

DESAFIANDO EL CANON

*Una conversación
sobre el Croquis con
Joaquín Bustamante Maillard.*

por Felipe Barrios Orrego.

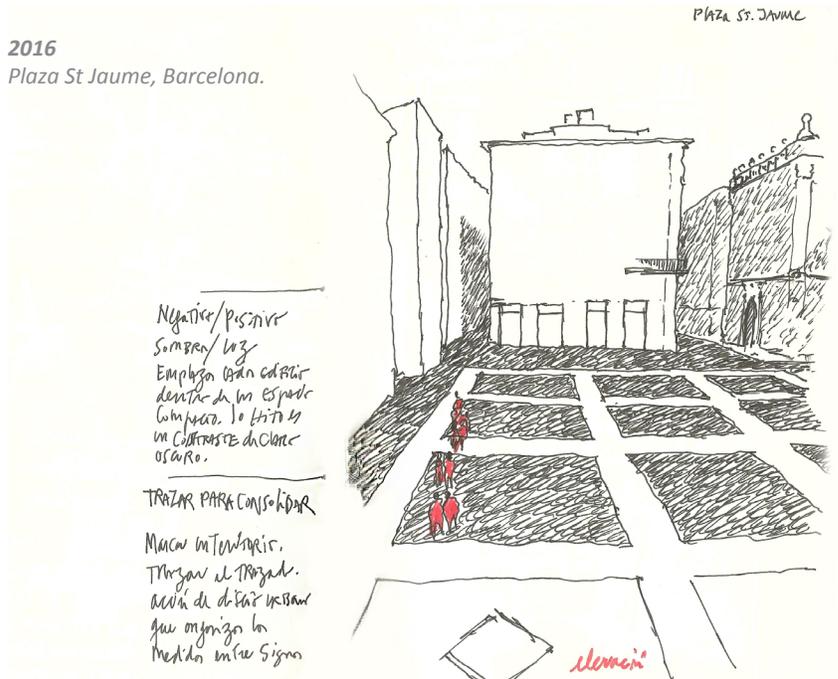

DESAFIANDO EL CANON

*Croquis y Bitácora
de viaje son parte del
entrevistado y forma
el contenido del Taller
Europa entre los años
2005 - 2018.*

2016
Plaza St Jaume, Barcelona.

PLAZA ST. JAUME

Sobre la importancia del aprendizaje en arquitectura y el desafío de dibujar. Es la oportunidad para poder conversar con Joaquín Bustamante, Arquitecto y Director de Escuela sobre el valor del dibujo en nuestra disciplina, y no significa hablar de algo metodológico o rígido en el aprender, más bien algo que contar de la experiencia con el croquis a los estudiantes y futuros arquitectos.

Felipe Barrios: ¿Cuándo ha sido la vez que un dibujo te ha desafiado?

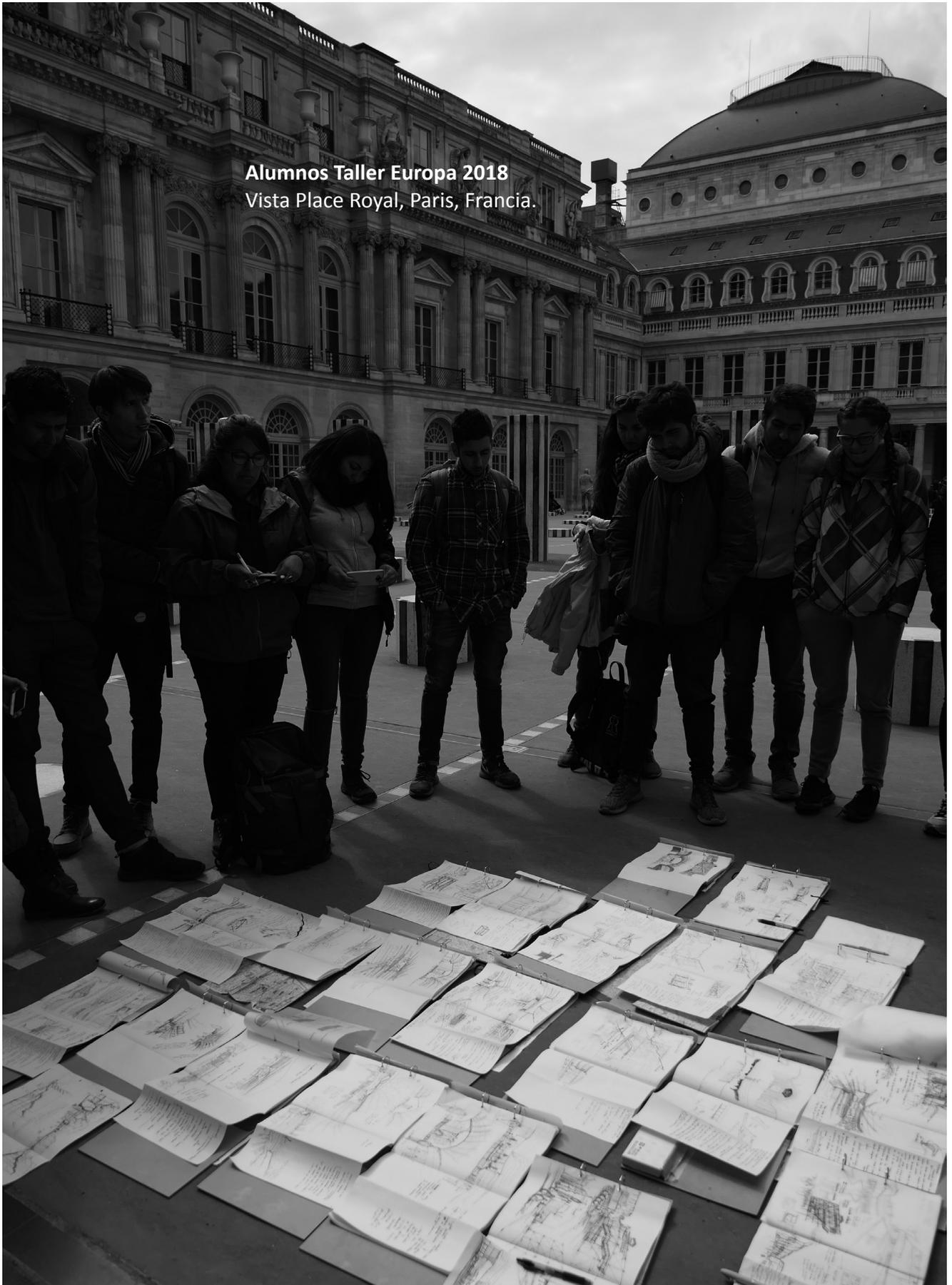
Joaquín Bustamante: Exponer un dibujo es el primer ejercicio, es complejo ya que requiere de cierta valentía en el sentido de que el dibujo nunca está concluido o cerrado, uno tiene que exponerlo para dar sentido a la búsqueda, entonces la primera cosa que uno asume como estudiante es que uno tiene que dibujar, no hay más. Recuerdo que en primer año expuse un croquis que yo creía que era fascinante y no convenció (eso no era un croquis me dijeron). Más que nada era el estudio de un pasaje de viviendas obreras acá en Viña, típicas casas con fachada continua, con sus relieves y sombras, era como una perspectiva renacentista y ahí me di cuenta de cómo el dibujo podía develar una tridimensionalidad. Personalmente en ese lugar entendí como el dibujo tenía la capacidad para traducir, y también me hizo entender, desde el punto de vista del profesor, que ese dibujo era una lata, porque se dejaba croquear o leer fácilmente, pero mirando para atrás, ese dibujo me mostró profundidad, proporción y síntesis.

Alumnos Taller Europa 2018
Vista Place Royal, Paris, Francia.

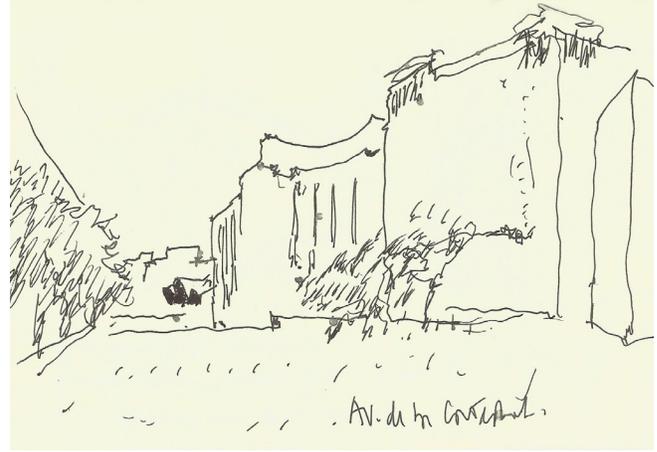

Alumnos Taller Europa 2018
Vista Place Royal, Paris, Francia.

2010
Estudio barrio Bercy, Paris.

2010
Av Contrescarpe, Paris.

FB. Entonces hay dibujos que no se dejan leer fácilmente, vienen con algo complejo. Quería profundizar en eso, sobre si el dibujo te ha dejado en conflicto alguna vez, en jaque mate.

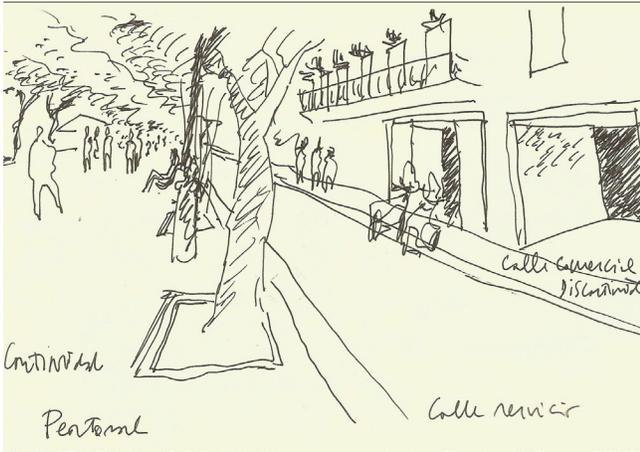
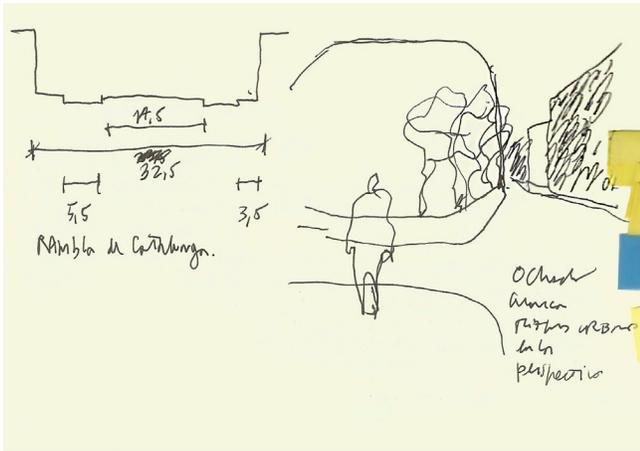
JB. Muchas veces, creo que aquí hay algo que despejar, el dibujo es algo personal, va evolucionando con uno, el dibujo no es estático, el como uno partió dibujando tiene cierta connotación y en la medida que uno va madurando la reflexión, o como persona, como estudiante; esas líneas, esos achurados y medidas van tomando la complejidad de tu proceso.

Claro, el dibujo te exige dominarlo y luego cuando lo dominas, el dibujo te exige desafiarlo. En el fondo el dibujo tiene que ver con el oficio, es una práctica y como todo oficio luego de un tiempo lo vas dominando. Primero aprendí a dibujar lugares, luego la arquitectura como lenguaje formal y finalmente la ciudad como orden, en el momento que logras algo, quieres inventar sobre eso, ir más allá, y es ahí cuando empiezo en mis bitácoras a dibujar el arte, y es ahí cuando el dibujo entra en crisis...

Primero croqueo el espacio arquitectónico, luego me pregunto qué otras capas ofrece la "lectura" de esa arquitectura más allá de su ser lugar, ella como lenguaje formal, luego cuando tú te enfrentas al desafío o a una obra de arte empieza a aparecer una nueva lógica, aparece lo simbólico, el significado, detrás del color empieza a aparecer algo nuevo, la morfología diría yo, veamos a los pintores renacentistas; *Caravaggio, Rafael*, etc. Para mí todo eso está en la arquitectura pero no es tan fácil.

2017
La Tourette, Lyon.

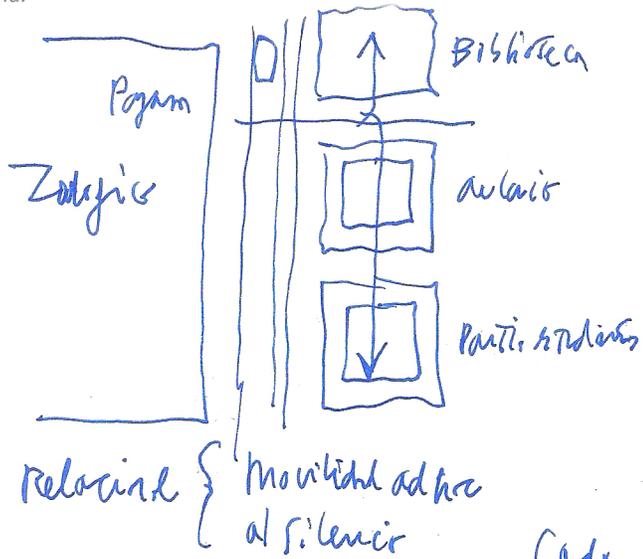
2010
Rambla Cataluña, Barcelona.

FB. Estamos hablando del dibujo como un desafío a exponerse como tu decías, y nos enfrentamos a otras maneras o técnicas de hacer y re presentar la arquitectura, ¿Es importante para tí ese tiempo de reflexión al dibujar? El dibujo como tiempo lento.

JB. Ahí hay una decisión que es importante para mí, en el arte apareció una dimensión súper simbólica y ahí traduzco con el color. El dibujo está siempre, siempre estoy dibujando, dibujar es como salir a pescar, o sea el pescador siempre esta imaginando que es lo que viene, cual es la situación, en que río, en que mar. El dibujo no se detiene, por lo tanto el tiempo del dibujo es relativo, puede ser que yo me encuentre con una situación que siempre quería dibujar, ahí el dibujo es muy rápido, es algo que necesito materializar para fijar una idea en un momento, en un par de trazos lo tengo, pero en otro momento el dibujo es lento porque lo que está gatillando es una nueva reflexión, un nuevo espacio que no estaba en mí, no estaba ahí. El dibujo se trata de fijar un origen. En el fondo ahí el dibujo se vuelve más acucioso, mas obsesivo, en cuantos elementos tiene de manera de recoger algo ahí; cuantos tonos tiene un paisaje, cuanta penumbra abarca un atardecer, y es ahí cuando te tienes que detener. El dibujo es como un "doodle*" o un compás de espera, es un silencio, como en la música, algo que no tiene ningún sentido, es una pausa, en el fondo el dibujo y el tiempo ocurren dentro de mí y se expresa en el croquis para marcar un modo de reflexión. Obligar a detenerse.

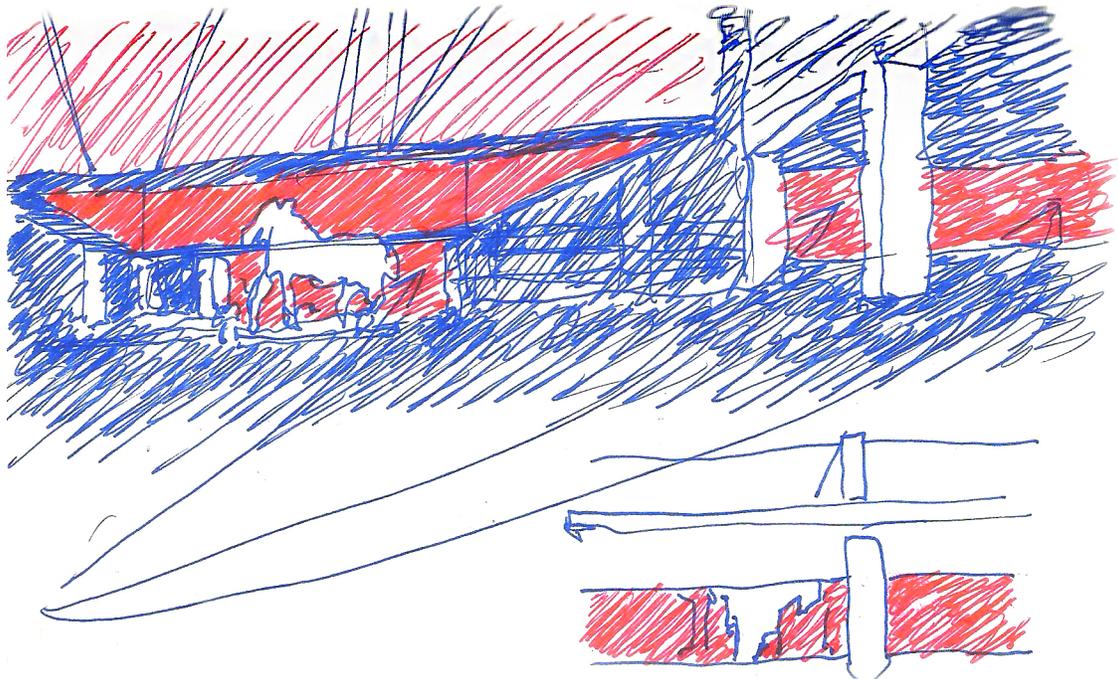
* Doodle: Bosquejo rápido, alusivo a los trazos en espera en el croquis.

2015
Auditori, Barcelona.

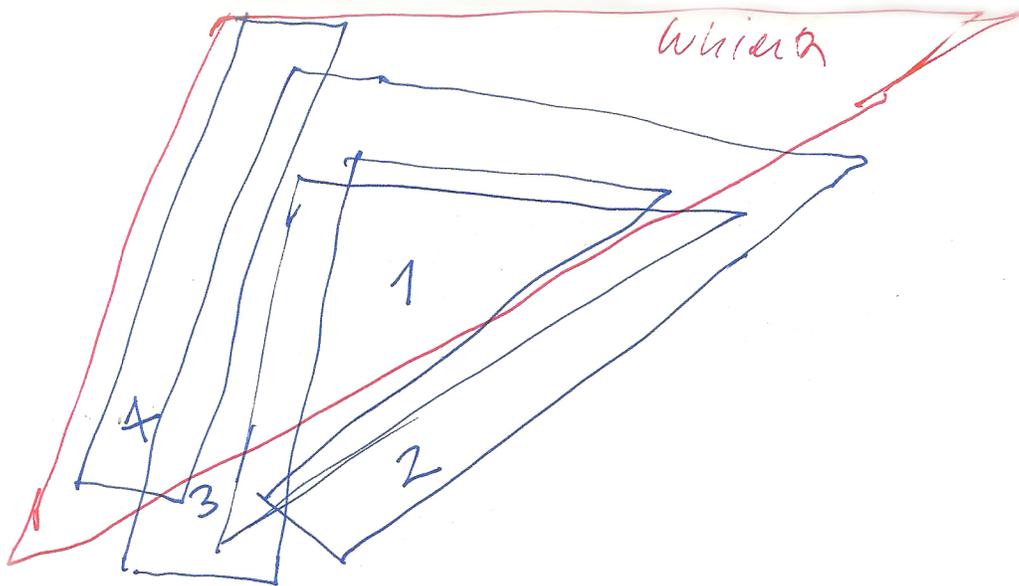
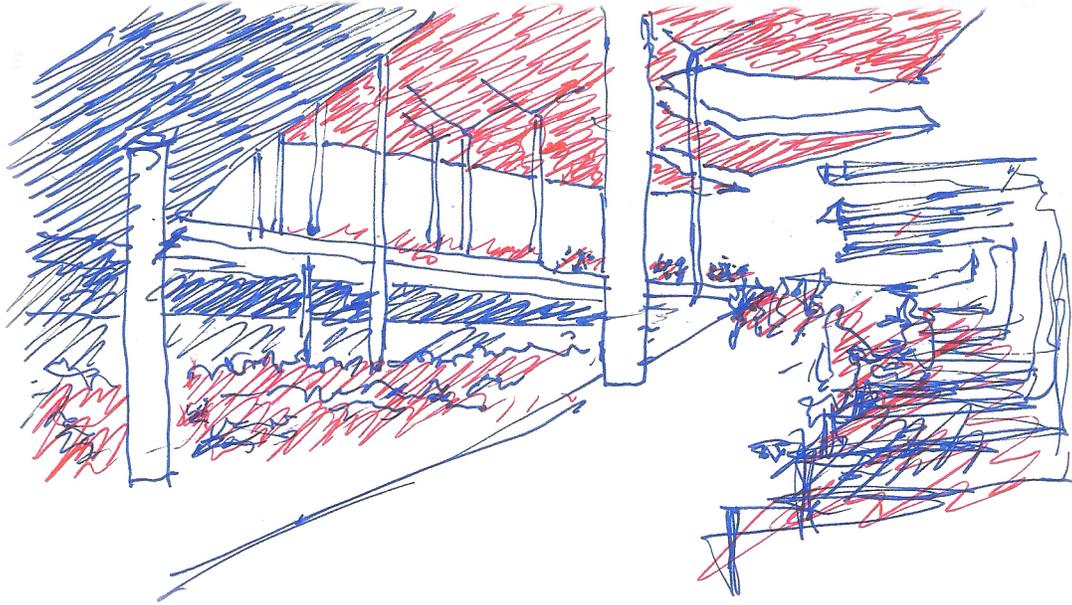
Movilidad.
Human.
(Relocinid)
permetre establir
Vista desde la
partida hacia el
interior.
Coherente/
Luz Luz natural/
Movilidad libre/

Cada Centro se
Consta en el estado de si
M... ..

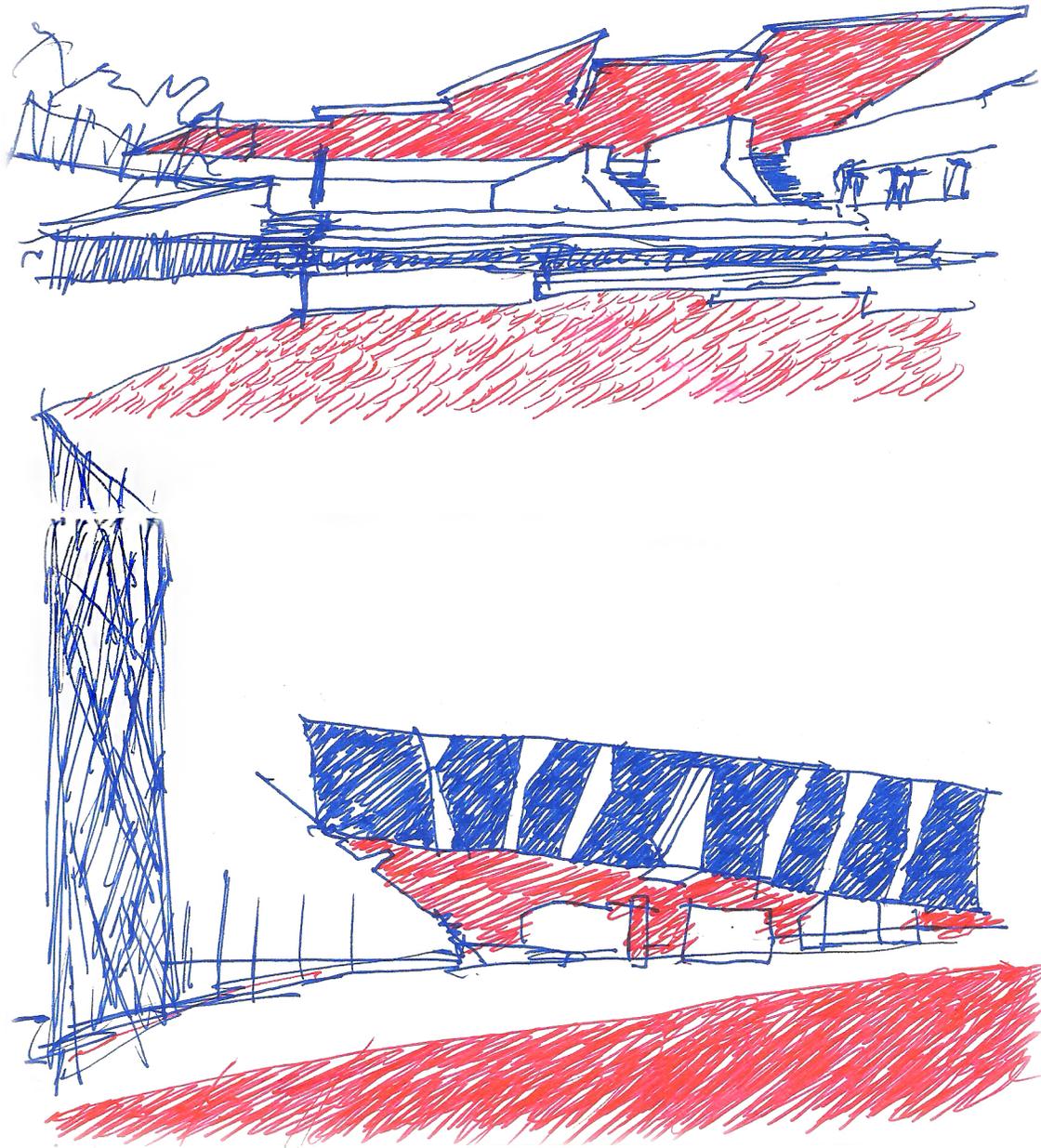
2015

Mercat del Encants, Barcelona.

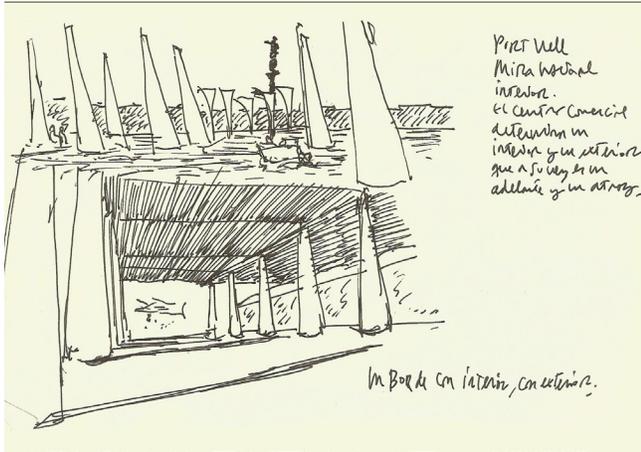
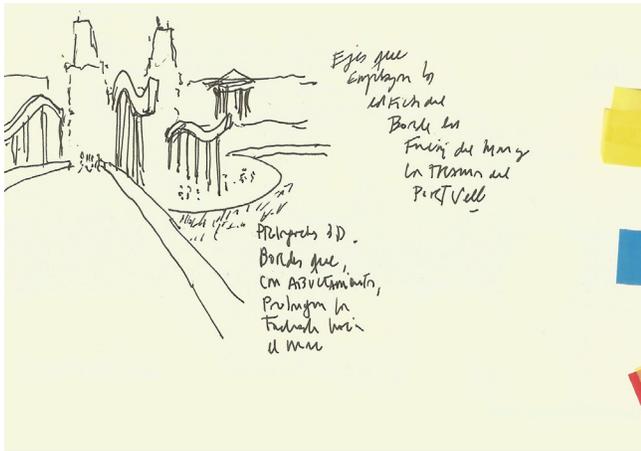
2015

Mercat del Encants, Barcelona.

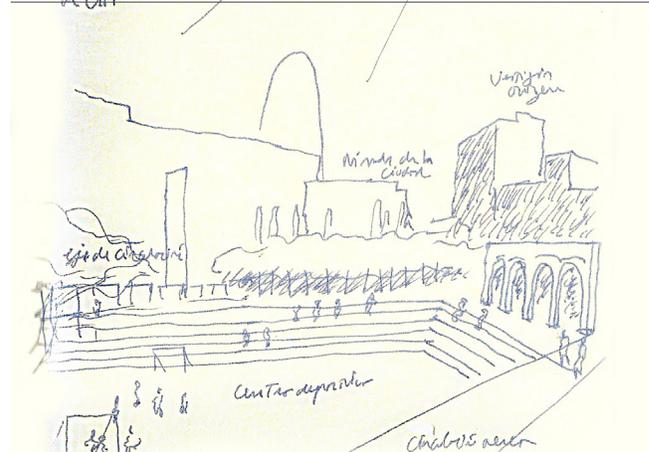
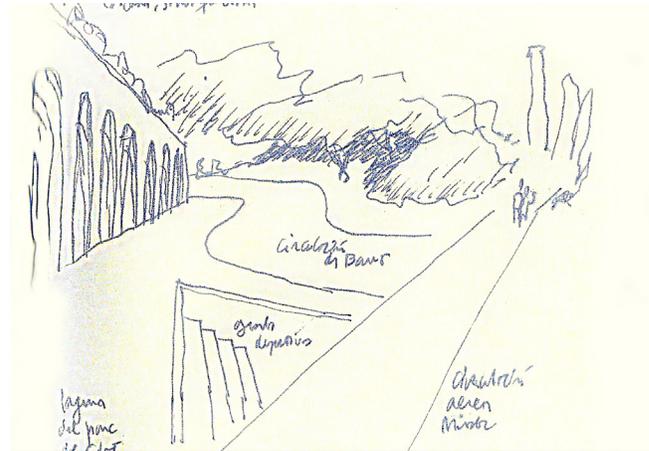
2015

Forum, Barcelona.

2010
Mare Magnum, Barcelona.

FB. Con lo que dices Joaquín me imaginaba la época de los pintores impresionistas, cuando salen del aula, el conocimiento está afuera. Veamos los dibujos del pintor Turner cuando sale a la experiencia del campo abierto, de esa exploración en acuarelas de dos minutos para reflejar su búsqueda, él tenía que salir, él tenía que vivirlo.

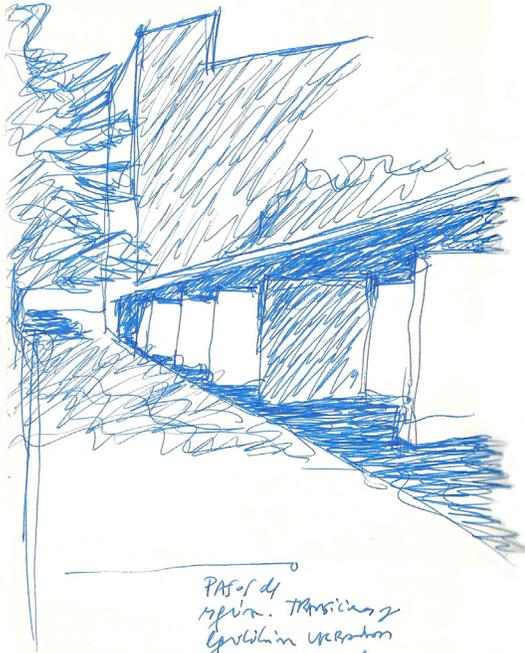
2014
Parc del Clot, Barcelona.

JB. Interesante lo de Turner porque lo que hace es hacer una secuencia de búsqueda, si uno mira las croqueras de él son momentos previos a detenerse para completar una obra mayor, la secuencia es tan importante como la obra mayor. Y la otra variable es que Turner cuando colgaba la pintura la retocaba en la parte final del proceso, eso me produjo algo cuando lo supe. Y ahí me hace sentido la pregunta sobre el tiempo, cuando se termina un croquis?, hay muchos que piensan que un dibujo se termina, cuando se levanta un lápiz. Lo que hago cuando termino una croquera, la dejo una semana guardada, descansando y después agarro el color y la intervengo, hago aparecer una segunda lectura del conjunto de los croquis para construir un hilo conductor. Creo que ahí hay una cuestión importante, lo que estás buscando tiene un tiempo de maduración. Lo quieras o no, estás investigando sobre algo que es dinámico, inconcluso, carente como un dibujo de viaje y que en un final se hará arquitectura.

Un segundo momento que me hizo sentido en que hay que dibujar fue cuando fui como profesor al Taller Europa, en mi primer Taller Europa 2005, como profesor, y pensé yo estoy acá para guiar el proceso, no para ser parte del proceso y necesité construir mi propia lógica de dibujo, y después volví muchas veces, y ¿que pasó? El dibujo nunca fue el mismo, el dibujo no es una imagen congelada de algo, como lo propone Giacometti con la escultura, el dibujo es un espacio dinámico en el tiempo. Fue ahí cuando me liberé de esta cuestión como de encontrar el dibujo terminado, finito.

2016

Poble Neu, Barcelona.

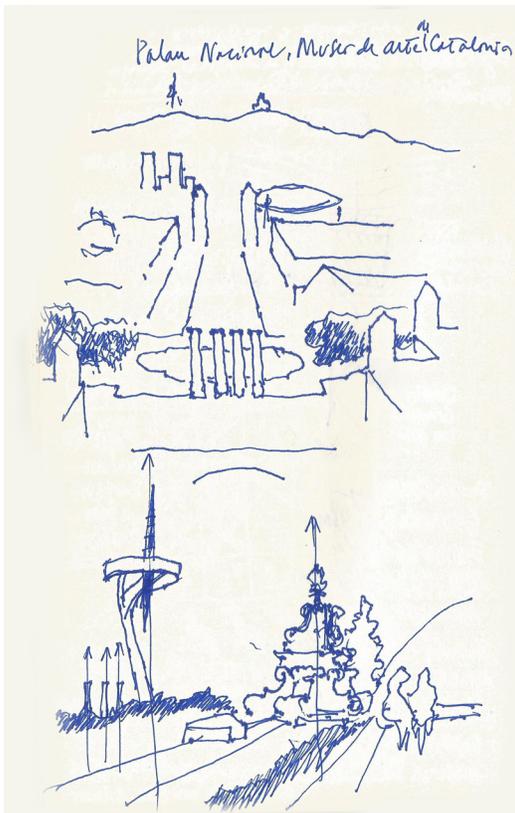

Pais de
repin. Transición y
Equilibrio urbano
Fuera de la Calle.

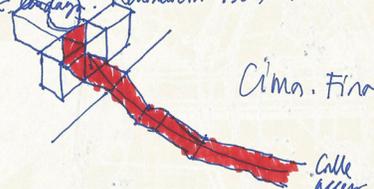
Foco
Pavia / Centro en la Calle

54

Palau Nacional, Museo de arte de Catalunya

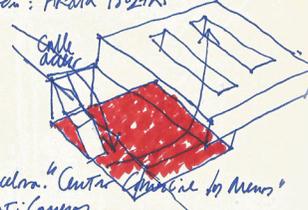
• Palau Nacional, Museo de Historia de Catalunya. 1926-29
E. Guàrdia. Remodelación 1980, Gasó Andueza

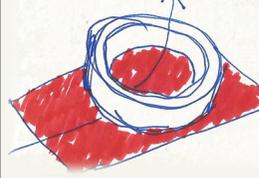
Ciutat. Finca

• Fabrica Casa Ramon, Centro Cultural y obrero Social Caixa Forum. 1900. Remodelación 1992-2002.
arquitecto: Puig i Cadafalch
arquitecto remodelación: PRATA I SOZAKI

Pis de Cens
INTAMEDI'S

• Plaza de Toros Barcelona. "Centro Asociativo de Menores"
1999 August Font i Caseras
2011 Rehabilitación Richard Rogers and Partners

Plan. Inicio
+ Expo de Grah y en Grixet
+ Pabellon
+ Barcelona

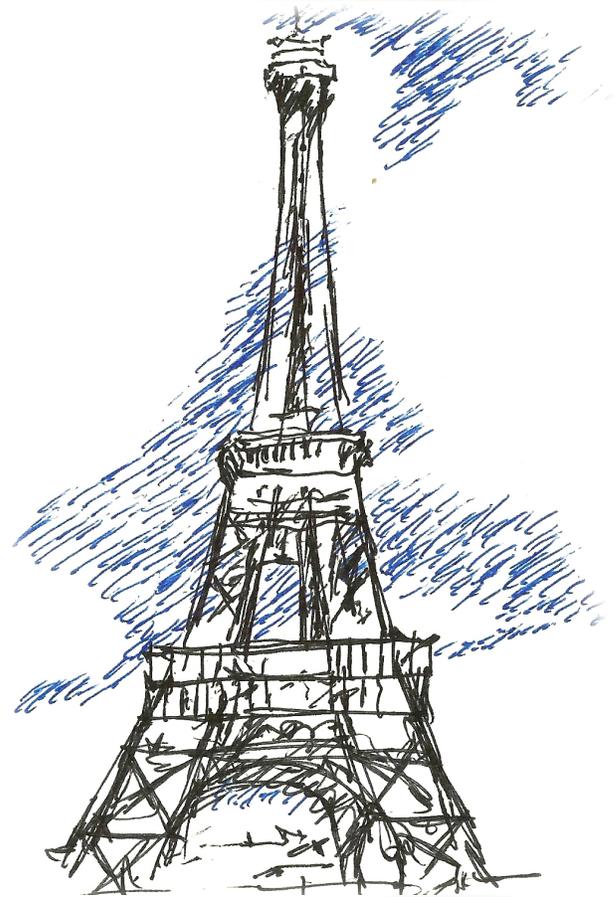
2014

Eje Maria Cristina, Barcelona.

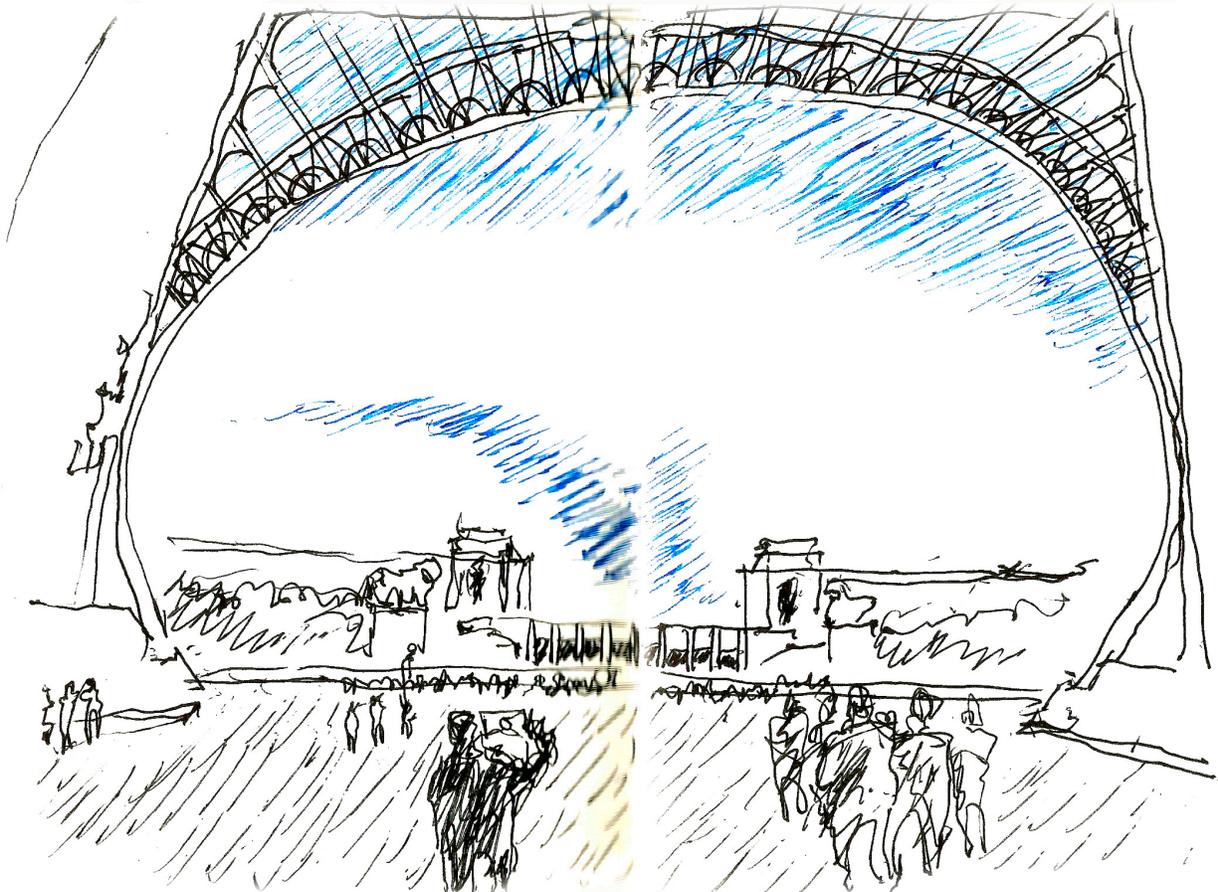
'TAKE A
PICTURE..'

ESPACIO
GUY.
Cambio de
modo
Universo
a lo que
siempre
me he
querido

2013

Torre Eiffel, Paris.

2016

Estudio Casco historico,
Tarragona.

Plaza del Estable
Plaza de la Muestra
La arquitectura, ~~como~~ como poder en el tiempo, se
vuelve flexible, Miroslav, a Típica, da ahí la planta libre.

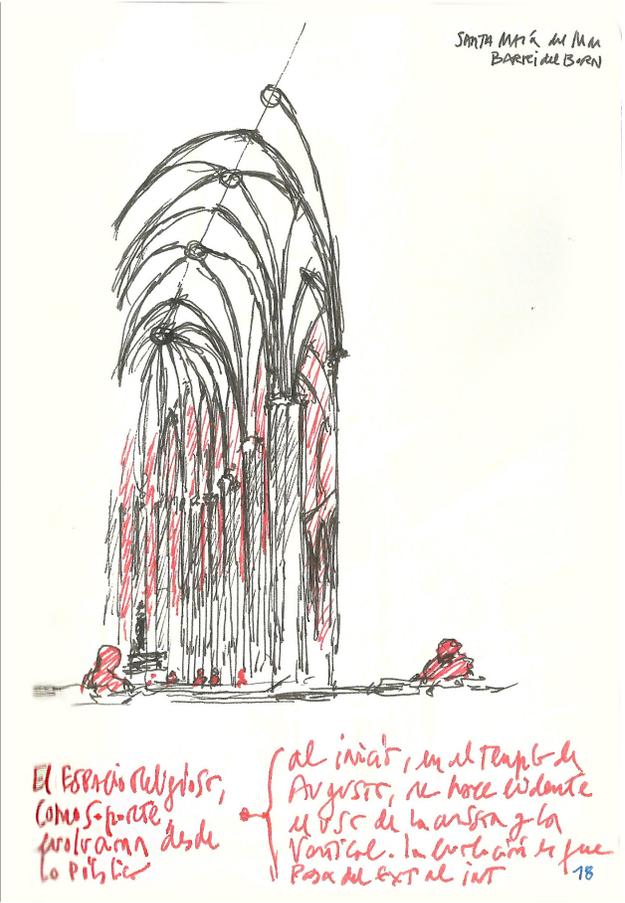

Cada elemento, desde el portico,
Cristo y su fragmento de la que
vive de la luz del cuerpo del que
invita a la piedad a la sagrada

Catedral de Tarragona.

FB. Hablemos sobre la bitácora porque es ahí donde cobra sentido la secuencia. Hay algún formato tipo que ocupes para el viaje, que es para ti la bitácora como soporte, ¿es relevante?

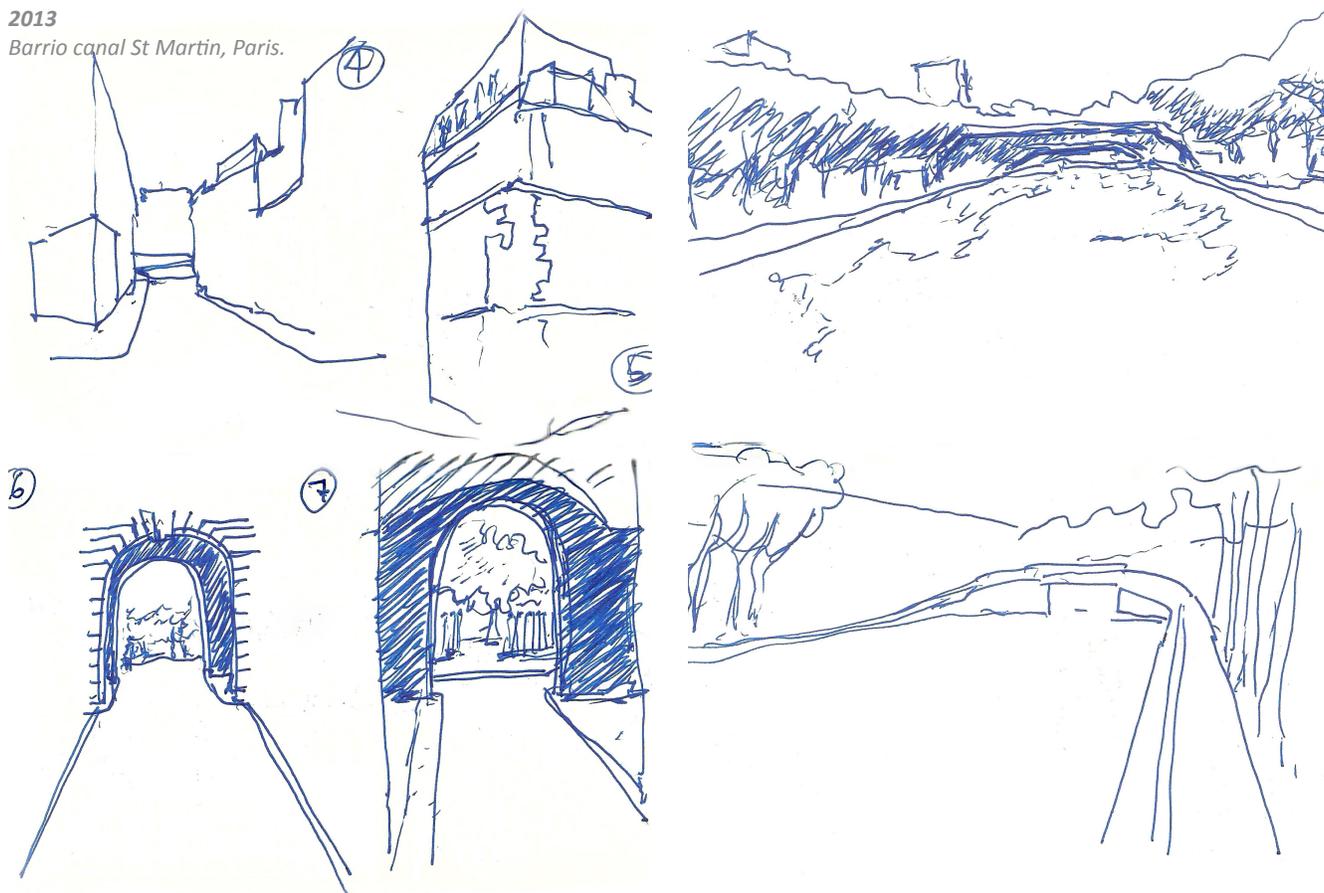
JB. La bitácora es como una declaración, y lo uno con lo que es levantar una hipótesis, un modo de investigar sobre la vida misma y su relación con los lugares que habitamos, su forma, la cualidad que ella otorga, su significado o las capas que la envuelven en relación a lo que construimos y el sentido que le damos. Hay varias maneras de investigar, no existe solo una. Esta idea de registrar lo que se observa como proceso de aprendizaje como dibujo es en sí una investigación, mira el caso solamente de los naturalistas; Charles Darwin, Claudio Gay, Ignacio Domeyko, lo que pasa es que este proceso no es selectivo, hay una hipótesis que te acompaña, y lo que emerge de ese proceso hay que registrarlo, uno no sabe si algo tiene valor o no tiene un valor. Todos los dibujos construyen un fragmento que, finalmente, encuentran sentido en el proceso de construir la gran pregunta. Voy a mirar una cierta realidad, esa impresión no es selectiva. Es un abrir, entonces ¿cuál es el hilo conductor de la bitácora?, es un abrir, ir abriendo como primera etapa, y en la etapa dos es cuando uno vuelve o se detiene, es todo lo contrario, es acotar, es ir cerrando. Por eso ocupo el color, el color como manera de poner un foco en una dimensión (mira el caso de Malevich; blanco sobre blanco) es hacer aparecer, poner el foco en el espacio. La bitácora en una primera instancia es un abrir y tienes que ser consciente de eso, en el proceso se te reclama lo que estas abriendo y uno como profesor le reclamas eso a tus alumnos, dar cuenta de su propia observación y que el alumno se acostumbre a construir un discurso sobre eso, pero es un momento de conflicto, es una tensión pero te hace reparar de lo que importa, una tensión entre abrir y cerrar.

2016
Santa María, Barrio del Born,
Barcelona.

2013

Barrio canal St Martin, Paris.

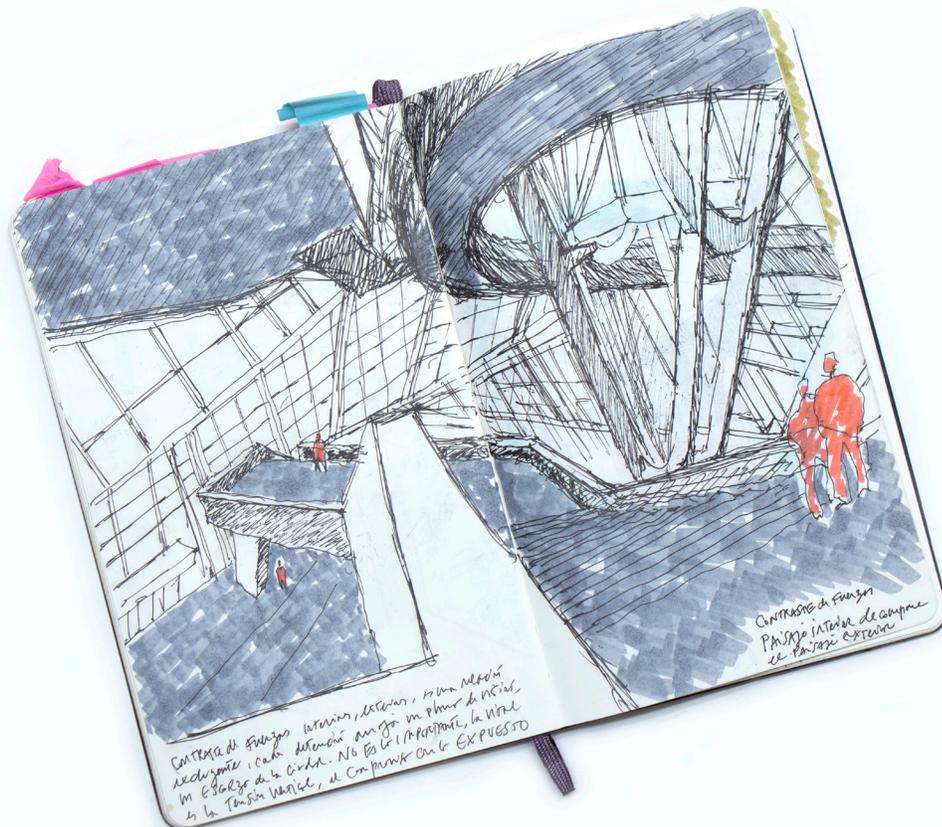

FB. En otras disciplinas que trabajan con la creación (teatro, poesía, pintura, etc) la conversación radica en que hay un momento donde "hay que quemarse", en el sentido de la honestidad, lo que tienes cobra sentido y te obligas a la tensión para construir tu obra. ¿Como ves eso?

JB. En el sentido de la formación de los estudiantes, es que la expectativa no debería ser como dibujar como alguien o a la manera de tal arquitecto, mira lo que nos enseñaron los posmodernos, en desafiar y poner la crítica ante lo establecido, superarlo, como sea, saber superarlo con todo lo que ello implica. Cuando uno después se titula viene un gran conflicto porque pareciera que dibujar, croquear ya no tiene sentido y esa es una cuestión para reflexionar sobre la formación. ¿Cuál es el rol del croquis después del proceso de formación? Que estamos enseñando con el croquis, ¿estamos formando el Canon entendido como un conjunto de normas y principios inamovibles para el dibujo? O estamos formando un espacio para la reflexión honesta que nos permite desafiarlo, como una herramienta para sostener y desarrollar "lo moderno", es decir, fundar el origen de un modo. Entonces aparentemente la búsqueda de satisfacer una tradición o la canonización del croquis bajo mi punto de vista es un error, tú has visto mi croquera, hay variedad, hay diferencias, estoy tratando de buscar algo y me expongo.

Nos separamos del dibujo cuando creemos que es un Canon y si te fijas en el arte, el Canon o el estilo siempre tienen que ser desafiados.

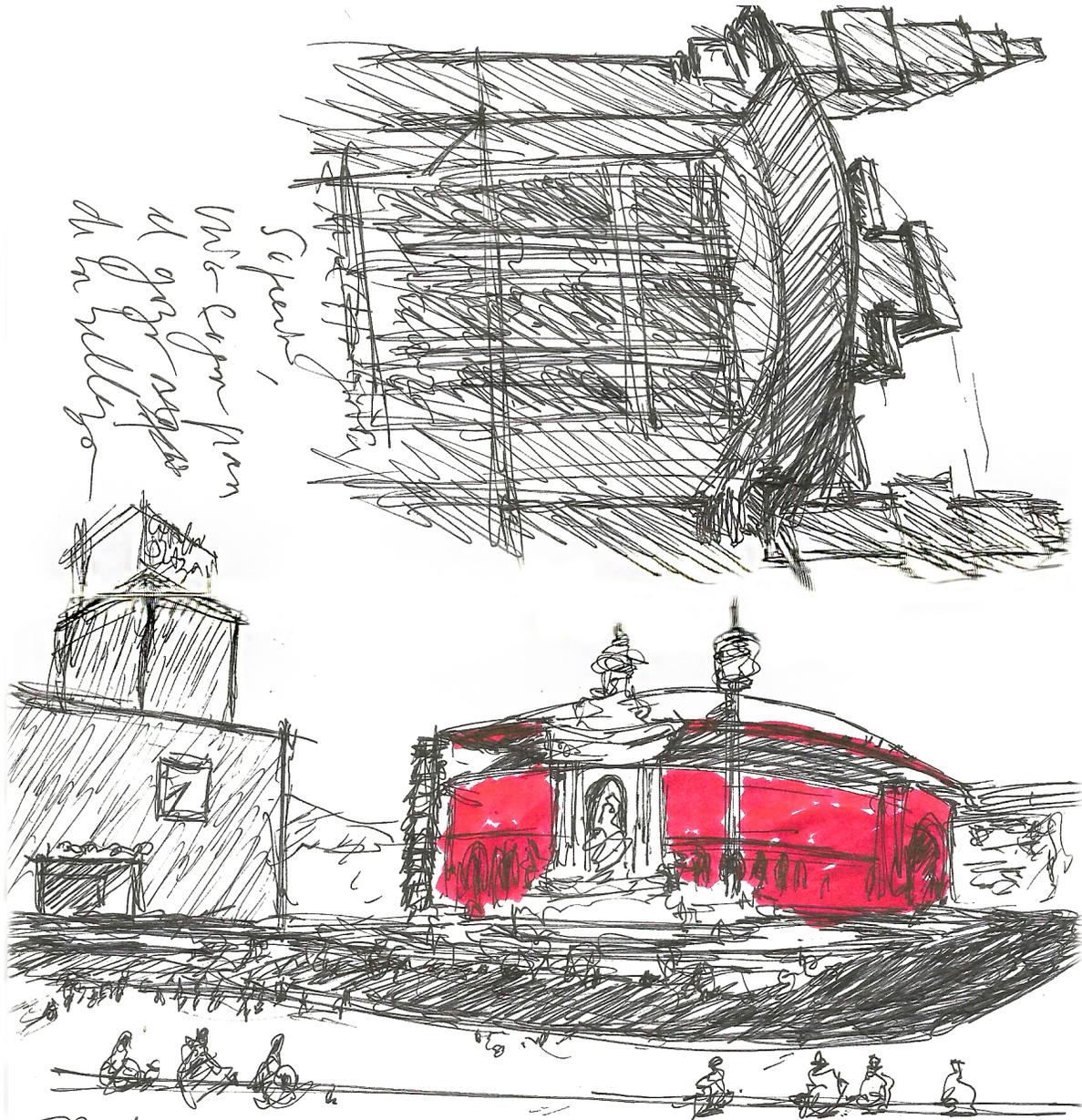
2018
West Side, Manhattan,
New York.

2017
Museo Confluence, Lyon.

2015

Detalle Caixa Forum,
Barcelona.

Sequencia,
Mise en page pour
le grand espace
de la salle de
concert

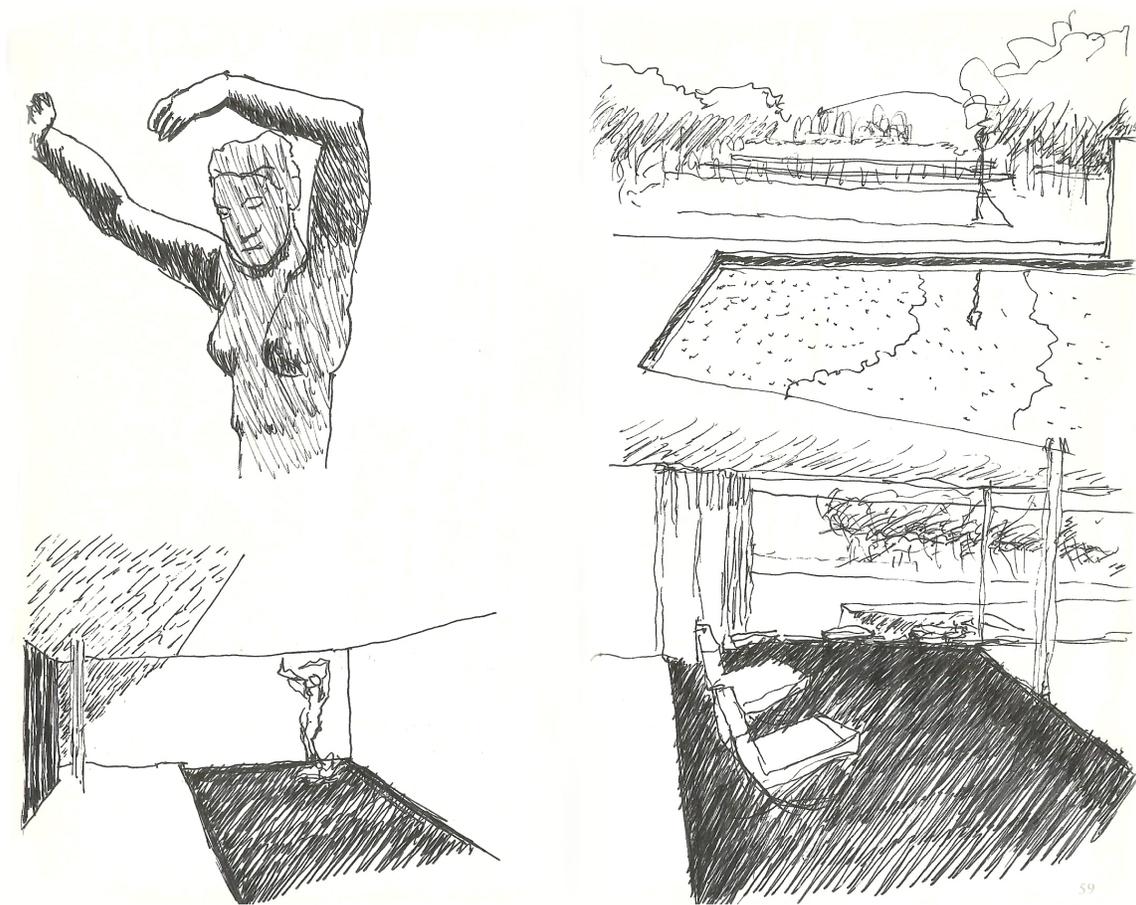
Marka

Position y
Principio de
estructura

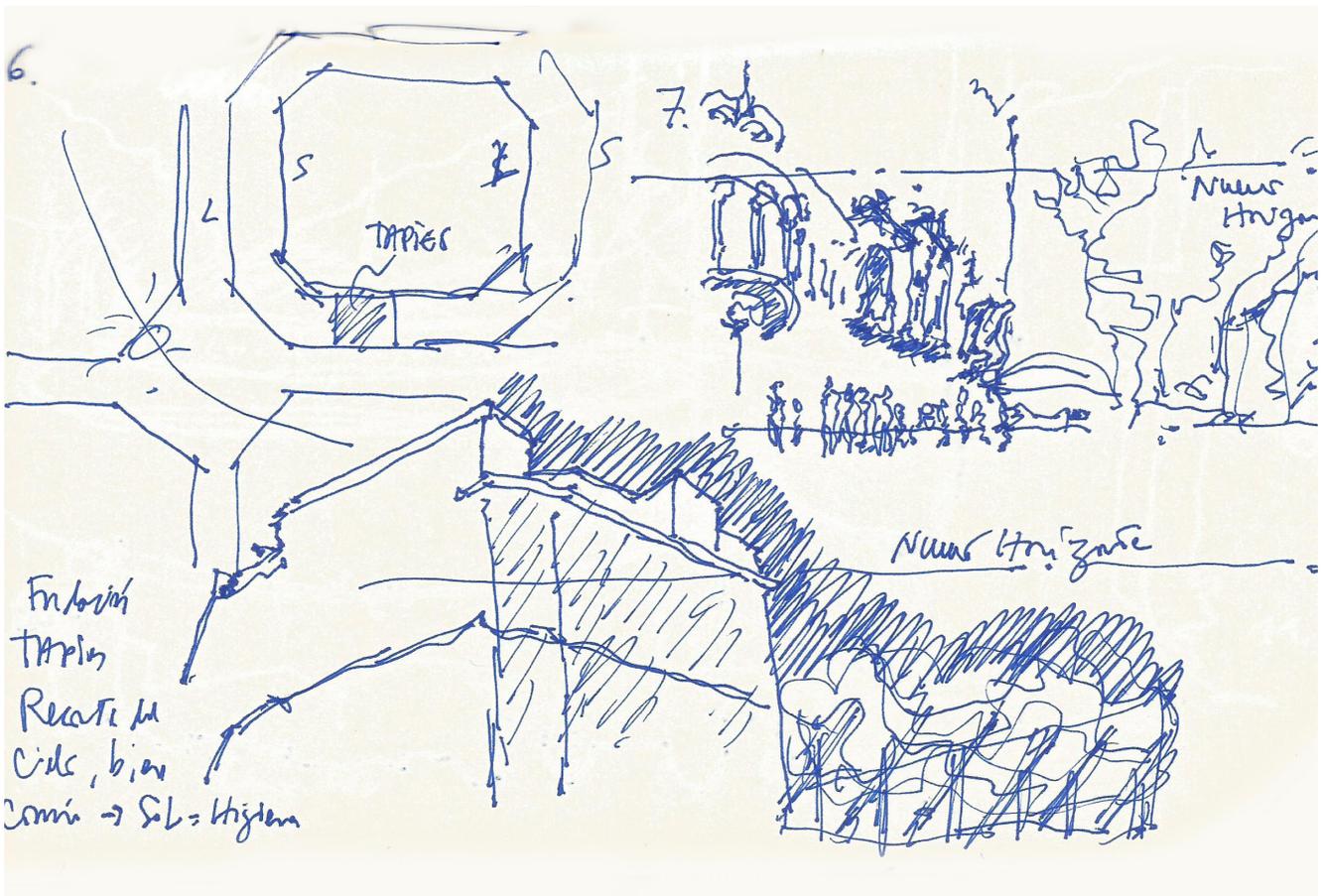
Señalar y dirección de la zona
(dentro) del área / abstracción

2018

Plaza España, Barcelona.

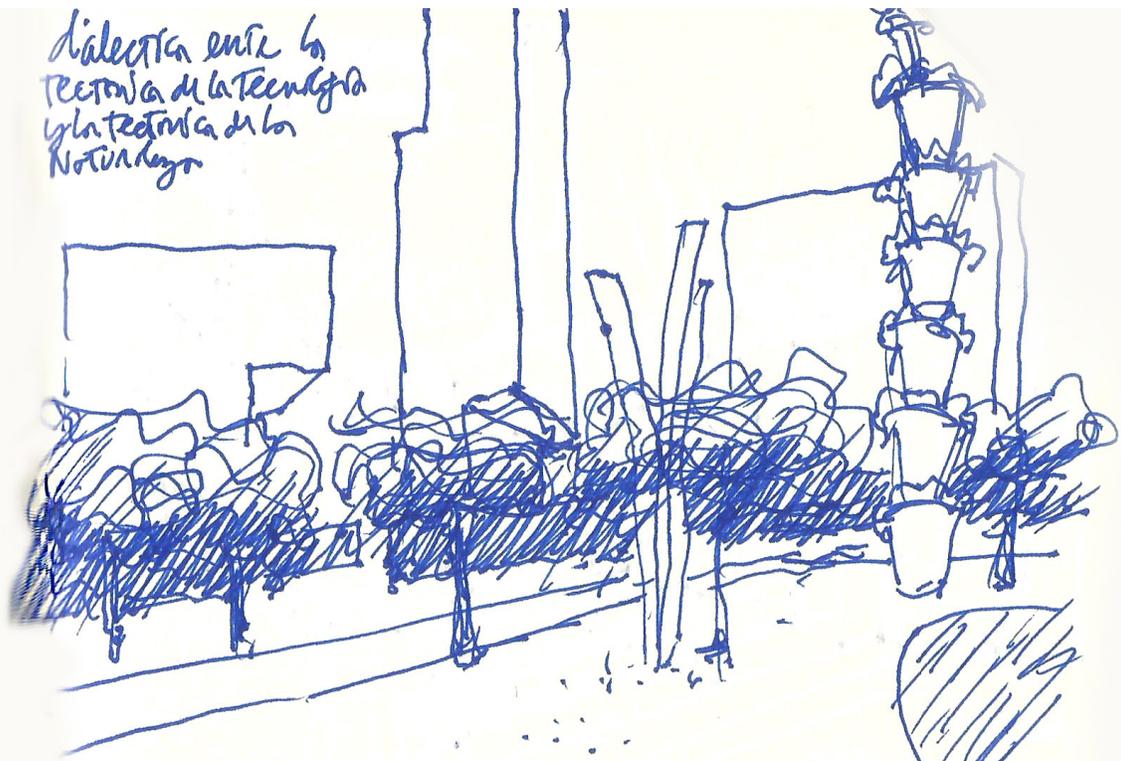
2015
Pabellón Aleman, Barcelona.

2014
Estudio Paseo de Gracia,
Barcelona.

Cuando uno mira una bitácora y todos los dibujos son iguales, me hace cuestionar eso, porque lo normal es lo que uno vea el aparecer de un conflicto.

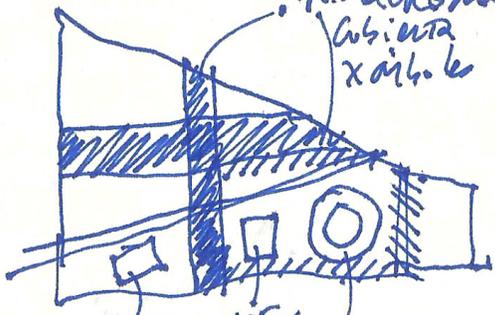
Dialéctica entre la
 Técnica de la Tecnología
 y la Técnica de los
 Naturales

3ª definición. Oasis urbano.
 Parque Central de Poblenou

Contraste entre
 el árbol natural (roble) y
 el árbol
 pequeño
 plantar...
 luego y
 después
 la general

Evocar el
 Tenor
 industrial
 Reminiscencia
 de la Ulla Cor
 Símbolo de
 Reconstrucción

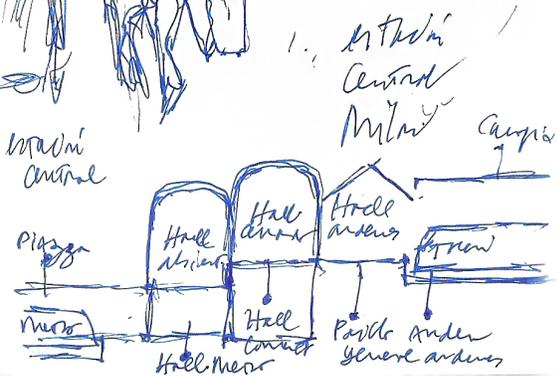
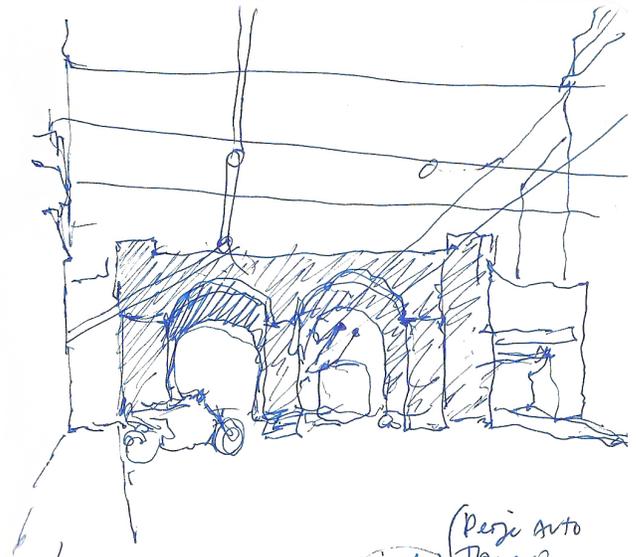

Antigua
 Fábrica
 esta
 dirección
 antigua

Bosques
 pequeños,
 cobijando
 de la
 edificación,
 Oasis

los usos que le dan...

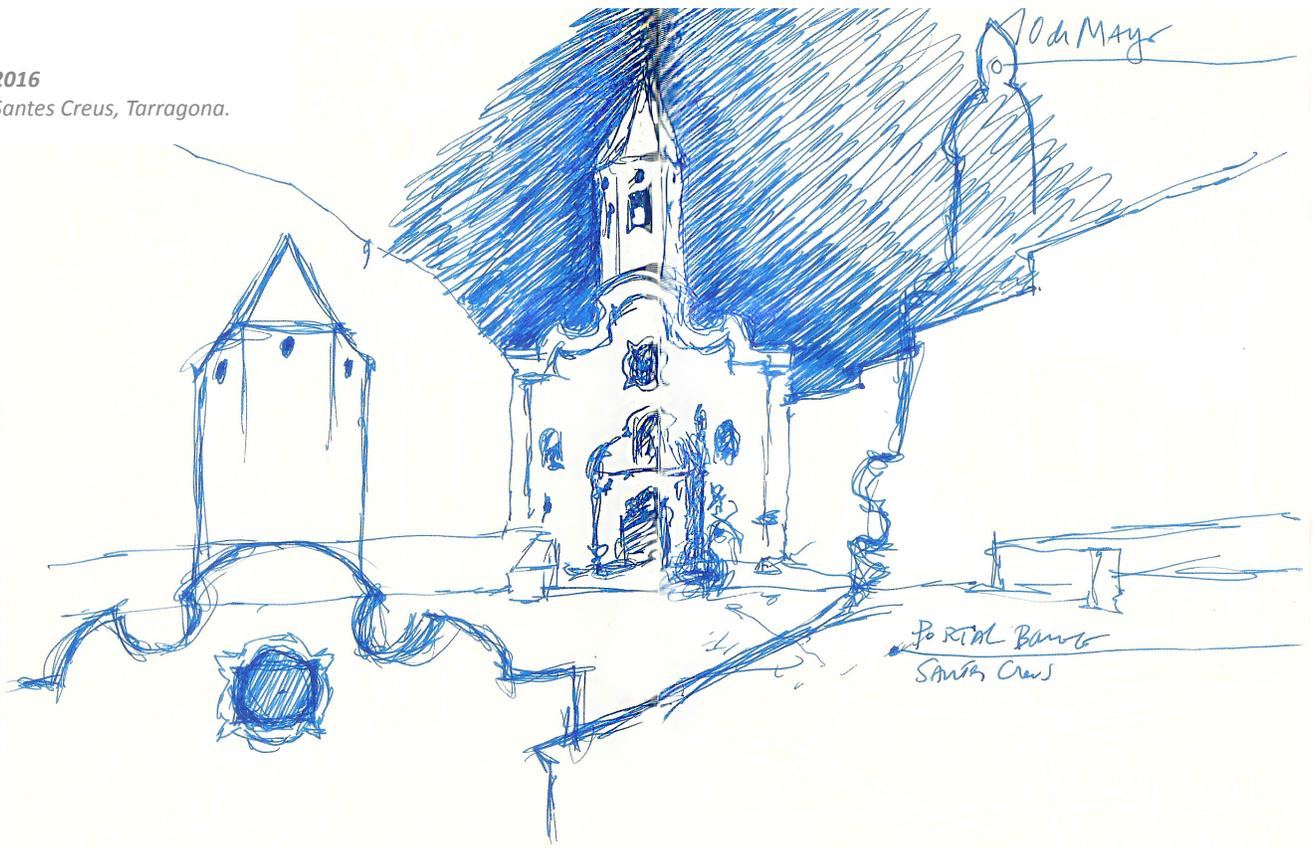
puerta Pza. Repubblica
 Nilles Filterah
 Perzi auto
 Trenna
 Bus
 Bicicleta
 Personalida
 Cochis Trenna/
 Intermodalidad

Intermodalidad
 Perzona por Amalin
 la trenna urbana

2015
 Estacion Central, Milán.

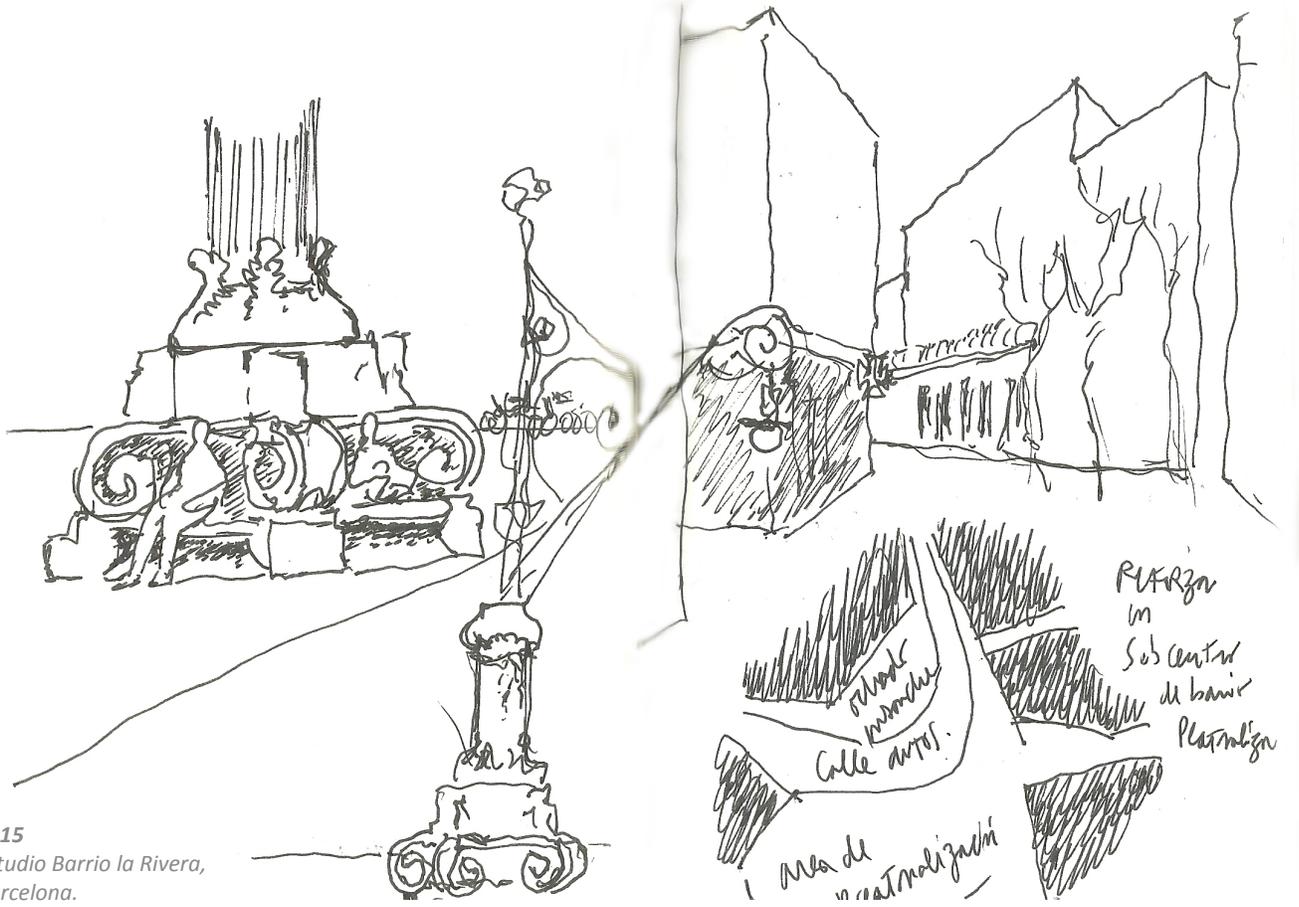
El Croquis tiene una condición de poder trabajar en diferentes dimensiones o escalas, por lo tanto es dinámico, nos permite poner en juego tanto el boceto, el espacio urbano como el dibujo del elemento arquitectónico en un mismo plano, estar presentes dialogando en la búsqueda de esa idea proyectual.

2016
Santes Creus, Tarragona.

74

2015
Estudio Barrio la Rivera,
Barcelona.

Bitácoras de viajes.

**“Una conversación sobre el croquis
con Joaquín Bustamante Maillard.”**

Felipe Barrios Orrego
Arquitecto
Magíster en Arquitectura PUC
Docente Escuela de Arquitectura y Diseño UVM

Diseño editorial
Eadlab

© de los textos e imágenes: sus autores
© de la edición: Escuela de Arquitectura y Diseño

Viña del Mar, Enero 2019