

LA ACUARELA EN LOS PROCESOS DE IDEACIÓN ARQUITECTÓNICA

Manuel Alejandro RÓDENAS LÓPEZ
Miguel GARCÍA CÓRDOBA
Pedro Miguel JIMÉNEZ VICARIO
María José MUÑOZ MORA

Universidad Politécnica de Cartagena
Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación

Abstract

Watercolor technique has always been a faithful allied of the architect's graphic production, basically in these two main phases: as a sketching technique to perceive the environment, and as a rendering technique for representing the finished architecture. In addition, the watercolor also appears in some contemporary authors as one of the initial phases within the process of the project's ideation. Those are the cases of Steven Holl or RCR Arquitectes. The aim of this paper is to analyze the use of the watercolor techniques at the first stages of the project. We'll study, through several particular samples of recent authors, the expressive and descriptive possibilities of watercolor at this first level, the advantages that it offers and the technical features of its performance. Watercolor holds the values of immediacy and spontaneity as defenders of initial idea's adequacy. Besides, its expressive character allows us to walk through ambiguity and suggestion, both basic components of the graphic thinking processes that are involved in the graphic ideation.

Texto comunicación

INTRODUCCIÓN

Son muchas las técnicas utilizadas en la actualidad para la representación y la ideación gráfica en el ámbito de la arquitectura. Para la representación del proyecto, en los últimos años han adquirido un papel preponderante las técnicas infográficas. Este mismo recurso, sin embargo, no ha acabado con los sistemas y técnicas tradicionales de elaboración o construcción de la idea primigenia. Determinadas técnicas como el grafito, la tinta, el lápiz de color o la acuarela se mantienen vigentes, al menos en los primeros estadios de la producción creativa. La inmediatez de la transmisión de la idea al papel sin la intervención de procesos técnicos más o menos complejos que condicionen o desvirtúen la idea inicial es probablemente la causa principal de que estas técnicas sobrevivan a la actualización técnica de la representación gráfica arquitectónica.

En este marco la acuarela sigue siendo el medio elegido por muchos profesionales, tanto para participar en el proceso creativo inicial como para una primera transmisión de la idea creada.

OBJETIVOS

El objetivo de esta comunicación es exponer, a través del análisis de la obra de varios profesionales, las características que dan a la técnica de la acuarela su valor en el proceso de ideación. También queremos explicar como la flexibilidad de esta técnica la adecúa a distintos objetivos. Un último objetivo sería mostrar el valor que adquieren estas realizaciones gráficas en sí mismas, incluso al desproveerlas de la finalidad para la que han sido creadas, al integrar valores singulares que definen, diferencian y caracterizan a sus creadores.

CONTENIDO

Introducción

La acuarela es una técnica tradicional que en el marco de la arquitectura tiene un uso polivalente, asociado al proceso de percepción, al de ideación y creación, y al de representación y transmisión de la idea.

En la primera de las vías la acuarela, como el grafito o la tinta, nos sirve para tomar conciencia de la realidad que nos rodea, diferenciándose de la fotografía en el hecho de que la captación gráfica manual nos permite un análisis, paralelo a la ejecución gráfica, del objeto percibido.

En una segunda vía, la puramente creativa, la acuarela nos sirve como instrumento de generación ideográfica. Se trata de una técnica que por su espontaneidad e inmediatez nos permite transmitir casi en tiempo real al papel el proceso de creación que tiene lugar a nivel mental. De este modo se convierte en un apoyo excepcional al facilitar de modo inestimable los procesos de evaluación, análisis y verificación a los que haremos referencia más adelante.

Por último como herramienta representativa nos permite transmitir la idea elaborada a terceros. A diferencia de otras, el valor sugestivo de esta técnica permite cargar de valores no objetivos la idea básica reforzando aspectos emotivos y personales.

Las características que la hacen apta para estas vías son, en primer lugar, la inmediatez expresiva y la espontaneidad gráfica. Al alejarse de procesos gráficos preparatorios complejos no frena o contamina la transmisión de la idea generada al soporte. Por otra parte, esa espontaneidad no limita los recursos gráficos permitiendo la utilización de una serie de ellos que abarcan un marco expresivo sumamente amplio.

No debemos olvidar tampoco su valor como técnica complementaria del grafito o la tinta, materiales a los que acompaña, complementa y enriquece.

El proceso de Ideación. Marco teórico.

El proceso de Ideación, entendido como la articulación del proceso creativo para la generación de una idea, se organiza a través de varios pasos consecutivos. Existen numerosas investigaciones sobre este tema, que llevan a cabo articulaciones precisas del proceso creativo, desde la de Wallas en 1926 en su libro "El Arte del Pensamiento", pasando por las de Osborn (autor del Brainstorming) en 1953 u otras como las de Young en 1972. Todas, con matices o subetapas se apoyan en la primera de las citadas, recogida en investigaciones posteriores (De la Torre, 1984). Las etapas planteadas por Graham Wallas son las siguientes:

- Percepción. Planteamiento de una necesidad o un problema que necesita una solución.
- Incubación. Parte del proceso que podemos relacionar con la inspiración. Se piensa sobre el problema, sobre el objetivo y se analizan los posibles enfoques o soluciones.
- Iluminación. Sería el momento en el que la idea aparece, aunque sea de forma básica. Algunos denominan a este momento la fase "Eureka".
- Evaluación y verificación. Comprobación de que el resultado obtenido es el más adecuado al problema planteado. Esta última fase nos sumerge en un proceso cíclico de retorno a la idea original, mejora y nueva evaluación, hasta llegar a una depuración de la idea original.

Dentro del apartado que el autor llama iluminación incluimos pues los primeros trazos, la plasmación básica de la idea que en la Evaluación será analizada y reconstruida, pues la propia idea inicial permite la detección de aspectos no contemplados inicialmente. En una última fase se trabaja en la depuración de la idea primigenia así como en la potenciación de determinados aspectos de la misma.

Se trata por tanto de un proceso que, una vez superados los primeros estadios, se retroalimenta en una estructura cíclica de evaluación-revisión-mejora, hasta alcanzar el resultado definitivo.

El croquis con acuarela en los arquitectos. Los casos de Steven Holl y RCR Arquitectes.

Las acuarelas de Steven Holl tienen una doble función. Este arquitecto utiliza esta técnica como medio descriptivo para la representación de proyectos. Incluye en ellas anotaciones y referencias que complementan la información que aporta el dibujo (figura 1).

Fig.1 HORIZONTAL SKYSCRAPER - VANKE CENTER

Shenzhen, China, 2006-2009

www.stevenholl.com

Sin embargo, incluso cuando la utiliza para esta función, no deja de incluir los grafismos y recursos técnicos que proporciona la pintura al agua para dar ese toque personal que define cada una de sus propuestas. Podemos observar como en el croquis para la Planar House (figura 2) o la Daeyang Gallery (figura 3), trabaja seco sobre seco para la definición de los planos previamente perfilados con grafito pero también incluye húmedo sobre húmedo para la representación del agua y sus reflejos.

Fig.2 PLANAR HOUSE

AZ, United States, 2002-2005

www.stevenholl.com

422

Fig. 3 DAEYANG GALLERY AND HOUSE

Seoul, Korea, 2008-June 2012

www.stevenholl.com

Los cielos los aborda de diversas formas: húmedo sobre húmedo o húmedo sobre seco. Aquellas formas cuya definición formal no es necesaria, como los fondos de montañas, nubes o el sol, no se ajustan a los límites previamente definidos por el dibujo o son resueltos mediante trazos rápidos con técnicas secas, lo que aporta una gracia personal innegable a sus propuestas.

También utiliza este arquitecto la acuarela como medio para dar forma a sus ideas tanto de proyectos definidos como esbozos de propuestas de espacios y formas en los que la luz adquiere un valor preponderante. En estos casos los bocetos se articulan a través de planos mayores, sin detalle, haciendo hincapié en los espacios que generan entre ellos y en los efectos que la luz produce en los mismos. En estos casos el uso del color es más limitado y no suele ir más allá de la diferenciación del elemento principal y el fondo. De este modo se trabaja prácticamente como aguada en la que los efectos luminosos más intensos se consiguen a través de reservas que dejan ver el blanco del papel (figuras 4 y 5).

Fig. 4 2003
www.stevenholl.com

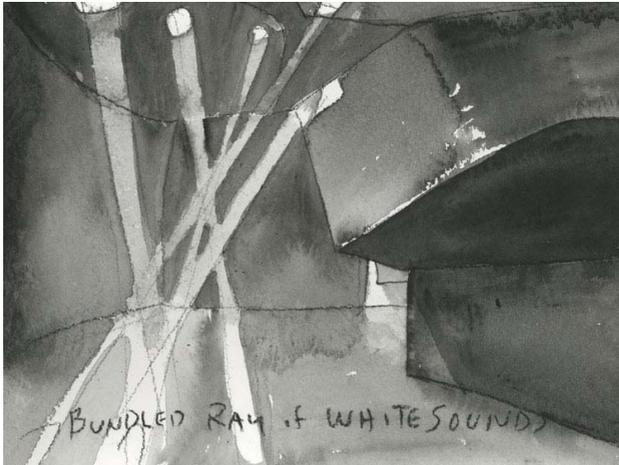

Fig. 5
www.stevenholl.com

En uno y otro tipo de propuestas no deja de incluir en casi ningún caso la figura humana como elemento de referencia para la definición de espacios y formas.

Un caso bien diferente es, por ejemplo, el de RCR Arquitectes, de Girona. Sus croquis realizados con acuarela presentan un cromatismo limitado a dos o tres tonos. Sus bocetos no se ajustan a una forma definida sino que nos hacen intuir la estructura básica de la idea-proyecto (figura 6) o de elementos determinados del mismo que van a tomar una importancia definitoria en el resultado final (figuras 7 y 8).

Fig. 6
BODEGAS BELL-LLOC, PALAMÓS-GIRONA
RCR ARQUITECTES 2009 www.arqa.com

Fig. 7
Restaurant Les Cols o El Proyecto de la Evocación. Olot, Girona.
RCR ARQUITECTES 2009 www.arqa.com

Fig. 8
Restaurant Les Cols o El Proyecto de la Evocación. Olot, Girona.
RCR ARQUITECTES 2009 www.arqa.com

Los croquis de RCR son sumamente sugerentes sin embargo adquieren un valor muy diferente a los de Steven Holl. Frente a estos los arquitectos de Girona realizan una obra gráfica que parece más destinada a la autoconstrucción de la idea que para la transmisión de información a un tercero, pues su obra, sin la imagen del proyecto terminado es difícilmente comprensible.

Técnicamente la carga de pigmento es mucho mayor que en el arquitecto anterior, eliminando casi totalmente los efectos de transparencia y por tanto de luz. No hay tampoco una representación tridimensional del espacio sino que lo que se esboza es la forma plana, plantas, alzados y secciones, y la definición de formas modulares que van a integrar, como elementos de primer orden, el proyecto.

Es precisamente esta función no representativa, sino ideográfica, la que permite y genera la frescura y espontaneidad de estas obras que adquieren así un indudable valor al margen del proyecto al que hacen referencia.

Podemos analizar estos dos autores comparativamente:

Steven Holl realiza sus propuestas apoyándose siempre en una base de dibujo con grafito o tinta. RCR aplica la acuarela directamente sobre el papel sin dibujo previo, salvo en contadas ocasiones.

Holl utiliza la acuarela recurriendo a técnicas diferentes, a las que ya hemos hecho referencia, buscando fundamentalmente efectos de luz que a su vez generen espacios sugerentes. RCR suele utilizar húmedo sobre seco y en menor medida húmedo sobre húmedo, buscando la representación ideográfica conceptual.

Steven Holl utiliza el color para la diferenciación de materiales, la representación de la luz y la ficción figurativa, mientras que RCR limita su cromatismo a una armonía muy estrecha al no buscar representación espacial realista sino puramente conceptual.

La representación gráfica de Holl es una primera aproximación al proyecto, que suele ser perfectamente comprensible para el espectador que la desconoce, mientras que los bocetos de RCR se presentan como iconos conceptuales de valor ideográfico, transmisores de la primera imagen generada por el autor y difícilmente interpretables por un observador ajeno.

CONCLUSIONES

La conclusión de este breve estudio nos permite observar como la técnica de la acuarela se adapta de forma especialmente adecuada al proceso de ideación. Sus características de flexibilidad técnica, espontaneidad, cromatismo y transparencia, se unen a otra especialmente destacable. Nos estamos refiriendo a su capacidad para incorporar a la representación ideográfica no sólo los valores objetivos que definen la propia idea si no aquellos otros que, reflejados en el gesto, la pincelada, el uso particular del pigmento y el agua o el trazo espontáneo, cargan esta representación del valor subjetivo de quien las produce, de su singularidad. De este modo se separa de otros modos de producción y representación, quizá con valores objetivos más definidos pero desprovistos en sí mismos –más allá de la idea que representan– de la carga subjetiva, singular y diferenciada que tiene la técnica de la acuarela.

Referencias bibliográficas

De la Torre, S. 1984, *Creatividad plural*, PPU, Barcelona

Osborn, A. 1953, *Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving*, Charles Scribner's Sons, New York

Pérez-Gomez, A., 2003, "The Architecture of Steven Holl: In Search of a Poetry of Specifics", *El croquis*, 2003, pp. 542-551

Wallas, G. 1926, *El Arte del Pensamiento*, Jonathan Cape LTD., Londres

Young, J. W. 1982, *Una técnica para producir ideas*, Eresma, Madrid

