

El dibujo y la realidad arquitectónica: de cara a la nueva formación de Arquitectos.
XII CONGRESO DE EXPRESION GRÁFICA, MADRID, 28-31 DE MAYO, 2008.

Dibujo Y Realidad Arquitectónica en Los Premios Pritzker

Margarita de Luxán García de Diego.
María Jesús Muñoz Pardo.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. UPM

Para contestar algunas de las preguntas que plantea el Congreso y observar "el papel y la responsabilidad del dibujo en la arquitectura que busca el éxito mediático y en la que realmente se construye" nos proponemos estudiar cómo y en qué sentido se premian unos ciertos procederes profesionales, y la valoración del dibujo asociado a ellos en los Premios Pritzker, a lo largo de los 29 años en que se han otorgado estas distinciones que cuentan con una consideración general y difusión global.

El premio Pritzker, otorga una marca de calidad, a arquitectos con obra construida, e inmediatamente tiene un efecto lanzadera para el éxito mediático, lo que le convierte en un buen objeto de análisis para los intereses del congreso.

Como indican en su presentación: << *El propósito del Premio Pritzker de Arquitectura es honrar cada año a un arquitecto vivo cuya obra construida demuestra una combinación de esas cualidades de talento, visión y compromiso que ha producido persistentes y significativas contribuciones para la humanidad y el entorno construido mediante el arte de la arquitectura* >> ¹

Through the Art of Architecture

Con ésta frase: *Through the Art of Architecture*, repetida casi en la totalidad de las menciones del jurado, los premios Pritzker se auto-encomiendan la labor de albaceas y defensores de la más clásica definición de Arquitectura: aquella que designa a la Arquitectura como una de las Bellas Artes, junto a la Pintura y la Escultura. Una definición de Arquitectura que perpetúa un grupo de valores y un Mundo, Occidente.

¹ Textos e imágenes obtenidos de la página web de "The Pritzker Price"

Siguiendo el rastro de los papeles: la composición de los 29 jurados, así como los 29 textos de las menciones que proclaman a los premiados; nos topamos con un primer y primordial debate sobre "la identidad y hegemonía cultural".

Un debate con unos intereses determinados en la construcción de una realidad: *la Identidad Americana* sobre la auto-justificación de Europa. El juego de construcciones y re-construcciones identitarias posteriores a la segunda guerra mundial es un baile de reconocimiento de vínculos, deudas, intereses etc. que la crítica del Arte y la Arquitectura se encargan de reescribir.

Si bien los estatutos de los premios Pritzker proclaman su neutralidad:<<... *más allá de nacionalidad, raza, credo e ideología*>>, el slogan **Through the Art of Architecture**

Propicia una construcción cultural que:

- 1- Es excluyente de todas las demás culturas y tradiciones.
- 2- Aunque de un examen minucioso de la trayectoria de cada arquitecto premiado, así como de su contribución ejemplar a la construcción del Mundo se observa una diversidad y multidimensionalidad en las "*maneras de hacer mundo*", sin embargo todas ellas se dirigen a la construcción de una idea única de un *único Mundo* posible (El del Mercado Capitalista Occidental)
- 3- En su conjunto los premios Pritzker y la Institución propician y refuerzan la idea unidimensional de Mundo.

Mediante el Arte de la Arquitectura también es una frase que está comprometiendo cualquier forma de producción que anticipa o media en la arquitectura que se quiere construir.

Through the Art of Architecture, compromete al dibujo que anticipa la arquitectura con el linaje del Arte y de las Bellas Artes. Desde las formas más conservadoras y renacentistas del dibujo en perspectiva de Rogers o Piano hasta los garabatos más provocadores de Frank Ghery, desde las pinturas más artesanales de los comienzos de Zaha Hadid, hasta las tecnológicamente más artificiosas e innovadoras de los últimos trabajos de Morphosis.

En el Arca de los Pritzker, encontraremos al menos un arquitecto con capacidad suficiente, para liderar cada casa del Arte/Dibujo y también para agrandar los dominios de su linaje hacia nuevos territorios.

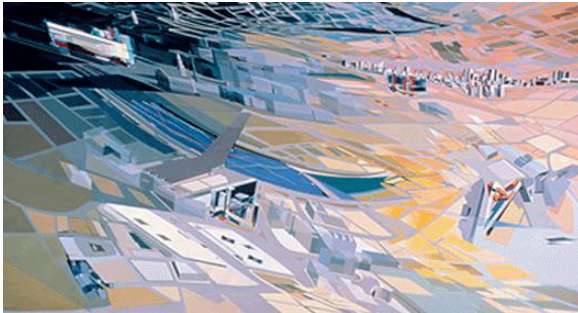
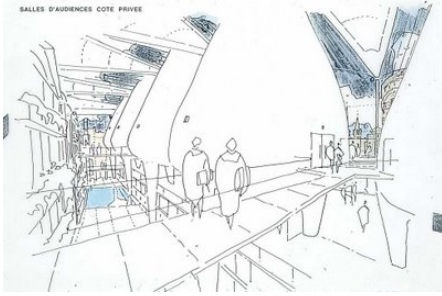

Figura 1. Richard Rogers.

Figura 2. Frank Gehry.

Figura 3. Zaha Hadid

Figura 4. Tom Mayne- Morphosis

Sin embargo sólo para un tercio escaso de los arquitectos premiados, el dibujo y la producción gráfico plástica que realizan, ha conseguido un estatuto de autonomía de tal naturaleza, respecto de la arquitectura y su proceso de producción, que podría considerarse como una forma propia de pensamiento/ensayo visual, eficaz para él mismo, así como para la arquitectura en general.

Si bien, este no es el único camino, sabemos que través de él, el arquitecto y la arquitectura que promueve pueden adquirir una gran repercusión mediática. Al ampliar el campo de acción hacia el dibujo y la imagen, se amplía el número de receptores o público que accede a estas teorías; mucha más influencia y velocidad en la transmisión se gana si, la actividad del arquitecto, se implica en el diseño de mobiliario, objetos etc., como es el caso de Robert Venturi.

Las menciones del jurado Pritzker que proclaman a los arquitectos premiados utilizan la palabra dibujo y derivadas como metáfora que refuerza la excelencia y talento artístico del arquitecto, en un ejercicio, que como decíamos al principio es indicativo de una epistemología y hegemonía cultural que no se quiere abandonar.

Geopolíticas de la Identidad en los Pritzker

Además de ser reflejo del mundo de los medios de la cultura arquitectónica, los Jurados de los Pritzker son determinantes. Cada jurado representa un grupo de intereses, negocian un acuerdo a través del cual comunican un conjunto de valores con relación a la producción arquitectónica realizada por el arquitecto premiado. Como antes comentábamos, unas veces han sido más destacados los valores plástico/artísticos, en otras ocasiones los retos de la tecnología aplicada a la arquitectura, o bien los valores socio-políticos.

Presididos de 1979 a 2002 por el Director de la National Gallery of Art de Washington, en 2003 y 2004 por Lord Rothschild de la National Gallery of Art de Londres y en 2005, 2006 y 2007 por Lord Palumbo que ha presidido el "Arts Council of Great Britain, La Tate Gallery Fundation y el Archivo Mies van der Rohe del M.O.M.A..

En estos jurados han participado:

- directores y profesores representantes de Escuelas de Arquitectura como Yale, Columbus, Harvard, la Rice University de Houston, y otros muchos profesionales enseñantes.
- representantes de importantes museos como el M.O.M.A., la National Gallery de Gran Bretaña
- reflejando los avances técnicos, desde 1982 el presidente de IBM, de 1984 a 2002 el de FIAT.
- y: arquitectos premiados, editores de publicaciones arquitectónicas, críticos e historiadores de arquitectura,... un amplio abanico de puntos de vista.

PREMIOS PRITZKER	R. ROGERS DA ROCHA T. MAYNE'S F. ZAHA UTZON G. MURKUTT H&deM Koolhaas FOSTER R. PIANO S. FEHN MONEO T. ANDO C. PORTZAMPARC F. MAKI														
	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993
MIEMBROS DEL JURADO															
J. Carter Brown- N.G Washington															
Giovanni Agnelli- FIAT- Italia															
Lord Clerk of Saltwood, Autor Hist.U.K															
Charles Correa Arq- India															
/ Brendan Gill															
Arata Isozaki															
J. Irwin Miller, Cummins Engine Co.															
Philip Johnson															
Tomas J. Watson Jr. IBM Corporation															
Ricardo Legorreta															
Ada Louise Huxtable- Critica N.Y.															
Fumihiko Maki															
Cesar Pelli, Yale University															
# Asesores: MOMA: Drexler & Wrede															
Toshio Nakamura- Editor A+U Tokyo															
Jorge Sivech- Arq- Univ. Harvard															
Kevin Roche															
Lord Rothschild, N.G. U.K.															
/ Carleton Smith															
/ Bill Lacy Univ. N.Y. (Secretario)															
Carlos Jimenez, Univ Rice Texas															
Frank O. Gehly															
Rolf Fehlbaum, VITRA, Alemania															
Karen Stein, Phaidon Press, N.Y.															
The Lord Palumbo, Serpentine G. UK															
BalKrishna Vitthalde Doshi, India															
Victoria NewhouseFundac Hist. Arq															
/ Martha Torne (Secretaria)															
Shigeru Ban															
Renzo Piano															
Nº MIEMBROS JURADO	8	7	8	7	6	6	6	5	6	7	7	7	7	7	7

Figura 5. Composición Jurados Premios Pritzker 2007-1993. Elaborado para ésta comunicación

Con la incorporación de Frank Ghery, al Arca de los Pritzker, como creador de un nuevo formalismo arquitectónico, la Identidad Americana <<expresión de la sociedad contemporánea y sus valores ambivalentes>> alcanza un nuevo record. 1989 podría ser el año donde culmina el proceso de la estética inaugurada por el movimiento moderno.

Picasso es el referente y la medida para la crítica americana; únicamente con una hazaña comparable a la épica Picasiana se adquiere la marca de genuina originalidad totalmente Americana.

La mención del jurado dijo de Ghery <<Siempre abierto a la experimentación, tiene también la seguridad y madurez que resiste, en el mismo sentido que hizo Picasso>>

Esta misma comparación hizo la crítica del Arte Americana cuando eligió a Jacson Pollock como emblema de identidad de un arte emancipado de Europa, genuinamente Americano.

Es importante para nuestro interés en el dibujo, observar que entre Frank Ghery y Jacson Pollock hay una proximidad expresiva y liberadora el garabato.

En 1991 la voz y pluma de la Arquitectura Americana Robert Venturi realiza una hazaña equiparable a la de Aldo Rossi su predecesor en el Arca de los Pritzker. Sin embargo mientras que Rossi actualiza el discurso del paisaje urbano de la tradición clásica; se premia a Rossi porque << ha seguido las lecciones de la arquitectura clásica sin copiarlas, sus edificios tienen ecos del pasado en el uso de las formas que guardan cualidades universales>>, a Robert Venturi se le premia porque gracias a su irreverencia a la cultura tradicional europea se pone en valor un paisaje excluido por los pastores de la élite.

<< Venturi miró con ojos nuevos el paisaje arquitectónico americano y describió la inherente honestidad y belleza de los edificios ordinarios >>

Este es el segundo disparo mortal, desde dentro de la Institución, contra el concepto tradicional de Belleza, la Academia y todas las Instituciones Beux-Arts.

<< Mediante la simple observación ha trenzado un manifiesto que desafía el pensamiento imperante sobre las objeciones al funcionalismo de la Arquitectura Americana y el minimalismo de la Escuela Internacional>>.

Consolidada la identidad americana, apoyada en tres pilares indiscutibles, la industria de la construcción y el paradigma desarrollista imperante se afianzan bajo una

nueva alianza Frank Ghery y Charles Correa, primer Mundo y tercer Mundo ó el Mundo polarizado entre ricos y pobres. Casi una década para alcanzar el cambio de siglo, en este periodo Portugal, Francia, España Noruega y una vez más Japón se incorporan a la industria de los Pritzker ampliando el linaje estilístico de la arquitectura. Un recorrido que nada hace prever el cambio de paradigma que desde otros foros ya era firme.

El premio otorgado a Renzo Piano en 1998 abre las puertas a una nueva alianza de escala Planetaria.

La mención que realiza el jurado sobre Renzo Piano es una de las más extensas y podríamos decir que emotivas de todas las realizadas hasta la fecha. Nos parece significativo que el único representante del ejercicio liberal de la profesión en este jurado fuera Charles Correa conocido activista, embajador en el primer Mundo de todos los excluidos del Tercer Mundo.

Renzo Piano representa para el jurado *<<la verdadera síntesis entre la tradición clásica de Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel con la corriente más tecnológica de nuestra era, valorando la artesanía manual así como la artesanía de los ordenadores>>*.

Parece que en la figura de Renzo Piano se cierra un círculo discursivo ensimismado en la pura visualidad, en el valor del arte por el arte y se abre hacia otros desafíos a los que la arquitectura del siglo XXI tiene que responder. Una nueva definición del Arte de la Arquitectura comprometida con la habitabilidad del planeta y la sostenibilidad.

Para finalizar este breve análisis transcribimos dos párrafos de la mención del Jurado del Premio Pritzker en su convocatoria del año 2007:

<<su fascinación con la tecnología no es simplemente para conseguir un efecto artístico, es mucho más importante, es el eco claro del programa de la edificación y significa hacer que la arquitectura sea más productiva para aquellos a los que sirve. Sus logros en eficiencia energética y sostenibilidad han tenido un efecto duradero en la profesión>>

<< Sabemos que la arquitectura es una disciplina de enormes consecuencias sociales y políticas. Hoy nosotros celebramos a Richard Rogers, un humanista, que nos recuerda que la arquitectura es la más social de las artes>>.

De lo que no hay duda al leer estos párrafos es del giro en el discurso, y en estos momentos sólo Africa no tiene arquitectos premiados.

El jurado 2007 en el que se encuentran los arquitectos: Balkrisna Vithaldas Doshi de la India, Shigueru Ban de Japón y Renzo Piano de Italia, quiere poner en valor una nueva definición de Arte, que en la medida de lo posible incorpore a los grandes olvidados: *_naturaleza y multitudine²*.

Words as well as drawings and buildings

A lo largo de los 29 años de los Pritzker, tan sólo se usan los términos "draw" o "drawing" en las Menciones del Jurado sobre: James Stirling (1981), Ieho Ming Pei (1983), Richard Meyer (1984), Hans Hollein (1985), Aldo Rossi (1990), Christian de Portzamparc (1994), Rafael Moneo (1995) y Zaha Hadid (2004), y aún en varios de ellos se utiliza con acepciones no referidas al hecho de dibujar, sino a tomar o conjuntar; los casos en que se usa exactamente como dibujo, son los siguientes:

Sobre Richard Meyer, 1984:

<< Lo que ha conseguido es sólo prólogo de las irresistibles nuevas experiencias que anticipamos desde su tablero de dibujo.>>

Sobre Hans Hollein, 1985:

<< El jurado del Premio Ptrizker honra a Hans Hollein como un maestro de su profesión, quien con ingenio y ecléctico gusto aprovecha las tradiciones del Nuevo Mundo tan fácilmente como de las del Viejo. Un arquitecto que es también un artista, y tiene la buena fortuna de diseñar museos que están ansiosos de poner entre sus paredes obras de arte de su mano, ya sea en forma de dibujos, collages o esculturas.>>

Sobre Aldo Rossi, 1990:

<< Conocido por muchos años como teórico, filósofo, artista y profesor, Rossi ha gastado tiempo desarrollando su voz y pluma arquitectónica. Palabras igual que dibujos y edificios le han distinguido como uno de los grandes arquitectos. Como un maestro artesano, encaramado en la tradición del arte y la arquitectura italianos, los croquis de Rossi y las reproducciones de edificios han tenido

² "Multitude" término político primeramente usado por Machiavelli y posteriormente reiterado por Spinoza. Recientemente este término ha tomado relevancia porque su conceptualización nombra un nuevo sujeto político, un modelo de organización y resistencia contra el sistema capitalista global como ha sido argumentado por Michael Hardt y Antonio Negri en su best-seller Imperio (2000) y NEGRI, T.: Arte y multitudine. Madrid, Trotta, 2000.

muchas veces un reconocimiento internacional mucho antes de que fueran edificados.>>

Sobre Jacques Herzog and Pierre de Meuron, 2001:

<< La Rudin House en Francia es todavía otra representación de su enseñanza extendida con el ejemplo. Aquí, se imponen la tarea de construir una pequeña casa que sería como la destilación de la quintaesencia de la palabra "casa" un dibujo a lápiz de un niño, irreducible a cualquier cosa más simple, directa y honesta. Y ellos la colocan en un pedestal que resalta sus cualidades icónicas.>>

Sobre Zaha Hadid, 2004:

<< La dimension total del prodigioso flujo artístico de trabajo de de Ms. Hadid, es aparente no sólo en arquitectura, sino también diseños para exhibición, decorados de teatro, muebles, pinturas y dibujos.>>

¿Por qué hay tan pocas referencias explícitas al dibujo? Sabemos que Kenzo Tange, Oscar Niemeyer, Alvaro Siza, Tadao Ando, Sverre Fehn, Renzo Piano, Jørn Utzon, Thom Mayne y Richard Rogers con algunos más de los premiados y los citados en párrafos anteriores son brillantes en su expresión gráfica; por otra parte las documentaciones que acompañan a las presentaciones de los premios en las publicaciones y en internet, contienen muchísimas expresiones gráficas dibujadas aparte de las fotografías de los edificios construidos.

Quizá, como dice Edward Robbins³: << Es una ironía que el silencio de la bibliografía sobre los usos sociales del dibujo, pueda revelar más de lo que oculta. Puede que responda al temor de que, si se revelan los aspectos más mundanos sobre el dibujo, ello acabe por socavar el lugar del arquitecto en el mundo. Si el instrumento de poder creativo de los arquitectos sirve también como instrumento práctico mediante el cual se hacen a sí mismos como actores sociales, entonces se va a ver comprometido su estatus como creadores y hacedores.>> (Robbins 1994)

³ Comentarios en el Capítulo I sobre el uso social del dibujo, escrito por el sociólogo Edward Robbins, que encabeza el libro "Why Architects Draw", publicado en 1994 por el Massachusetts Institute of Technology. Traducido por Carmen Menéndez 1999

Podemos observar cómo el uso del término *dibujo* se repite en las menciones del jurado en la década de los años 1980-1990 y luego prácticamente desaparece hasta el comentario sobre Hadid.

En los años iniciales de los premios Pritzker, hasta 1990 con el premio a Rossi, se mantienen los valores clásicos y académicos, << *En la batalla por la preeminencia sobre el proyecto arquitectónico, por el derecho de dirigir el proyecto cuando se ausentaban de la obra, y en la adquisición de un estatus gentilicio, los arquitectos necesitaban un instrumento capaz de proporcionar un número de cualidades cruciales. En primer lugar necesitaban un instrumento con el que comunicar claramente lo que querían realizar, sin tener que permanecer en la obra. Segundo, necesitaban un instrumento que les permitiera probar sus ideas sin tener necesariamente que disponer de la oportunidad de probarlas en la obra. Tercero, era imprescindible que los arquitectos utilizaran un instrumento que se definiría claramente como el equivalente intelectual de la escritura y las matemáticas: un instrumento que pudiera usarse sin manchar y sin un significativo trabajo manual.*>> (Robbins 1994)

El dibujo se aprecia como actividad creadora que distingue al arquitecto del constructor, incluso en unos premios dedicados a autores con "*obra construida*", se asocia a una priorización del prestigio de los aspectos formales y abstractos, incluso como estrategia profesional de supervivencia, como dice Kenneth Frampton: << *la crisis socioeconómica de la arquitectura en los años setenta, fue vencida en parte por la perspectiva de que podía existir demanda de una arquitectura de calidad en forma de representación dibujada, que sería apreciada y consumida de inmediato en el mercado del arte.* >> (Frampton (1991):21)

A partir de 1991, tras la nominación de Venturi y la apreciación de la "*honestidad y belleza de los edificios ordinarios*", el reconocimiento del dibujo personalizado y creativo pierde interés en las menciones de los Pritzker como elemento de distinción prestigiosa; para ser reconocido ya no eran imprescindibles las condiciones del periodo anterior, no se necesitaba el dibujo en el sentido clásico expuesto por Robbins anteriormente, aunque en éste periodo se premian arquitectos con una gran capacidad de expresión gráfica como Siza, Portzamparc, Ando, Moneo y Fhen.

Entre 1998 y 2007, las menciones del jurado no hacen comentario alguno sobre el dibujo, salvo en el caso evidente de Zaha Hadid en su << dimension total del prodigioso flujo artístico >>, pero en la creciente y cada vez más amplia información que acompaña a los premios Pritzker en cualquiera de los medios en los que se expresa: publicaciones, redes informáticas, etc., prevalecen absolutamente las imágenes gráficas sobre cualquier otra información; imágenes de todo tipo: bocetos y dibujos de creación, planos constructivos y técnicos, esquemas explicativos,... en algunos casos hechos por los arquitectos premiados, pero en otros muchos, en la mayoría, realizados por miembros de los equipos de proyecto, informáticos o colaboradores multidisciplinares.

Desde 1998 con el premio a Piano y la valoración de una innovación derivada del reconocimiento de lo artesanal en cuanto al cuidado de la industrialización y la construcción así como la necesidad del acercamiento de la arquitectura a otras condiciones globales que implican facilitar su entendimiento generalizado y posibilitar la apreciación y la opinión sobre la obra realizada o a realizar, la funcionalidad del dibujo cambia, además de transmitir información sustancial un mismo dibujo tiende a ser dos cosas a la vez, idea y acción social.

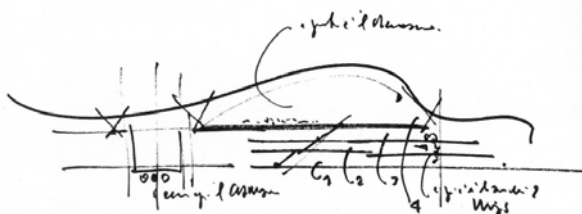
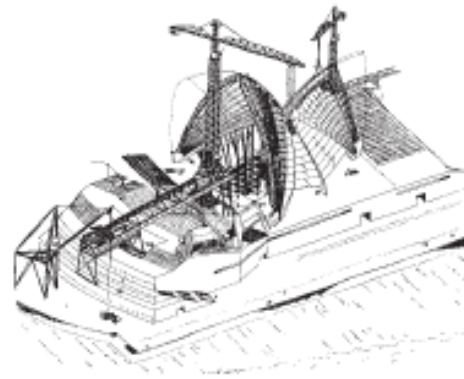

Figura 7. Rem Koolhaas

Figura 8. Jørn Utzon

Figura 9. Renzo Piano

Figura 10. Richard Rogers

Referencias

FRAMPTON, K.1991. "Reflections of the Autonomy of Architecture: A Critique of Contemporary Production" In D. Ghirardo, Out of Site: a Social Criticism of Architecture, 17-26 Bay Press, Seattle.

ROBBINS, Edward 1994. Why architects draw. Massachusetts Institute of Technology.

www.pritzkerprize.com

Madrid, 7 de enero 2008.