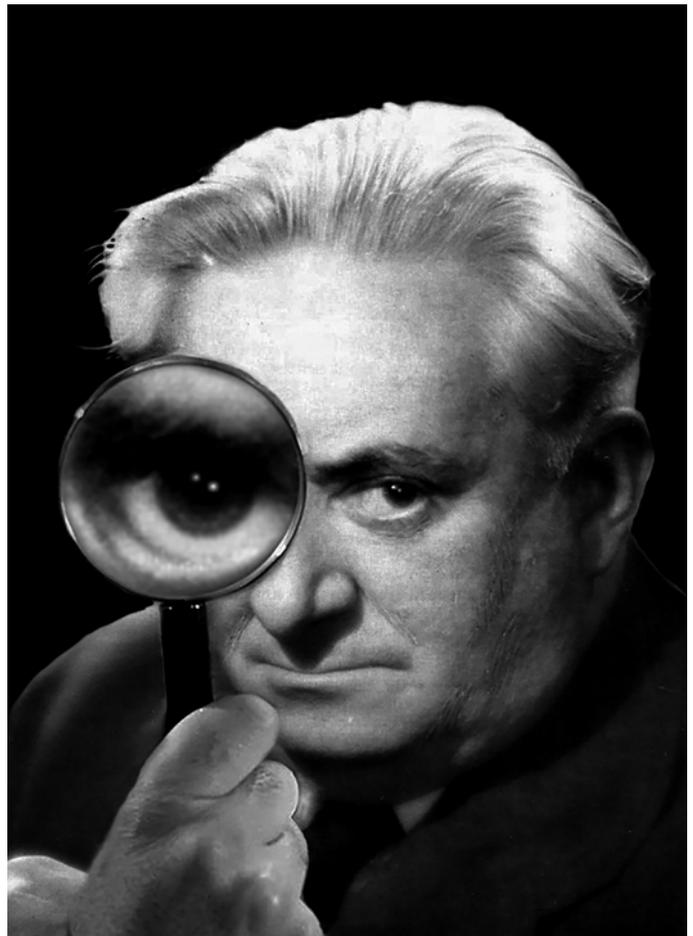
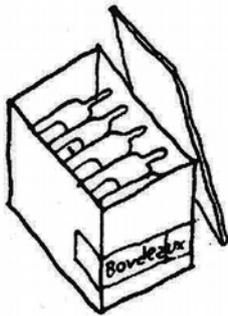

B) Presentación del producto propio o ajeno

VILAMAJO SCENE INVESTIGATION
[VSI Domingo Cullen 895]

Intervención en retrato de Julio Vilamajó (estudio Frangella)
que evoca la toma de Ph. Halsman a S. Dalí en 1946.

VILAMAJO SCENE INVESTIGATION [VSI Domingo Cullen 895]

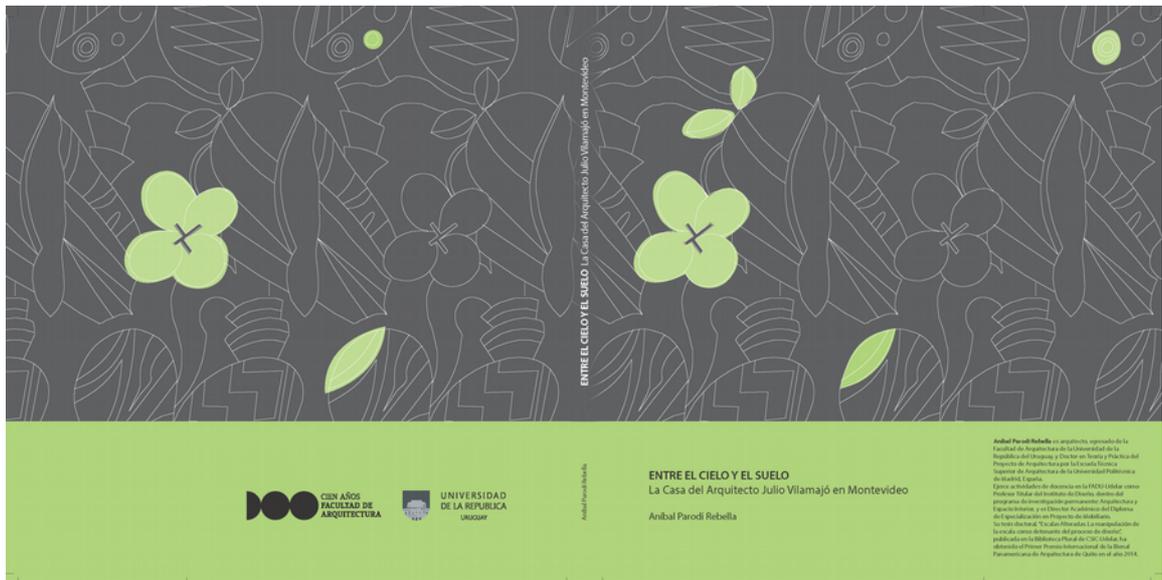
El maestro suizo dibuja en un rincón de la hoja una caja cuya tapa ha sido retirada y deja entrever su exquisito contenido: algunas botellas de vino de Bordeaux. A su lado anota: "La casa es una caja. Lo bueno esta dentro".

La casa que Julio Vilamajó construye para su familia fue durante muchísimos años (luego de su temprana ausencia y de su paso a otras manos), esa caja misteriosa. Abstemos de su experiencia espacial interior, nos encontramos perdidos en el vacío total y absoluto de las plantas que presenta Aurelio Lucchini en *Julio Vilamajó, su arquitectura*, primer publicación monográfica dedicada al maestro uruguayo en 1970, y en la que se nos ofrece una única fotografía parcial de su sala de estar (parcial por su enmarcado y por la escasa definición de su reproducción). En 1991, más de veinte años después, la revista *Elarqa* dedica su segundo número a Vilamajó e incluye por primera vez un mapa-guía del conjunto de su obra. Pero todavía la caja no logra abrirse: ninguna fotografía de su interior aparece el número monográfico. Tres años más tarde, en 1994 C. Loustau publica *Vida y obra de Julio Vilamajó* en el cual por primera vez se difunden a través de un medio impreso imágenes de la sala de estar, el comedor y el dormitorio de la casa. La importancia de socializar la información y el conocimiento es tal que la aparición de estas dos publicaciones se encuentra poco tiempo después con el escenario político propicio del decanato de Ruben Otero (1997-2001) en el cual nace la iniciativa de incorporar la Casa Vilamajó como una sede de actividades académicas de la Facultad de Arquitectura¹. Para fines del siglo pasado los primeros trabajos de restauración² comienzan a proyectarse, iniciando un proceso que, luego de muchas vicisitudes, culminará exitosamente con la apertura del Museo Casa Vilamajó en el año 2012³.

El proyecto de museo nace institucionalmente a partir de la gestión de un grupo mixto de trabajo integrado por docentes del *Instituto de Diseño* y del *Instituto de Historia de la Arquitectura* de nuestra facultad. Es en el marco de esta labor (que continúa en el presente) que surgen encadenados los productos que presentamos a la convocatoria del Premio Vilamajó:

ENTRE EL CIELO Y EL SUELO. La casa del arquitecto Julio Vilamajó en Montevideo.
JULIO VILAMAJÓ. Fábrica de invención.
VILAMAJÓ SCENE INVESTIGATION [VSI Domingo Cullen 895]

- 1 Iniciativa e la cual la presencia de un equipo de docentes italianos de la Università degli Studi di Napoli -liderados por el Arq. Agostino Bossi-, y la participación del Instituto de Diseño -dirigido por Fernando de Sierra-, y del Instituto de -dirigido por Liliana Carmona- tendrán un rol determinante.
- 2 Sobre proyecto de recuperación y rehabilitación desarrollado en el Instituto de Diseño y bajo supervisión técnica y estructural del Instituto de la Construcción Farq-Udelar.
- 3 El proyecto definitivo atraviesa los dos períodos de decanato de Arq. Salvador Schelotto y culmina en el primero de Arq. Gustavo Scheps, y fue desarrollado por la DGA Farq-Udelar (y cuyo primer responsable fue precisamente el arquitecto G. Scheps).

El trabajo publicado en *Entre el cielo y el suelo. La casa del arquitecto Julio Vilamajó en Montevideo*⁴ debe entenderse como una reflexión que adopta una estructura que invierte el paradigma tradicional del texto ilustrado. Es en realidad una investigación en el cual la información vital, la originalidad de análisis, descripción, análisis, interpretación y sugerencia se encuentra precisamente en el registro gráfico.

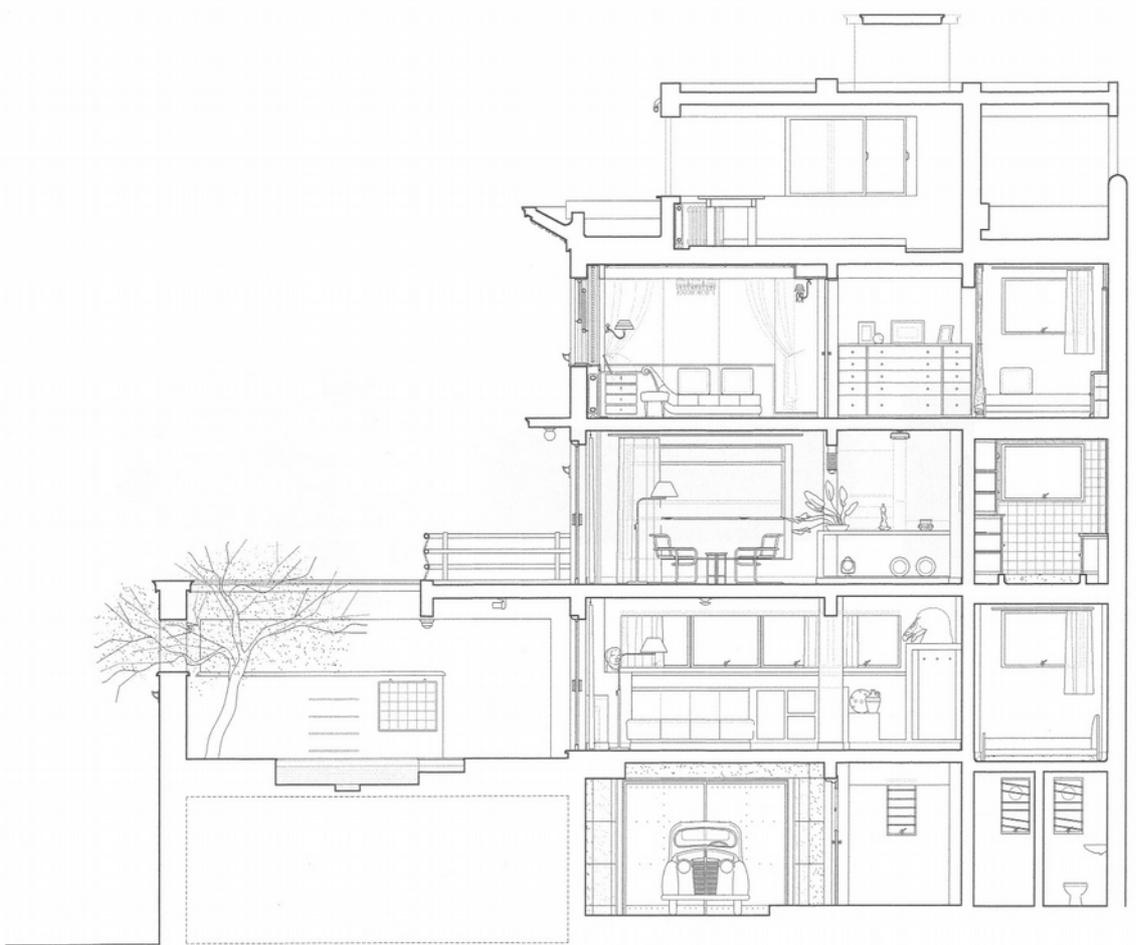
El laminario conjuga el relevamiento directo de la envolvente arquitectónica e indirecto de todo cuanto habita en su interior. Pone en pie de igualdad la certeza absoluta de lo presente con la certeza derivada de los proceso técnicos de reconstrucción gráfica de su equipamiento a partir de las fotografías de época a disposición. Bajo una expresión gráfica estrictamente técnica (CAD) y lineal se reproducen bajo códigos comunes: la envolvente muraria, las piezas de mobiliario, y los principales objetos ornamentales que las fotografías documentan. Se busca intencionalmente alejarse de la descripción despojada y fría del dibujo técnico tradicional. Los recursos disponibles se reelaboraron con el objetivo de obtener una descripción precisa de sus interiores tanto en términos geométricos como sensibles, y se generó:

- una tomografía de la vivienda integrada por 17 cortes integrales completamente equipados que recrean la atmósfera de descripción vital que no deja fuera del mapa ningún rincón de la vivienda.
- una primera serie de *zooms* (16 piezas) sobre cada uno de los ambientes de la vivienda, describe exhaustivamente cada uno de los *sets* dónde se desarrolla la vida doméstica.
- una segunda serie de *zooms* se aplican sobre 12 piezas clave de cada uno de los ambientes descritos en los previos (indicados con pequeñas lupas sobre el propio dibujo como preanuncio de la futura elaboración de información interactiva para el futuro visitante del museo por venir).

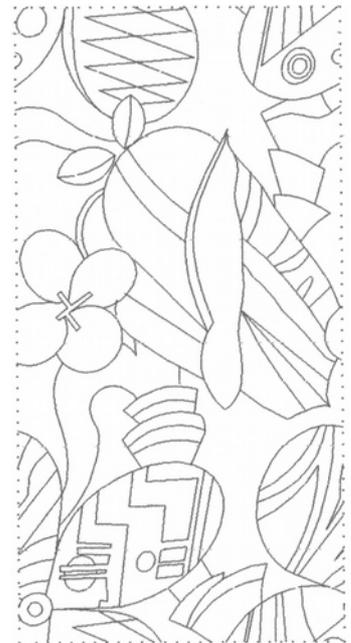
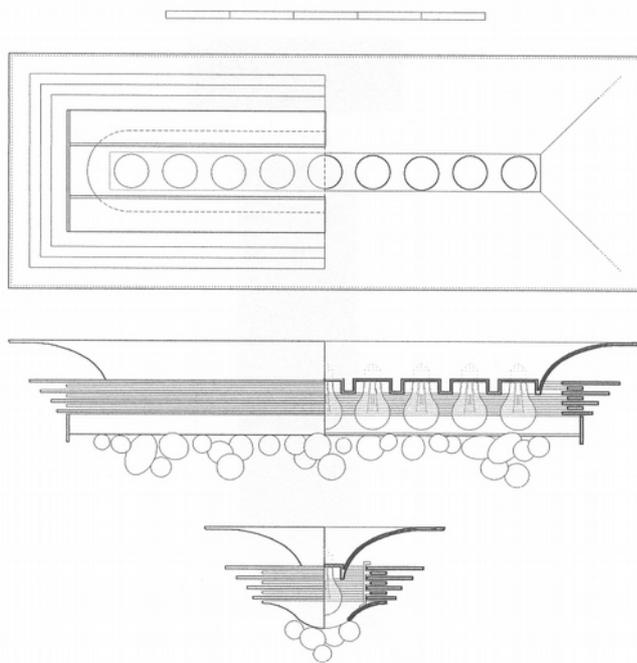
De este modo se tuvo a disposición la información técnica para que, cuando se reunieran los recursos necesarios, se pudieran iniciar los trabajos de restauración y reconstrucción del mobiliario como primera etapa en la recuperación de la atmósfera original de los espacios de la casa. Sin saberlo entonces el proceso ya había sido detonando desde la realidad palpable del dibujo. Ésta anticipación, sumada al rigor, al carácter sistemático del relevamiento, y a la confianza en el valor conceptual y operativo de la investigación en desarrollo, facilitó a la postre que tan solo un lustro después los trabajos materiales dieran inicio⁵.

4 Realizado entre el año 2003 y 2005, publicado en el 2009, distinguido en la BIAU de Medellín en el 2010 y reeditado en el 2017

5 Y que se concretarían en la restauración de las poltronas, la mesa de café y las lámparas de pie originales donadas por la familia Estol, y la reconstrucción fiel de la primera serie de piezas: el sofá empotrado, la mesa del comedor, el diván y la cómoda del dormitorio y, recientemente, de buena parte de las luminarias de la casa.

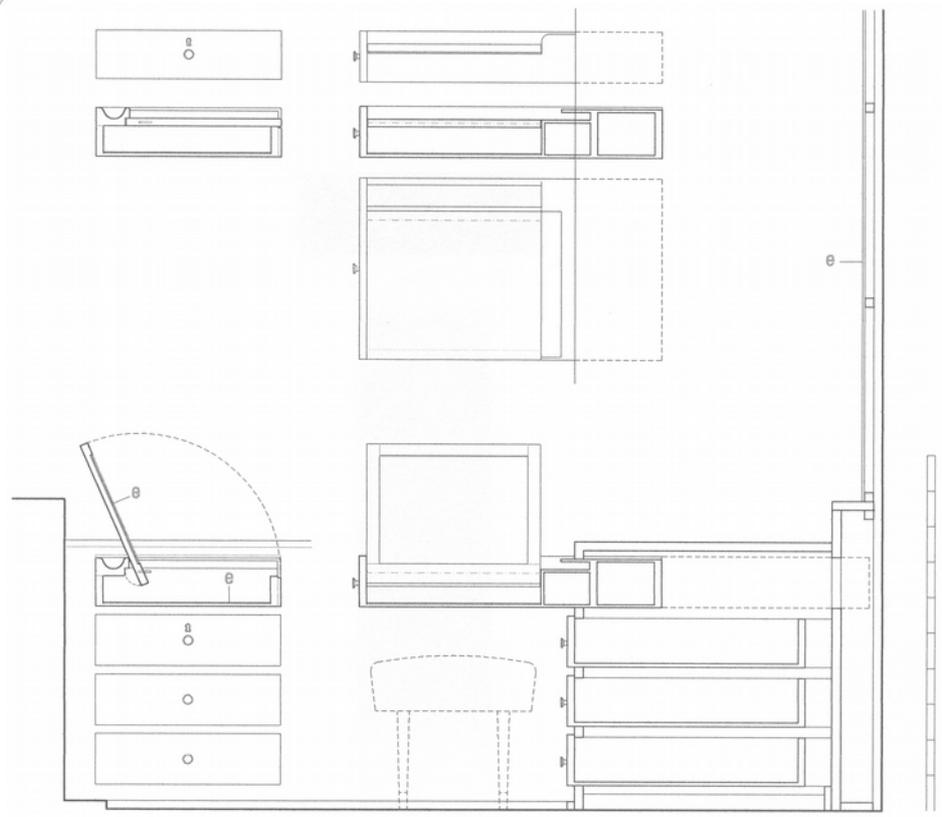
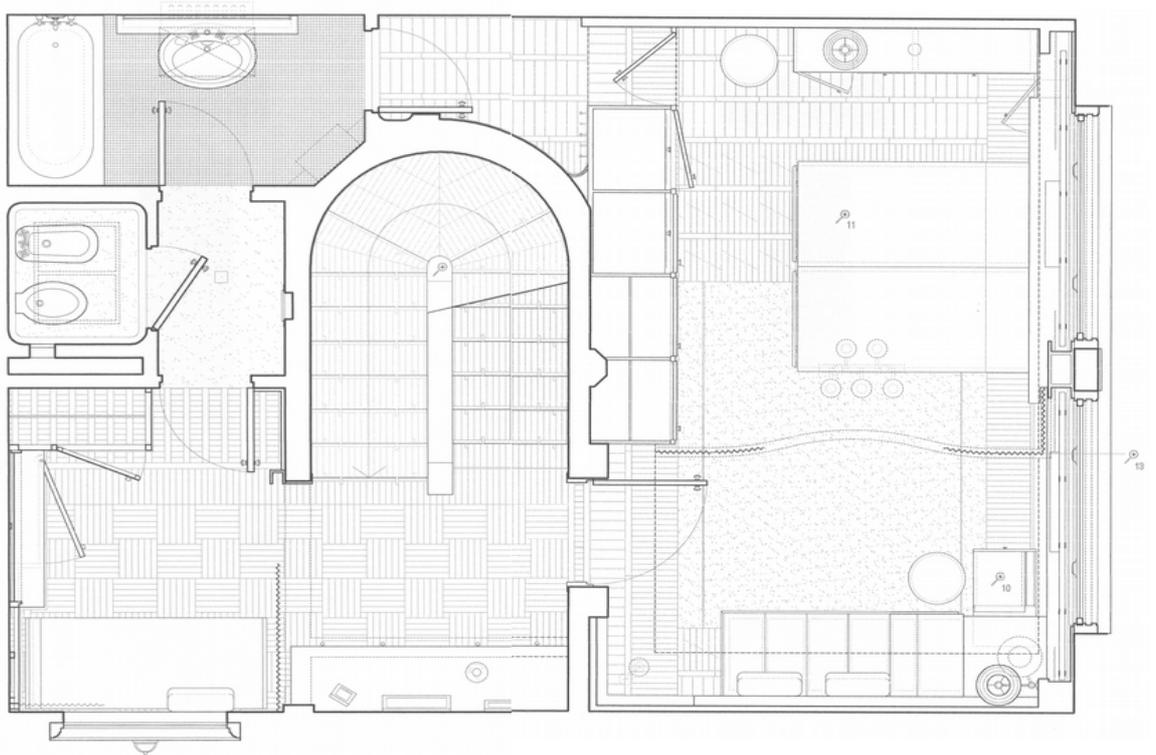

6

7

- 6 Uno de los 17 alzados que seccionan exhaustivamente la casa para escudriñar atentamente cada uno de sus rincones. Corte longitudinal axial que mira hacia la calle de acceso, Domingo Cullen
- 7 Detalle de relevamiento de la luminaria de techo del comedor.
Patrón ornamental del *jacquard* francés que revestía el rincón de huéspedes de la casa en el que dormía la hermana del maestro.

8 Algunas piezas del laminario: planta descriptiva con información integral del nivel del dormitorio principal
Detalle del tocador secreto en la cabecera del diván del dormitorio.

El dossier de la investigación y su posterior publicación en el año 2009 catalizaron la difusión del proyecto de creación del Museo Casa Vilamajó y volvieron palpable la necesidad de rehabilitación integral de sus interiores. La sinergia resultante decantó en la presentación pública del proyecto de museo y consolidó el apoyo a la iniciativa de los Fondos de Incentivo Cultural del MEC y la ayuda de financiera de Santander Universidades.

9

La oportuna, temprana y particular articulación de los trabajos de investigación y gestión vinculados a la creación del Museo Casa Vilamajó¹⁰ fue advertida como una dinámica eficiente e inusual. Ambos procesos continuaron desplegándose y evolucionando integrados. Una primera etapa de concreciones permite que con motivo de la inauguración y apertura del Museo Casa Vilamajó se incorporen las primera serie de piezas de mobiliario restauradas o reconstruidas, algunas piezas escultóricas y varios dibujos realizados por el propio Vilamajó, pertenecientes a una valiosa donación de material gráfico del maestro recibida por la facultad a principios de este siglo¹¹.

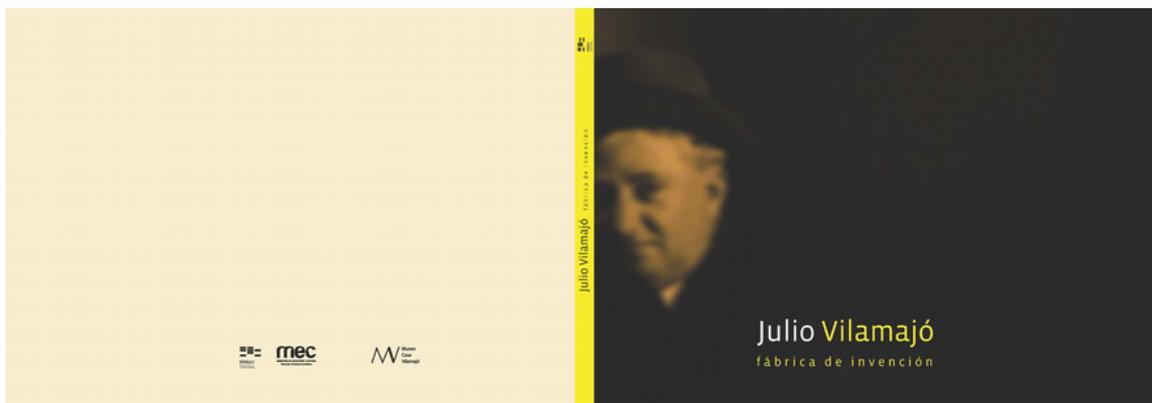
9 Invitación a la presentación pública del proyecto del Museo Casa Vilamajó, que estuvo acompañada por una exposición de fotografías de los estudiantes del FotoClub uruguayo y por grandes ampliaciones del laminario publicado en *Entre el cielo y el suelo. La casa del arquitecto Julio Vilamajó en Montevideo*.

La sala de estar en el año 2003 en oportunidad de realizar el relevamiento integral de la vivienda. Más abajo, el mismo espacio luego de inaugurado el museo con las primeras piezas de mobiliario recuperadas, dibujos del maestro en las paredes y algunas piezas escultóricas en los nichos de la biblioteca. Fotografía del archivo del SMA, FADU-Udelar

10 Cabe acotar que tuvimos la oportunidad de participar de todas y cada una de las instancias y proyectos de gestión mencionados.

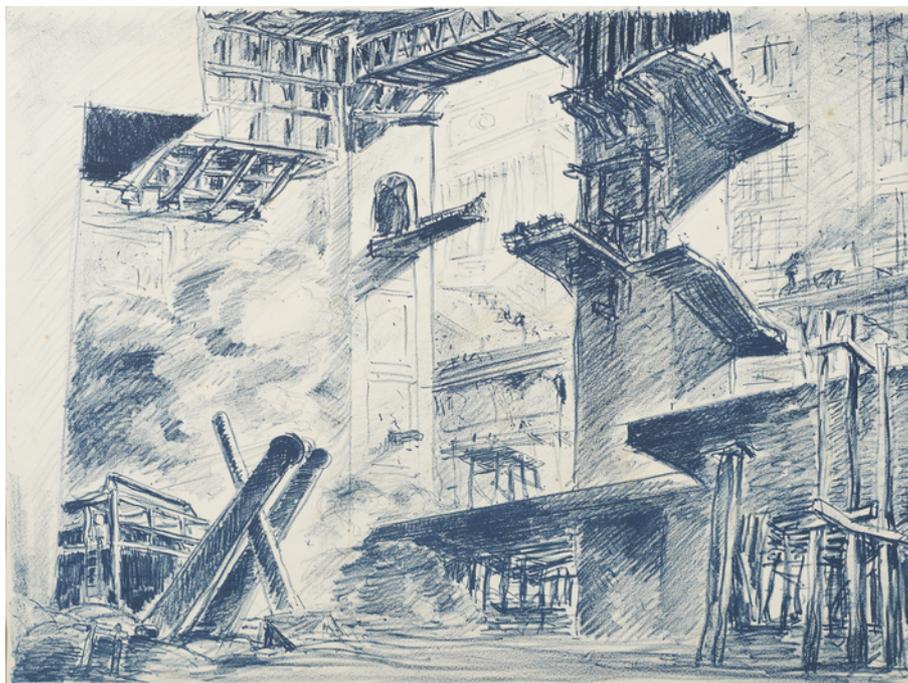
11 Los dibujos formaron parte originalmente de una exposición monográfica realizada algunos años después de su fallecimiento) y venían acompañados de dos valijas pertenecientes a don Julio y doña Mercedes que albergaban un sinnúmero de documentos y objetos personales.

Ese importante acervo dio lugar, entre otros trabajos, a la exposición *Julio Vilamajó. Fábrica de invención*, muestra desplegada simultáneamente en el MNAV y el novel Museo Casa Vilamajó, y al catálogo correspondiente.

12

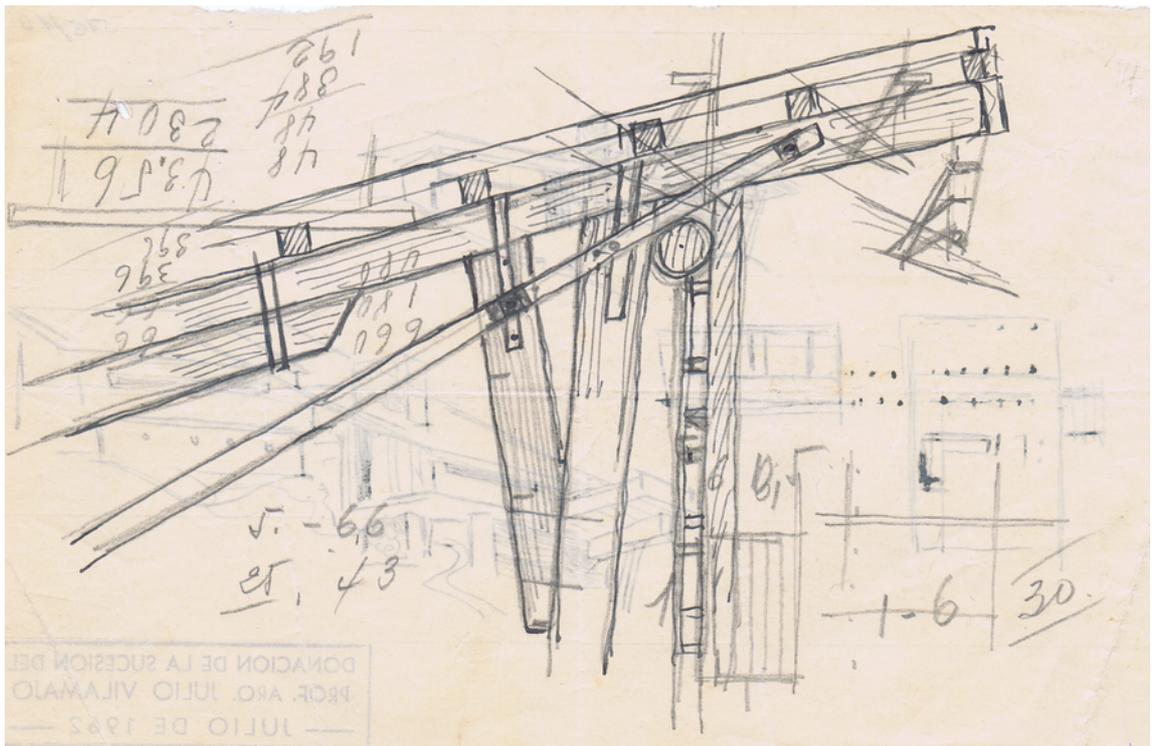
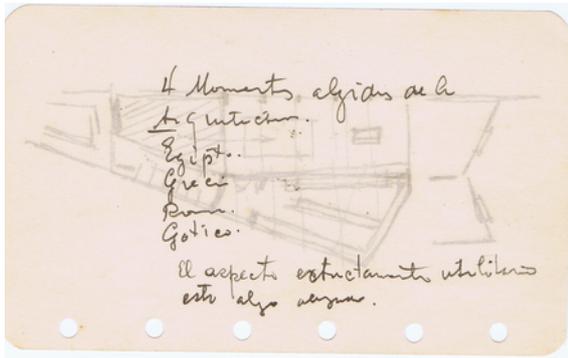
La experiencia compartida de curaduría de la muestra, que ocupó un arco temporal extenso, permitió sedimentar de manera lenta y pausada una mirada más madura e informada sobre el pensamiento y la producción creativa de Vilamajó. Posibilitó la profundización en su producción plástica y en particular en su actividad como grabador; magnificó el valor que el maestro adjudicó al dibujo de animación; reafirmó afinidades e intereses ya conocidos y visibilizó otros nuevos; trajo a la luz peculiaridades de sus procesos de registro, análisis, cruzamiento de información y proyecto. Las huellas de este eslabón intermedio resultaron determinantes como enlace con la etapa siguiente de nuestra investigación sobre la casa Vilamajó en su contexto actual.

13

12 Cubierta y contracubierta del catálogo de la exposición *Julio Vilamajó. Fábrica de Invención*. La muestra estuvo curada por un equipo docente integrado por Mónica Nieto, Laura Alemán y Aníbal Parodi Rebella. El diseño del catálogo estuvo a cargo de Gerardo Goldwasser

13 Uno de los dibujos de la serie de imaginarios que crea Vilamajó inspirándose explícitamente en las cárceles de Giovanni Battista Piranesi. El trabajo de investigación 17 registros de G. Scheeps revela como además la obra en construcción de la represa del Rincón del Bonete se entremezcló también en el proceso creativo de esta serie. Nuestros recientes hallazgos prueban que la obra de Rembrandt, Joseph Pennel, Frank Brangwyn y Benito Quinquela Martín también jugaron un papel importante.

14 Algunos de los gráficos producidos por Julio Vilamajó en su amplia y diversa actividad creativa que fueron exhibidos en la muestra *Julio Vilamajó. Fábrica de Invención*. El Catálogo que acompañó la exposición puede ser consultado y descargado en línea en: <http://mnav.gub.uy/cms.php?c=1K6>

La ingente cantidad de información y su significativa diversidad amplió nuestros horizontes de comprensión de su obra en general y en particular de la burbuja personal de su casa. Esta percepción sensibilizada se cruzó entonces - como suele suceder - con una circunstancia fortuita que reactivó espacios ya transitados y permitió revisitarlos bajo una nueva mirada, con objetivos e instrumentos renovados.

La [re]aparición de algunos negativos de época que registran interiores de la Casa Vilamajó, abrió un espacio inexplorado. Permitted obtener imágenes digitales con muy alta definición y, a través de minuciosos procesos de manipulación técnica e investigación de la imagen, ver más allá de lo ya visto.

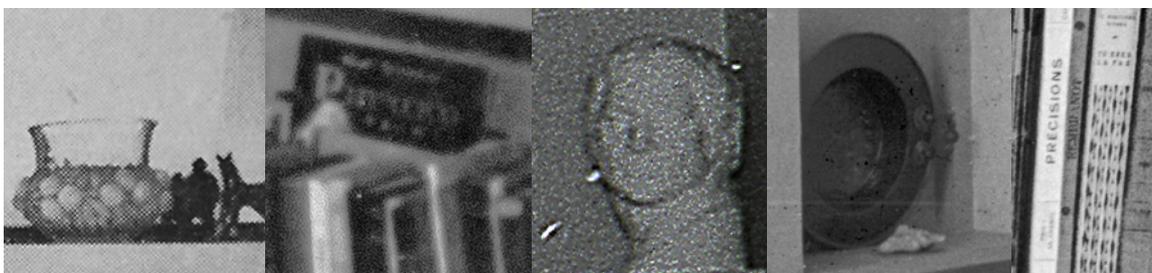

15

15 Fotos Jeanne Mandello, década de 1940 [IHA, SMA, FADU-Udelar]
Julio Vilamajó en el salón de estar frente a su biblioteca. Collage fotográfico.

La nueva etapa, bautizada *Vilamajó Scene Investigation [VSI Domingo Cullen 895]*¹⁶, adoptó de forma gradual una impronta "detectivesca". La escena doméstica en la que Vilamajó habitó, registrada en esta serie de fotografías ocupa el lugar de la escena del crimen, y la aproximación a la evidencia que proporcionan estas imágenes ensaya instrumentos, procedimientos e incluso terminología análogos a los utilizados por la criminalística.

17

Ampliar las imágenes hasta dónde la sinergia entre sus unidades mínimas, los píxeles, conserven su capacidad de descripción y comunicación de información. Desandar deformaciones perspectivas a través de procedimientos habilitados por nuestro conocimiento técnico de la geometría y por la articulación de prestaciones de programas informáticos de manipulación visual de la imagen. Regular con sintonía fina el brillo, contraste y balance de grises de las fotografías en la búsqueda de un pista útil que permita identificar una determinada pieza. Profundizar en el reconocimiento tipográfico, en la configuración visual - nítida o desenfocada - de los sellos editoriales de la época. Ahondar en los patrones formales que definen un objeto decorativo o utilitario. Vincular esta información con el conocimiento previo de eventuales rutinas y hábitos del maestro, con sus viajes con las afinidades documentadas. Una vez identificada cada pieza en la escena doméstica a estudio, se vuelve necesario ahondar todo lo posible en su estudio con el objetivo de intentar expandir nuestro conocimiento sobre el pensamiento y la producción del maestro.

18

- 16 Proyecto presentado y seleccionado para la Usina de innovación, consultable en <http://www.fadu.edu.uy/idd/VSI/>
- 17 Ejemplo de fragmentos cuya información visual que, en colaboración con una adecuada exploración documental complementaria, permitieron identificar distintas piezas que aparecen en las fotografías de época de los interiores de la casa. En las imágenes: florero de cristal Lalique, modelo Prunes; ejemplar de *Pinocchio*, Walt Disney Productions, Whitman publishing company, Racine, Wisconsin, 1939-1940; reproducción del busto de Marco Bruto de Michelangelo; pieza perteneciente a un brasero tradicional español de cobre; ejemplares de *Précisions sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme*, Le Corbusier, Éditions Crès, Collection de "L'Esprit Nouveau", Paris, 1930 y otro de *Tu eres la Paz* de Gregorio Martínez Sierra, Editorial Pueyo S.L. Madrid 1934.
- 18 Las obras de arte -reproducciones y originales-, con las cuales Vilamajó elige convivir y presentarse ante sus invitados en su hogar, dan una idea de su gustos, preferencias y afinidades. Lo mismo sucede con los libros que encontramos en su biblioteca. Surje así una nutrida lista de temas y autores sobre los cuales luego profundizar en su estudio y en el reconocimiento de posibles vínculos con el pensamiento y la obra de Julio Vilamajó: Paul Gauguin, Paul Cézanne, Francisco de Goya, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Joseph Pennell, Frank Brangwyn, Giovanni Battista Piranesi, Aristide Maillol, Antonio Pena, Benito Quinquela Martín, Walt Disney, Donatello, Andrea Verrocchio, Michelangelo Buonarroti, Le Corbusier, Salvador Dalí. Permite incluso reconocer el tipo obra plástica propia que decide integrar en los muros de su casa.

- 19 A partir del conocimiento previo de la obra gráfica de Vilamajó, derivado del trabajo de curaduría de la exposición *Julio Vilamajó. Fábrica de Invención*, se pudo proyectar una mirada consciente, específica y intencionada sobre un gran número de libros y laminarios sobre grabado, tanto publicaciones monográficas como técnicas, que aparecían en la biblioteca de la casa. La vinculación sinérgica de estas dos fuentes de información permitieron ya inicialmente reconocer la admiración e inspiración en la actividad plástica de Vilamajó como grabador, de la obra de Rembrandt, Joseph Pennel o Quinquela Martín. Las imágenes de estos artistas pertenecen a las publicaciones identificadas. Las de Vilamajó al centro de documentación del IHA, FADU, Udelar.

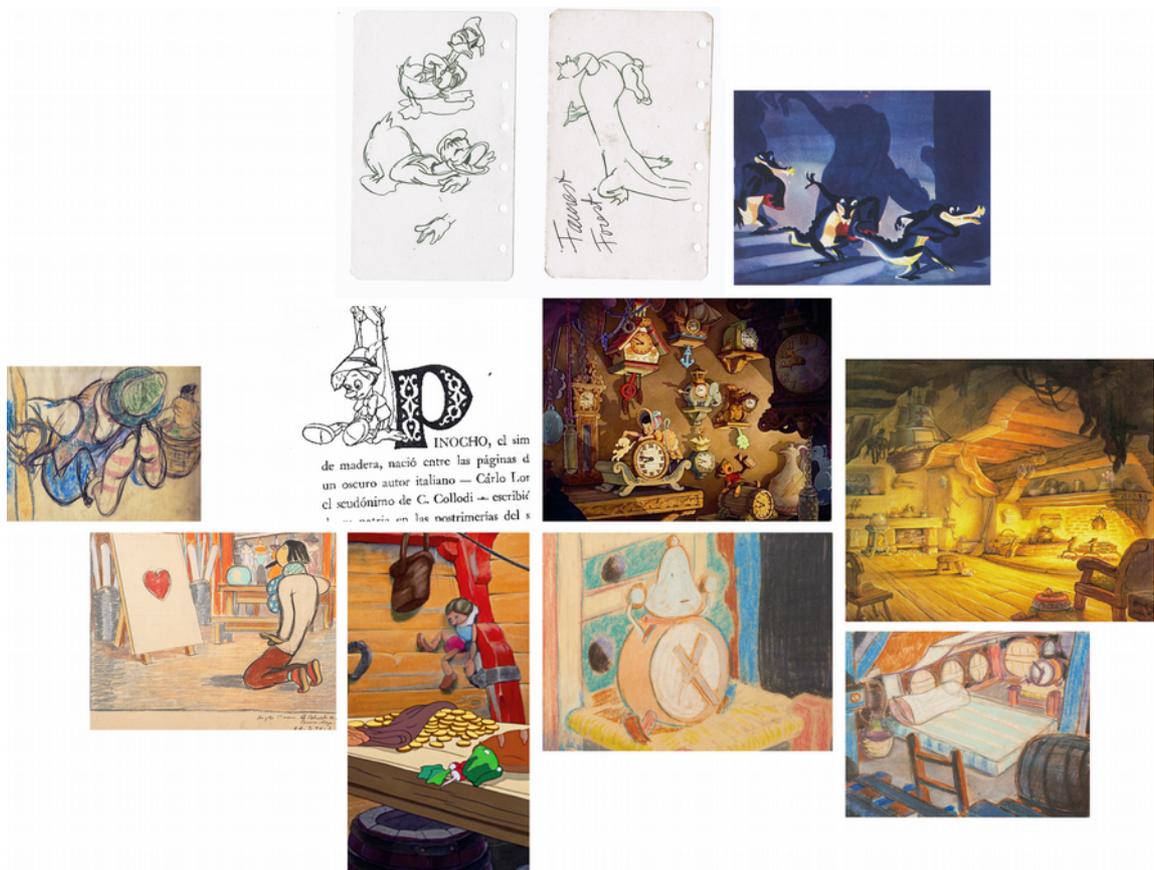
En este proceso se lograron identificar en la biblioteca de la sala de estar más de 50 publicaciones de distintos rubros: consulta general, literatura nacional e internacional, teatro, historia de la civilización, la cultura y el arte, pintura, grabado, animación, interés general, arquitectura, acondicionamiento y equipamiento. En paralelo se identificó una importante número de piezas de diseño, que dado su origen y datación pudieron haber sido traídas en alguno de sus viajes al hemisferio norte²⁰.

- 20 Se ordenaron los registros fotográficos cronológicamente (todos sin datación precisa), en función de los cambios perceptibles en el equipamientos de los distintos ambientes, a partir de la aparición, cambio de lugar o sustitución de luminarias, mobiliario, obras de arte, o de los rastros que estos dejaron luego de abandonar el espacio (marcas de puntos de apoyo de algún mueble en el linoleo del estar, por ejemplo). Al establecerse una secuencia cronológica fundamentada, de tomas y de incorporación de objetos a los distintos ambiente (algo así como la configuración lógica de fragmentos de un time lapse), se habilita a brindar mayor precisión a la datación de los objetos que pueblan su casa.
- 21 El estado de desarrollo actual del trabajo ha ya desencadenado la consulta con el Departamento de Biblioteca de FADU a los efectos de ubicar en su acervo ejemplares de los títulos (y ediciones) identificados con el objetivo de reincorporarlos a los anaqueles del salón de la Casa Vilamajó como otra forma de compartir con la comunidad algunas obras que se entiende el maestro debe seguramente haber leído o estudiado y colaborar de este modo con la construcción integral del perfil de afinidades y pensamiento del maestro. Este conjunto de libros, en las ediciones precisas verificadas, sigue en aumento y en un futuro cercano podrá compartirse en el Museo Casa Vilamajó. Como tarea complementaria y coordinada, se organiza en paralelo una biblioteca digital que podrá ser consultada en la página web del programa académico integral *Arquitectura y Espacio Interior* del Instituto de Diseño, en la web del Museo Casa Vilamajó y en la base de datos abierta a consulta en la propia casa.

- 22 Para cada una de las publicaciones, cada una de las obras de arte, cada uno de los objetos ornamentales o utilitarios se está configurando un registro completo de filiación que incluye registro gráfico, fotográfico, e identificación de colecciones y repositorios dónde pueden encontrarse ejemplares originales. Sobre la base de esta información se desarrolla un proceso de análisis crítico e interpretación fundada de los posibles vínculos con otras piezas, con la producción y el pensamiento de Julio Vilamajó.
- En la imagen: *Jacquard* francés diseñado en 1932 por Pablo Picasso que se emparenta expresivamente con el utilizado por Vilamajó en su casa; Victrola RCA Victor, Modelo Ve4-40x, Mueble de caoba, 1927; Silla Mart Stam; Julio Vilamajó, *Carrera del Darro*, Pastel c1922; Bañistas de Tahití, Paul Gauguin, 1897; Goya, *Bobalición y Disparate pobre*, 1815-1819; Florero Lalique, modelo *Prunes*; Florero Lalique, modelo *Camaret*, 1928; Plato de cerámica de Fajaluz, Granada, siglo XX; Lámpara de mesa, Estudio Desny, París, 1925; Lámpara de pie industrial, c1930; Busto de Marco Bruto, Michelangelo; Ángel con delfín, Andrea Verrocchio; Busto de Augusto; Cabeza del Gatamelatta, Donatello; Cabeza del Caballo Caraffa, Donatello, 1456; Algunos libros que integraban la biblioteca de la sala de estar.

23

24

Cabe acotar que si bien esta última etapa de investigación se encuentra en curso, el sustrato común que la articula con las etapas y proyectos previos, sumado al estado de avance y aportes constatados justifica a nuestro entender el inicio de la etapa de socialización de la propuesta y sus primeros resultados.

- 23 La presencia de ejemplares de libros dedicados a personajes y películas de Walt Disney: Fantasía, Pinocchio, José Carioca, reafirma su admiración confesa y permite bucear en referencias más concretas y particulares en los bocetos de animación de personajes y en el diseño de fondos de escena realizados por Vilamajó.
- 24 Reconstrucción en curso del muro-biblioteca de la sala de estar de la casa Vilamajó con la incorporación de registros fotográficos de algunas piezas identificadas al presente.