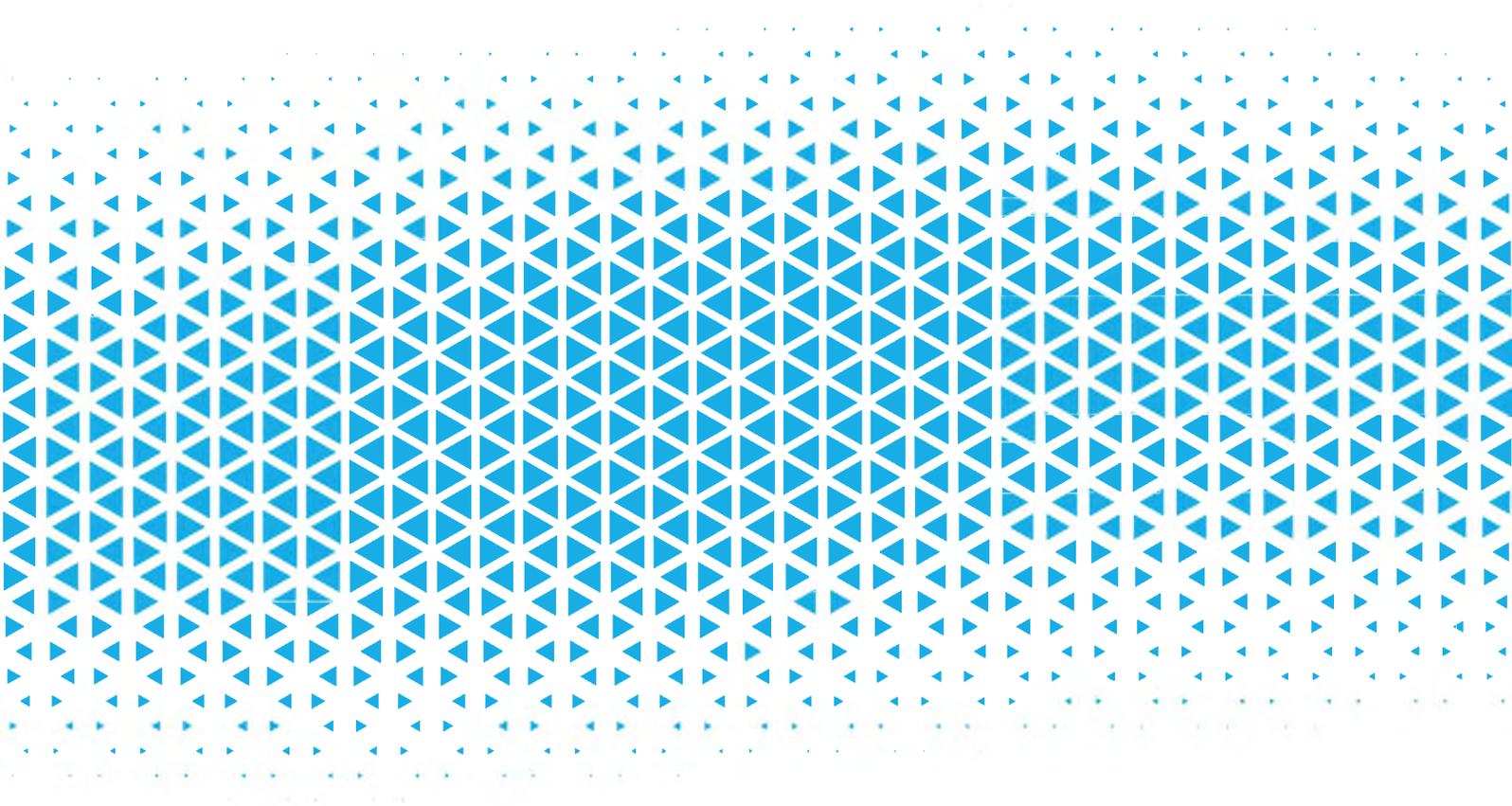

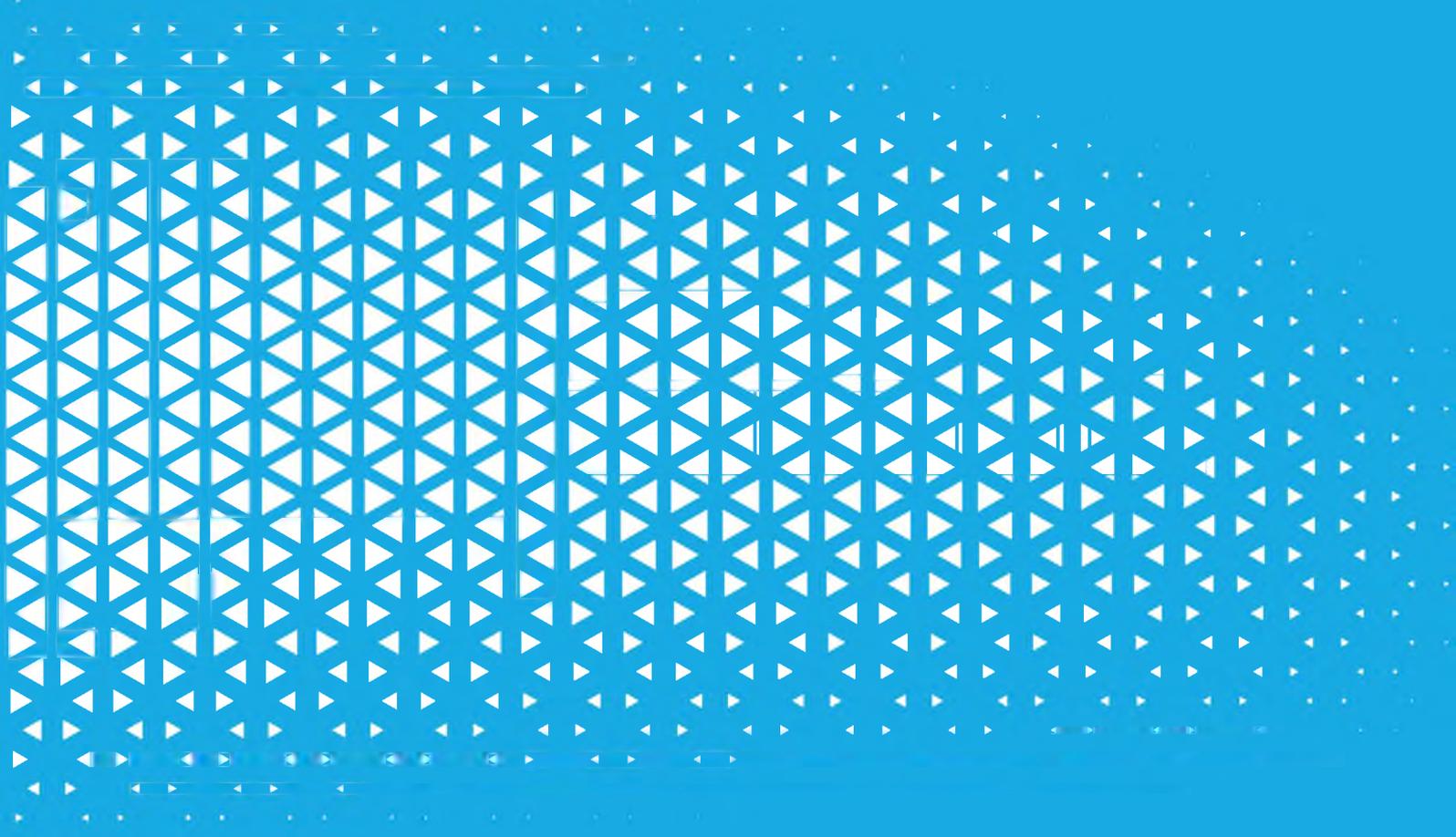
Año 2 - N° 1
Septiembre 2024
ISSN en línea 2953-6006

integrales

Revista de comunicación científico-tecnológica del
Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

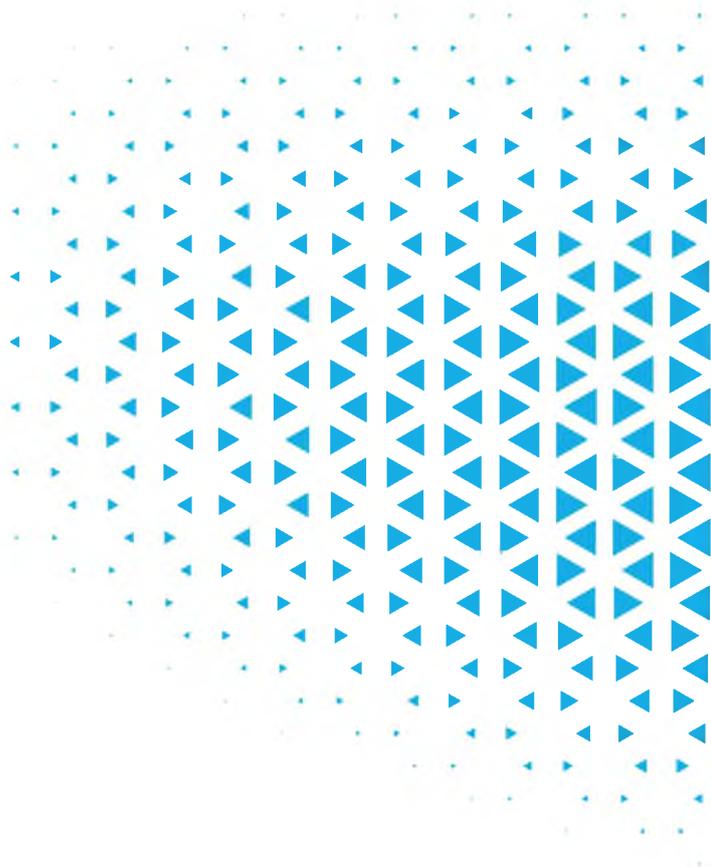
Transformaciones

transversalidades

Arquitectura, entre Dibujo y Pintura

Oscar F. PADREVECCHI
Ex Docente Arquitectura DACYT UNM
opadvecchi@gmail.com

Las artes se “con-funden” en un mismo hacer. Desde la arquitectura, ante el avance de la técnica virtual, y al dibujar con computadoras, se hacen más necesarios los dibujos a mano. Aquellos “primarios” que yo llamo dibujos “fetos”, los que salen rápidos, los inmediatos, realizados de urgencia sobre un papel cualquiera o sobre lo que tenemos a mano como una simple servilleta, dibujos poco claros, poco transmisibles, sucios, toscos, ligeros...pero muy necesarios, pues vuelcan rápidamente lo que la mente (eazón) sintetiza y necesita “parir” o mejor dicho: se necesita ver antes, “un instante antes”, como en una ecografía....(ref.: texto de poesía de mi autoría) de modo gráfico o caligráfico para ser visible o tangible visualmente. Así sea como una mancha de color o una mancha de múltiples rayas (rayones) que indican algo o dejan un primer registro de hacia dónde empezar a ir, muchas veces y necesariamente acompañado de algún texto.

En los primeros pasos de los sucesivos por venir, en un andar y desandar propio del trabajo de conceptualización, ocurre una construcción e invención de una idea, como navegando sobre una nebulosa; “casi” una idea, un momento del acto creativo, lugar donde se encuentran otras disciplinas creativas como la música o la pintura abstracta.

Mi historia de vida me une con el dibujo, la pintura, la arquitectura, la música, la poesía, la escritura...en definitiva con el arte visual y plástico. Cuando empecé a tener conciencia nació en mí el deseo profundo de dibujar y aprender a dibujar...quería lápices y papeles, mirar revistas de dibujos, mirar anuncios de enseñanza para dibujar. Mirar y querer tener esos muñequitos de madera con forma humana que se usan para observar e intentar dibujar en forma proporcionada una persona.

A los ocho años estudié catecismo, tomé la comunión, momento emocionante a esa edad, donde me llené de datos de religión católica. Miraba mucho la imagen de la crucifixión. Iba por la calle y cuando encontraba palitos de ramitas caídas en el suelo, las tomaba, armaba una cruz con ambas y la dejaba ahí, como señal para mí y quizás para otros. “Dibujaba” sin saberlo cruces en el piso: ahora veo que ahí fue mi encuentro con el arte, con las líneas, con las rayas, con las cruces formadas por dos líneas, dos “rayitas” que se cruzan.

Hoy digo que pinto “rayas”; en realidad pinto rayones y razones...es como decir que pinto desde mis sensaciones, sin la mente por momentos, sin pensamientos o razones; imágenes o construcciones sobre el plano, a veces pintura o dibujos plasmados o absorbidos por la tela, quedando así impregnada la misma además con elementos (papeles, telas, hilos, plásticos, etc.) superpuestos “en-ganchados” o

“grapados” a la tela/madera o cintas que dejan huellas, texturas, bordes... mínimas sombras, mínimas luces.

No todo es o puede ser bello totalmente. Una belleza comprometida tiene por su propia definición, particulares fealdades. Una belleza comprometida tiene como verdad a la realidad. Es ahí, conviviendo con la realidad que resulta sublime en su carácter paradójal.

En síntesis, algunas reflexiones

1-“Pinto rayas, rayitas y rayones. Las rayas tienen que ver con los límites, por ejemplo el horizonte, por ejemplo el muro...creo que “En el límite está la verdad...”

2-La obra no concluye...

3-Utilizo muchas líneas superpuestas que se convierten en una expresión gráfica “casi figurativa” o mejor dicho *figurativa en su máxima abstracción*, que es mi manera de pensar.

4-La velocidad que se ve en los trazos y los estallidos de las rayas significan una expresión de alegría convocante, que invita a ir al festejo. En el ejemplo del cartel para el Botelo en O Barco de Valdeorras, es un dibujo que se puede denominar como un estilo figurativo en su máxima abstracción. Dibujo realizado con lápiz digital y abierto, donde predomina el impacto visual del color y la velocidad de los trazos.

5-Impacta un color, el rojo en ese caso, la superposición de líneas o una forma que se conforma en esa misma acción y eso lo hace provocativo e incita a pensar y sentir a la vez.

6-Estamos en tiempos así. Para mí lo tradicional es más tradicional cuanto más se renueva pues sigue así teniendo vida.

La relación de arquitectura y pintura. El significado de la línea. La raya. El límite. El horizonte. El muro. Si pienso qué simbolizan las rayas en mis obras y cuál es el punto en común de arquitectura y arte, recuerdo que en 1994 participé en un concurso de dibujos de arquitectos en Buenos Aires. Participaban más de 450 trabajos, con un jurado internacional y gané con un dibujo abstracto, muy conceptual, que hice en 15 minutos. Se armó un lío muy grande pues no era una perspectiva, no era una casa, era abstracto. El tema es que la arquitectura y la pintura se enlazan mucho al inicio del pensamiento. Cuando se hace un proyecto de arquitectura se hacen unos garabatos muy rápidos que son más conceptuales y abstractos que cualquier otro dibujo posterior. Y aquel dibujo del concurso que gané era una raya muy grande, negra, que partía la lámina en dos, hacia arriba como si fuese el cielo (claridad. Luz...) y hacia abajo como si fuera una piedra, tierra, oscuridad, sombra... La raya o la línea en arquitectura tiene mucho significado. Aquel era un dibujo previo a los que nacen después al hacer/pensar/construir arquitectura en el papel/ordenador/computadora. Es decir, hay un punto en que la pintura y la arquitectura se tocan un poco al inicio, pero también vuelven a interactuar en el proceso mismo de la documentación dura de los planos a construir.

Entonces, fue desde ese momento que empecé a ver la raya con mucho significado para mí, en la construcción de mi

pensamiento, tanto en la arquitectura como en la pintura. Ahí empecé a hacer un desarrollo arquitectónico y pictórico a la par, avanzando en las dos disciplinas a la vez.

Las rayas tienen mucho que ver con los límites, el horizonte, el concepto de interior y exterior... Son pensamientos filosóficos profundos que uno va descubriendo en la pintura y aplicable a otras disciplinas como la música, la danza etc. Cuando hay que resolver una situación por necesidad, la verdad está en la toma de decisión. Hay un punto que es el límite...y ahí está la verdad.

En el cartel del “Botelo” realizado en Galicia, España en 2024,” Obarco de Valdeorras, por ejemplo, hay una raya central, medio inclinada, donde está apoyado el botelo. Este está rodando sobre el límite (que puede ser una montaña, algo en perspectiva, muchas cosas). Cada uno puede ver lo que quiera en el cartel, la montaña, el malecón, el río, el rayito de sol, el cielo... Las simbologías son muchas. Hay muchas maneras de verlo.

El arte para mí es la expresión natural de cualquier persona con cierta técnica o, incluso, frescura. Recientemente,

revisando pinturas de niños descubrí que el famoso pintor Mark Rothko, así como Clorindo Testa y otros, estudiaban, admiraban y coleccionaban los dibujos de los más pequeños, dibujos muy ricos, espontáneos, frescos, “aparentemente inocentes” ante la visión de los adultos, porque expresan desde el alma y corazón lo que sienten. Y el arte es eso. Lo que pasa que uno empieza a crecer y a llenarse de prejuicios. Todos somos artistas de alguna manera, todos tenemos una manera de expresar. Alguien decía que “está todo bien, pero si no hay emoción, no vale la pena”, es decir, eso es el arte en cualquier disciplina.

Transformaciones que nuestras disciplinas generan

En mi caso “entro”, luego de incorporar “casi” todos los datos del problema arquitectónico, por el lado del arte: Voy al encuentro de una concepción entre la interpretación e intuición artística/lúdica...Navegando en una nebulosa entre “rayones y razones”.

Si existe una acción primera es, ante la creación de un objeto o lugar arquitectónico, la presencia o estar presente en el lugar, el paisaje, tanto urbano como rural o “entre ambos”, es decir sobre una “línea” imaginaria, “raya difusa o difumada” (este sería un decir de “pintores y/o dibujantes”...por ej.”...) Un “límite” como “desmembrado”, “deshilachado”...para definir de alguna manera el “encuentro” de la ciudad y lo rural, lo “suburbano”...Un “entre” pueblo y campo...Con este “dato perceptivo” plasmado en unos primeros “garabatos” (“rayones”) sumado a los datos “duros” de medidas, tamaños, escalas. Y otros (“razones”) la acción que emerge o le surge a los arquitectos llamados “artistas” (como se denomina a aquellos que “entramos” por ahí o trabajamos con ese “hilo sensible”), nos conduce o guía durante todo el proceso creativo en un “devenir” de “reconocimiento, construcción e invención”...

Casa Soler. Tigre

Cuando “dibujo pinto”, que es como decir que pinto con rayas...La pintura es abstracción, el dibujo es figurativo (la línea limita, define...). Al pensar con rayas superpuestas estoy “pintando”, estoy en un juego (acción lúdica) siendo la sumatoria de superposiciones sucesivas ligeras y con velocidad, rapidez, inmediatez, donde se hace visible por momentos como una “maraña” casi una “mancha” y ahí el mensaje se hace pictórico/abstracto que con el encuentro “casual” con línea y rayas casi definidas la cosa toma un

ritmo, el cuerpo a través de la mano actúa, tiene presencia y plasma cierta musicalidad...Mientras tanto la imagen trasmite y nos dice cosas...aparecen conceptos, palabras...y la cosa empieza a tener ciertas “razones”.....

Esta acción que es instintiva e inmediata, construye o intenta construir un equilibrio o una armonía entre un “sentido” y un “sin sentido”...Como buscando enlazar “lentos y vacíos”, “claros y oscuros”, “ritmos y contrapuntos”, “mensajes y meta mensajes”, “textos entre líneas”, y como decía Alvar Alto una “simultánea conciliación de los contrarios”.....o el mismo J.L. Borges...“casi una idea...”

Ahí comienza el camino hacia la construcción material en el papel con dibujos técnicos específicos de la arquitectura y en ese proceso se inicia ese “ir y venir” entre la construcción material de la idea y los dibujos primarios o quizás aquellos mismos dibujos “fetos” que emergen de aquella “nebulosa” seductora e iniciática.

Ese devenir se puede ejemplificar en un recuerdo y en la experiencia de trabajar en mis inicios con el maestro arquitecto y artista Clorindo Testa, cuando avanzado el proceso de documentación la misma se detenía y todos requerían, los arquitectos encargados del trabajo técnico, de una consulta con el autor el maestro, y es ahí cuando Clorindo pedía o preguntaba por aquel dibujo... lo iba a buscar y mirándolo podía dar solución y continuidad al trabajo.

Ese caso muchas veces pude verificarlo en mí mismo proceso creativo.

Ahí es donde las distintas artes o disciplinas se encuentran, se realimentan y se transforman con un solo objetivo que es responder a la idea inicial siempre a favor de lograr una belleza comprometida con la comunidad y el individuo.