada. Axonometría y verdad a través de Choisy. Reconocimiento y valoración de otras miradas perspécticas. Cubismo y perspectiva. Desarticulación de la miradarenacentista.

Bibliografía:

Argan, G. C. *Brunelleschi*. Madrid: Xarait. 1981.
Aristóteles. *Física*. Gredos. Madrid. 1995.
Benévolo, L. *La captura del infinito*. Celeste. Madrid. 1994.
Descartes, R. *Principia Philosophiae*. Madrid. 1989.
Florensky, Pavel: *La perspectiva invertida*. Ciruela, Madrid.
Francastel, Pierre. *La figura y el lugar. El orden visual del Quattrocento*. Caracas: Monte Ávila, 1961.
Francastel, P. *Sociología del Arte*. Alianza. Madrid.
Gentil Baldrich, J. M. *Sobre la supuesta perspectiva antigua*. Universidad de Sevilla. 2011.
Koyré, Alejandro. *Del mundo cerrado al mundo infinito*. 1957.
Newton, I. *Principios matemáticos de la filosofía natural*. Madrid. 1987.
Panofsky, E. *La perspectiva como forma simbólica*. Tusquets. Barcelona. 1999.

TRATADÍSTICA ARQUITECTÓNICA

Alberti, L. B. *Antología*. Península. Barcelona. 1988.
Barbaro, Daniele. *La practica dellaperspettiva*. 1568 Edición original.
Choisy, A. *L'Art de bâtir chez les Romains*, Paris. 1873. Edición original.
Cousin. *Livre de perspective*. 1560. Edición original.
Da Vinci, L. *Cuaderno de notas*. M.E. Editores. Madrid. 1993.
Della Francesca, Piero. (). *De prospectiva pingendi*. Le lettere. Florencia. 1984
Pozzo, Andrea. *Prospetiva de pittori e architetti*. Italo Suevo. Trieste. 2003.

4. **Arquitecturas pintadas: los variados juegos entre la razón y la ilusión.** Consideraciones previas. *La arquitectura como Topos*: marco de la escena icónica, identidad de lugar y lección de arquitectura. Arquitecturas pintadas como exaltación de los valores propios de la disciplina. Las escenas teatrales según Vitruvio y su estandarización a partir de Palladio. Contaminaciones icónicas entre arquitectura, tratados y pintura. El *capriccio* arquitectónico como género pictórico: implicaciones figurativas y conceptuales. El *Topos* como ilusión: la pintura de *quadratura*. *La arquitectura como metáfora temporal*: La ruina y las arquitecturas en construcción. *La arquitectura como Grand Tour*. Roma y Venecia como sitios de peregrinación estética. Las imágenes panorámicas.

Bibliografía:

- AA. VV. *Arquitecturas pintadas*. Catálogo de la exposición del mismo nombre, 2011-2012 Museo Thyssen Bornemiza. Madrid, 2011.
- Argan, G. *El concepto del espacio arquitectónico*. Nueva Visión. Buenos Aires, 1984.
- Burke, E. *Philosophical inquiries into the origin of our ideas of the sublime and beautiful*. Bartleby, New York, 2001.
- Ramírez, J. A. *Construcciones ilusorias*. Alianza. Madrid. 1983.
- Stoichita, V. *Como saborear un cuadro*. Ensayos Arte Cátedra. Madrid. 2009.

TRATADÍSTICA ARQUITECTÓNICA

- Palladio, A., *I Quattro libri dell'Architettura*, Milán, Enrico Hoepli, 1980 (facsimil de la edición de Venecia de 1570).
- Palladio, Andrea. *Los cuatro libros de la Arquitectura*. Madrid. Akal, 1988.
- Pozzo, Andrea. *Prospetiva de pittori e architetti*. Italo Suevo. Trieste. 2003.
- Serlio, S. *Los cinco libros de la arquitectura*. Albatros Ed., Valencia, 1977. (facsimil de la edición de Madrid de 1552).
- Wood R. *Ruins of Palmyra*. 1753. Edición original.
- Wood. R. *Ruins of Baalbeck*. 1757. Edición original.

5. **La Fotografía como dibujo arquitectónico.** Su valor de verdad. La sustitución del dibujo tradicional. De la verdad de la imagen a la verdad de la idea. Abusos acerca de su verdad. Transformaciones en torno a una nueva visibilidad y a la manera de historiar y teorizar la arquitectura. Teoría de la pura visibilidad. La obra de K. Fiedler como centro discursivo. Nuevas teorías acerca de la forma: la corriente formalista. Miradas alternativas desde la fotografía. L. Moholy Nagy y la *Nueva Visión*. El aislamiento icónico del edificio como emblema de lo diferente e incontaminado. *Contaminaciones figurativas*: la fotografía como intérprete del recaudo gráfico y de una concepción espacial. *La fotografía de arquitectura como campo de experiencias formales propias*. El

catálogo y el libro fotográfico como recuerdo de la epopeya moderna. *La fotografía de arquitectura como valor de Tekné*. La fotografía de la ruina.

Bibliografía:

- Barthes, R. *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Paidós. Barcelona. 1990.
- Benjamin W. *Pequeña historia de la fotografía*. (Discursos interrumpidos) Taurus. Madrid. 1973.
- Fiedler, Jeanine (ed.). *Photography at the Bauhaus*. MIT, Massachusetts, 1990.
- Freund, G. *La fotografía como documento social*. Gustavo Gili. Barcelona. 1983
- Moholy-Nagy, L. *Pintura, Fotografía, Cine*. Gustavo Gili. Barcelona. 2005
- Moholy Nagy, L. 1937. *Nueva Visión y reseña de un artista*. Ediciones infinito. Buenos Aires. 1963.
- Robinson, C. & J. Hershman. *Architecture transformed A History of the photography of building from 1839 to the present*. New York, 1987.
- Sontag, S. *Sobre fotografía*. Edhasa, Barcelona, 1981.
- Sougez, M.L. y Pérez, H. *Diccionario de historia de la fotografía*. Madrid, 2003.
- Stern, Michael; Hess, Alan. *Julius Shulman: Palm Springs.*, NY: Rizzoli International. New York 2008.
- Tellez. G. *Espacio arquitectónico y fotografía*. UNAM, México. 1997.