

EL DIBUJO, PATRIMONIO DE LA ARQUITECTURA. Ensayo fotográfico sobre el I Congreso Internacional de Comunicación Gráfica Arquitectónica *Pincel vs Pixel*

Jorge Tenesaca-Chimbo
José Luis Crespo-Fajardo

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca
Ecuador

Resumen:

Esta ponencia constituye un ensayo fotográfico que recapitula las actividades del último Congreso Internacional de Comunicación Gráfica Arquitectónica *Pincel vs Pixel*, celebrado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca (Ecuador) entre el día 26 y el 30 de Octubre de 2015. Al mismo tiempo esbozamos unas primeras conclusiones del evento.

Palabras clave: Congreso, Arquitectura, Expresión Gráfica, Cuenca, Ecuador.

* * * * *

1. Una propuesta original

A pesar de ser una de las principales áreas de conocimiento del conjunto de saberes, habilidades y aptitudes impartidas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca (Ecuador), la Expresión y Representación Gráfica Arquitectónica ha solido tener un papel subsidiario y de carácter ciertamente superficial a otras de perfil más técnico de cara al desarrollo de la profesión, como pueden ser las materias de urbanismo, ordenación territorial, estructuras y construcciones.

Algunos de los organizadores durante los preparativos.

Refutar esta noción latente y emplazar en su debida valía a la Expresión Gráfica es una tarea que aún llevará tiempo implantarse en la mente de peritos y diletantes, si bien dentro de esta pugna, la lucha por la valorización en todos los sentidos de nuestra disciplina, los profesores del Centro de Expresión Gráfica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca resolvimos, a comienzos del año 2015, plantear formalmente un evento que pusiera en el candelero la práctica pedagógica de la Facultad en cuestión de dibujo e ideación,

promoviendo una visión completa de las enseñanzas y experiencias que se han venido realizando a lo largo de la historia y de forma continua. Un evento académico internacional que ilustrara la labor del docente universitario de Expresión Gráfica, sus competencias desde etapas básicas hasta aquellos estadios donde lo esencial son las demostraciones, todo contemplado desde una perspectiva de fases integrales de formación en el plan curricular determinado por la carrera de Arquitectura.

En los preparativos del congreso.

Por tanto, habida cuenta estos antecedentes, comenzamos a desarrollar dicho evento, el cual vendríamos a titular "1er Congreso Internacional de Comunicación Gráfica Arquitectónica: Pincel vs Pixel", en alusión al desafío que actualmente se vive en las aulas, concerniente a los medios de representación gráfica tradicionales en parangón con los nuevos sistemas digitales. Este Congreso "Pincel vs Pixel" se planteó con la finalidad de establecer un espacio real favorecedor para el debate y la crítica, y que al mismo tiempo diera a conocer, desde el seno mismo de la Universidad de Cuenca, las más actuales propuestas de procedimientos gráficos en la instrucción didáctica del arquitecto. En efecto, desde el principio se previó que este congreso serviría a la vez para descubrir nuevas y diferentes técnicas de expresión gráfica arquitectónica, en ese campo intersticial que se haya entre el boceto a mano y el trabajo digital.

Era fundamental plantear un evento esencialmente práctico (sin menoscabo de lo teórico) por lo que se decidió que estuviera articulado a modo de talleres de larga duración y conferencias magistrales. De tal modo obtendríamos el fuerte componente didáctico deseado. Era, desde todos los puntos de vista, una propuesta de congreso original, y nos resultaba especialmente interesante promover la realización de unos talleres de enseñanza de comunicación gráfica que se aproximaran, desde diferentes enfoques, a la morfogénesis del proyecto arquitectónico y urbano, toda vez que también habría de contenerse en el programa una serie significativa de ponencias magistrales.

Este documento ilustra, por medio de imágenes, algunos de los principales hitos de esta destacada reunión científica, en la cual tratamos de revelar- desde todos los puntos de vista- los secretos del dibujo, auténtico patrimonio para la ideación arquitectónica.

2. El logotipo

En el sendero de los preparativos al I Congreso Internacional de Comunicación Gráfica Arquitectónica Pincel vs Pixel, se organizó un concurso abierto a todos los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, con el objetivo de elegir entre los diseños más logrados, aquél que sería el logotipo del evento, y también para contar con algunas otras imágenes que a la postre servirían para ilustrar afiches publicitarios, papelería y otros documentos congresuales.

Este concurso fue organizado por Jorge Tenesaca, como Director del Área de Expresión Gráfica y organizador principal del congreso, y durante toda una mañana los muchos estudiantes que participaron en la convocatoria elaboraron un buen número de propuestas, de las cuales quedaron finalmente seleccionadas un reducido número de imágenes, y de ellas se extrajo el logo ganador. Esta actividad fue para muchos el primer contacto con el evento en ciernes, contribuyendo a generar difusión y curiosidad entre el estudiantado.

El logotipo del congreso fue fruto de un concurso realizado entre estudiantes de la Facultad de Arquitectura, en una reñida competición.

3. La inauguración

El magno acto de inauguración del Congreso de Comunicación Gráfica Arquitectónica Pincel vs Pixel estuvo presidido por las honorables autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra Universidad: el Ilustrísimo Señor Decano Fernando Pauta, el Sr. Subdecano Boris Orellana y la Sra. Directora del Centro de Investigación Ximena Salazar. Durante esta jornada inaugural los asistentes tuvieron ocasión de conocer las líneas maestras del congreso y sobre todo a los invitados especiales. Nos referimos a los talleristas Lino Cabezas y Norberto Dorantes, que con sus clases matutinas y vespertinas sostendrían el grueso de las actividades prácticas del congreso.

El Sr. Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, Fernando Pauta, inaugura el congreso

4. Las exposiciones

Consideramos el dibujo patrimonio de la ideación arquitectónica porque es precisamente la imagen un factor de cardinal importancia en la educación del arquitecto. La imagen es para el área de Expresión Gráfica un elemento fundamental por las cualidades de representación e imaginación de conceptos que se obtienen a través de su elaboración. Por tanto, desde la organización del congreso se concretaron tres exposiciones transcendentales para revelar tres aspectos culminantes del quehacer creativo en la dilatada historia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca: la tradición docente, la actualidad docente y la representación de las nuevas generaciones de arquitectos.

5. La exposición Visiones de la Expresión Gráfica

De tal modo, para enaltecer la historia pedagógica de nuestra institución, se organizó una exposición con presencia de tres de los más importantes arquitectos-docentes-artistas con los que hemos contado en nuestras aulas, los cuales se encuentran ya retirados del servicio docente, si bien mantienen en la actualidad una diligente actividad creativa. Nos referimos a los profesores Guido Álvarez, Marcelo San Martín y Salvador Castro. Su exposición conjunta, titulada "Visiones de la Expresión Gráfica", se efectuó en uno de los espacios patrimoniales más hermosos de la ciudad de Cuenca, la "Casa de las Posadas".

Los eméritos profesores de la Facultad de Arquitectura Salvador Castro, Guido Álvarez y Marcelo San Martín conversan en el interior de la Casa de Las Posadas, en los días precedentes a la inauguración de su exposición "Visiones de la Expresión Gráfica".

6. La exposición "Resultados de docencia"

"Resultados de docencia" fue el título otorgado a la exposición organizada en la Casa de los Arcos, un bello edificio patrimonial a la orilla del Río Tomebamba, y que reunió la obra de los actuales profesores del Área de Expresión Gráfica de la Facultad de Arquitectura junto a estudiantes destacados. Del mismo modo que la exposición realizada de la Casa de las Posadas, esta muestra fue anunciada entre los eventos de las Fiestas de Cuenca. Los trabajos expuestos se centraron en la obra técnica, ejemplos docentes y material gráfico, los cuales no en vano tienen gran interés estético y son ciertamente reveladores de cara al ejercicio de la profesión de arquitecto. Sin duda, su estudio resulta de un valor inestimable.

Profesores y estudiantes participantes en la exposición "Resultados de docencia"

7. Concurso "y exposición "La Ciudad Real, la Ciudad Virtual."

Los profesores Lino Cabezas, Norberto Dorantes y Leonardo Ramos Monori evalúan los trabajos presentados al concurso "Visiones de la Ciudad", para determinar el ganador.

Tenemos que reservar un lugar especial en nuestra memoria a la exposición de trabajos presentados al concurso "La Ciudad Real, la Ciudad Virtual", y que fueron expuestos en una singular muestra celebrada en la gran sala de exposiciones de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la cual quedó ricamente decorada con los ejemplos de intervenciones urbanas presentados en gran formato y de un extraordinario valor gráfico.

8. Las conferencias

En el ejercicio de la mañana del primer día se desarrollaron la mayor parte de las conferencias. Fueron ponencias magistrales dictadas por profesores-investigadores como Anna Nufrio, Verónica Luna, Christian Contreras y Daniel Idrovo. En días posteriores tuvimos ocasión de escuchar las comunicaciones de Mauricio López y el colectivo quiteño Sketchers UIO y una videoconferencia con el profesor Carlos Escaño, de la Universidad de Sevilla. Todas estas charlas tuvieron lugar en el espacio cardinal del Auditorio de la Facultad de Arquitectura (Aula Magna) ornamentado para la ocasión con balastradas y flores. Allí, entre las banderas patrias de Ecuador y Azuay, se desarrolló este apartado tan esencial de nuestro congreso a causa de su componente teórico. Ya habría ocasión en el resto de la semana de desarrollar el pulso en la práctica del dibujo.

Conferencia de Mauricio López, del colectivo Sketchers UIO

9. Los talleres

El peso específico del evento recayó en los dos largos talleres de carácter eminentemente práctico dirigidos por los profesores invitados Lino Cabezas y Norberto Dorantes para tal fin desde sus países: España y Argentina. En efecto, ambos instructores son dos respetables autoridades que se han fraguado un nombre en sus respectivas áreas de conocimiento en el

mundo del dibujo y la expresión gráfica. Lino Cabezas es Catedrático de Dibujo en la Universidad de Barcelona, y Norberto Dorantes es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.

El taller de Lino Cabezas "Dibujo y pensamiento gráfico", aconteció por las tardes, y consistió en examinar los conceptos de cultura gráfica y su relación con la arquitectura, desde una concepción teórica a la par que instrumental. Por su parte, el taller de Norberto Dorantes, titulado simplemente "Taller de expresión gráfica", ocupó horas y espacios ocupó durante todas las mañanas, y se centró en el *urban sketching* y otros conceptos de ideación gráfica.

Como queda expuesto, nuestro congreso no buscaba tener ese formato exclusivamente teórico, con largas jornadas de ponencias y breves lapsos de confraternización en los pasillos, al que se ha venido acostumbrado la academia, dejando de lado la función práctica y fabril, que es precisamente la que puede resultar más estimulante para la expresión gráfica, que desde luego lo es para la formación del estudiante y del futuro arquitecto.

Actividades de dibujo en la gran sala de exposiciones de la Facultad de Arquitectura, que sirvió de taller abierto.

Norberto Dorantes ofrece unas explicaciones durante su taller.

Los escenarios del centro histórico de la ciudad se convirtieron en motivos de dibujo.

10. El conversatorio

Esta caricatura, realizada por Mauricio López es una curiosa ilustración del conversatorio con talleristas y artistas que tuvo lugar el día viernes, en el auditorio de la Casa de Las Posadas, con gran afluencia de público.

En la tarde del viernes tuvo lugar el conversatorio o debate del congreso, con presencia en la mesa de los artistas y talleristas Guido Álvarez, Marcelo San Martín, Salvador Castro, Lino Cabezas y Norberto Dorantes. Este conversatorio se desarrolló en una sala principal de la Casa de Las Posadas, con aforo completo de estudiantes y rodeados de las hermosas acuarelas y trabajos creativos de los profesores eméritos que también nos acompañaban.

Ciertamente, uno de los fines del conversatorio era conocer un poco más sobre el punto de vista particular de los creadores sobre sus obras, si bien el evento tenía como lema "El dibujo de arquitectura: tradición y Modernidad", muy acorde al objetivo del congreso "Pincel vs Pixel".

Conclusiones

En el espacio de tiempo que duró el "*I Congreso Internacional de Comunicación Gráfica Arquitectónica Pincel vs Pixel*" se evidenció que como conclusión o lección principal había que subrayar que la aparente pugna o confrontación entre los conceptos escondidos tras los simbólicos "Pincel vs Pixel", no tenía tal razón de ser. Hoy los estudiantes utilizan indistintamente medios analógicos y digitales; utilizan tanto la muñeca como los recursos del diseño computacional, sin tener necesariamente que padecer un menoscabo en sus capacidades de ideación, imaginación y expresión por una tendencia a usar un medio u otro.

Así pues, se hizo patente, a través de foros y discusiones, una verdad tácita y de cariz supervivencial: lo correcto es precisamente hacer uso de las opciones de dibujo existentes y actuar de acuerdo a lo que más se adapte a nuestro objetivo. Ya no se trata de buscar medios de expresión gráfica para sentirnos moralmente más equitativos con la tradición, sino de valernos de los recursos que existen en nuestro entorno, pues es así como la vida y la naturaleza actúa y se desenvuelve. Hemos de aprovechar los recursos al alcance para tratar de hacer el mejor trabajo posible.

El dibujo manual, desde esta óptica, se muestra como un sistema adecuado para ciertas fases del proyecto arquitectónico, pero por otra parte el nivel de representación que se logra mediante sistemas digitales es también muy encomiable, y no debe de perjudicar a la fase creativa, a los fundamentos imaginativos, que por lo general se elaboran más exitosamente a través del dibujo a mano.

En definitiva, la gran enseñanza que nos deja el congreso es que no hemos de plantear situaciones extremas ni radicalizarnos en dogmas, pues el pincel no lucha contra el pixel, sino que, como los dos ojos de una misma cara, se complementan y apoyan en la consecución del proyecto.

Referencias:

Crespo Fajardo, J.L. / Tenesaca, J. / Luna, V. (2015): "En los preludios del Congreso Internacional de Comunicación Gráfica Arquitectónica Pixel vs Pincel. Entrevista a Lino Cabezas". En *ASRI: Arte y sociedad. Revista de investigación*, nº. 8.

Ficarra, F. (2006): "Byte y pixel: Interacción persona-computador". *Chasqui. Revista latinoamericana de comunicación*, nº 94, 74 -81.

Maravall Llagaria, J. L. / Martín Martínez, J. V. (2015): "Pixel Art. Estética de la necesidad o elogio del medio." *Arte y políticas de identidad*, vol. 12, Universidad de Murcia, 145-168.