

ACTAS

Antonio Vigo Pérez
María Martínez de Ubago Campos
Miguel Ángel Calvo Andrés

Seminario-Workshop: Dibujo urbano del natural aplicado al mobiliario urbano

ISBN: 978-84-90-56805-5

Actas del Seminario-Workshop Dibujo urbano del natural aplicado al mobiliario urbano*

Universidad Rey Juan Carlos

(Vicerrectorado de Comunidad, Campus, Cultura y Deporte)

En la práctica habitual de las profesiones de diseñador, creador de moda y artista se recurre a la toma de apuntes, bocetos y dibujos rápidos de las impresiones que pueden surgir en el deambular y/o contemplación del entorno. Estos flashes de creatividad sirven como punto de partida para desarrollar a posteriori piezas artísticas, textiles o diseños.

La técnica pictórica de la acuarela ha sido a lo largo de la historia muy utilizada por su comodidad y rapidez para realizar esa toma de apuntes en un espacio natural al aire libre como puede ser un entorno urbano como la Real Villa de Aranjuez.

La finalidad del presente seminario-workshop es, en primer lugar, mostrar a través de las ponencias de dos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, ambos doctores y de gran experiencia en la técnica de la acuarela, cómo se ha utilizado esta técnica en los cuadernos de viaje, expediciones científicas, trabajos de campo, *urban sketch*, etc., por su versatilidad y simplicidad en los recursos necesarios (no así en la aplicación de la propia técnica que requiere de mucha práctica para ser controlada). Y, en segundo lugar, facilitar a los asistentes a la actividad el material adecuado y suficiente para que puedan desarrollar en un trabajo de campo sus propios dibujos con acuarelas, de manera que pongan en práctica lo visto en las ponencias.

La ubicación en la que se desarrolla el Seminario-Workshop en el campus de Aranjuez de la Universidad Rey Juan Carlos es propicio para aprovechar el extenso y rico espacio urbano de la Real Villa como paisaje a retratar.

La aportación principal del seminario-workshop es mostrar la utilidad de la técnica de la acuarela para los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos de los grados de las industrias creativas: Moda, Diseño y Bellas Artes. Además de facilitar la práctica de la técnica a través de un trabajo de campo en un entorno urbano.

*El Seminario-Workshop ha tenido el apoyo del Vicerrectorado de Comunidad, Campus, Cultura y Deporte.

A continuación, se reproducen las actas de cada ponencia, que junto con el catálogo donde se muestran las acuarelas resultantes de la experimentación de los asistentes recogen el testimonio fiel del seminario-workshop.

Dr. Miguel Ángel Calvo Andrés

Director del Seminario-Workshop Dibujo urbano del natural aplicado al mobiliario urbano

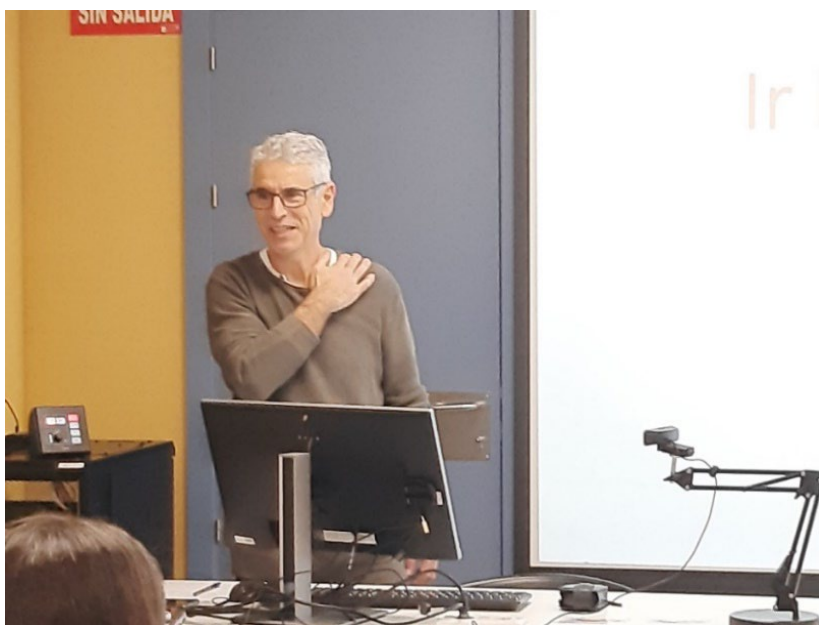

Fotografía de los asistentes al Seminario-Workshop

Ir ligero de equipaje para apreciar el camino: La acuarela como compañera de viaje del artista

Dr. Antonio Vigo Pérez

Si nos adentramos en el trabajo que durante los veranos de 2009 y 2010, Miquel Barceló hizo en su recorrido por la cordillera del Himalaya, veremos como desarrolló a modo de diario una serie de dibujos, textos y fotografías que quedan recogidos en la publicación “cuadernos del Himalaya”. En este cuaderno de viaje, se muestra como la faceta del pintor sedentario, no es la única que conforman el perfil del artista, que encuentra en la acuarela una compañera de viaje idónea para salir de la rutina del trabajo del taller. Según Barceló, siempre lleva cuadernos y acuarelas para dibujar y escribir, aunque no es su principal objetivo cuando viaja, ya que lo que busca es recorrer el mundo y salir del taller donde está once meses al año.

Ponencia del Dr. Antonio Vigo Pérez

El suyo no es un caso aislado, ya que otros importantes artistas como es el caso de John Singer Sargent, impresionista estadounidense nacido en 1856 decidió, en pleno apogeo de su importante carrera como retratista, se reinventó redescubriendo su creatividad a través de la creación de acuarelas, destinadas a ofrecer una especie de narrativa figurativa a su nueva faceta nómada, centrado preferentemente en realizar viajes de descubrimiento a Europa y Oriente Medio.

En este marco no se puede obviar a William Turner, que representó la ciudad de Venecia como un lugar más desenfadado y reservado, en el que la representación de lugares más tranquilos da voz a sus reflexiones más íntimas. Su producción de acuarelas, muestran a un nuevo Turner, quien, desvinculado de su faceta de artista de la corte y miembro de la famosa *Royal Academy*

of Art, se presenta como un viajero curioso e infatigable, empeñado en perseguir unos nuevos objetivos en su producción artística.

Pero se ha de aclarar que el principal interés de la aportación a este seminario no es el de hacer una revisión de la larga lista de artistas que eligieron la acuarela y sus cuadernos de notas para emprender nuevos viajes, sino la de resumir los puntos en común que unen a todos ellos, aunque cada uno tenga diferentes motivos que los han llevado a elegir la acuarela como compañera de viaje.

Acuarela de Norberto González mostrada en la ponencia del Dr. Antonio Vigo Pérez

El pintor Norberto González podría hablar de esto desde su propia experiencia, ya que, es un ejemplo de qué hacer cuando nuestro plan de viaje se altera por algo inesperado. Lo que es realmente significativo es, que la acuarela está siendo su nueva compañera de viaje durante el camino que un obstáculo le ha llevado a reinventar su propio estilo.

Naturalistas, viajeros y cuaderno de apuntes

Dra. María Martínez de Ubago Campos

Para familiarizarse con el uso de la acuarela, no es necesario el estudio profundo de una técnica tan precisa y compleja. Si el objetivo es poder practicarla de manera fluida y puntual, así como desarrollarla como recurso rápido y expresivo, son los dibujos rápidos y bocetos el mejor sistema y acompañamiento.

Ponencia de la Dra. María Martínez de Ubago Campos

Esta combinación de generar dibujo y color de manera rápida y sugerente suele estar presente en muchas tipologías de cuadernos. Cuadernos de artistas y diseñadores con sus ideas plasmadas, bocetos reflejados; cuadernos de campo con las notaciones precisas de un naturalista o científico, cuadernos de viaje, cuadernos de apuntes del día a día... pero es el cuaderno de viaje el que suele tener más afiliados.

Haciendo referencia al cuaderno de viaje, es interesante remitirse a uno de sus orígenes más interesantes, el Cuaderno de Bitácora. Es en estos cuadernos o pliegos donde se hacían las anotaciones del recorrido o viaje que se estuviese realizando, rumbos, climatología, situación geográfica y pormenores que surgían a lo largo de la travesía, toda una “caja negra” que aportaba a los siguientes capitanes, información veraz y determinante para repetir o no, errores y aciertos.

En este punto, merece la pena pararse a pensar en la importancia que han podido tener este tipo de cuadernos en el progreso científico. Es gracias a ellos y al conocimiento del mar el que se puedan realizar viajes a lugares remotos y estudios de nuevas especies, nuevas civilizaciones o nuevos ecosistemas...

Con respecto a los cuadernos de viaje, hacer un pequeño recorrido con unos pocos ejemplos de estos, unos muy conocidos y otros casi anónimos, es interesante para darse cuenta de que las motivaciones son tan variadas como personas. Se cree interesante aportar que, en los viajes por mar, no solo el capitán tomaba notas de la travesía, casi siempre técnicas, sino que durante muchos siglos se le pedía a la tripulación y pasaje que llevaran material para escribir y dibujar a lo largo de ella. Esto ayudaba a contar a los seres queridos los pormenores y aventuras sin olvidar detalles, así como a no desesperar ante el largo trayecto, o no acusar con demasiada soledad.

Llegado a este punto ¿qué se considera un recorrido que pueda denominarse viaje? ¿Podría vivirse como viaje el trayecto diario en tren de Madrid a Aranjuez del alumnado de la URJC? ¿Y podría seguirse llamando viaje al transcurso de una semana en la población de Aranjuez? Unos ratos en el edificio de Pavía, otros por sus calles o plazas o el propio interior del tren o autobús.

Para poder desarrollar una serie de dibujos con presencia principal de la acuarela, es pertinente hacer referencia, junto a diversas imágenes que lo manifiesten, a algunas de las ideas que debe contener un dibujo rápido.

Acuarela de María Martínez de Ubago Campos

No es el dibujo que refleje la realidad de manera fiel y exacta lo que prima, es la manera de recoger la idea de forma rápida y clara. Los recursos gráficos esquemáticos aportan una muestra visual clara de, por ejemplo, de la figura humana.

Trabajar el dibujo de las tres dimensiones haciendo uso de la forma del cubo en distintas acepciones (perspectiva cónica, tres vistas a un tiempo o vistas de un objeto por separado), puede compararse con un entrenamiento entre cerebro y mano. Poder practicarlo con frecuencia, en momentos de parón y relax, es muy interesante para después tener fluidez y seguridad en el trazado.

La acuarela es el aliado que ofrece color, espacio visual e ilumina el dibujo previo. La combinación de diferentes técnicas y materiales como bolígrafo, rotuladores, puntas calibradas, lápices o ceras de colores no hacen más que enriquecer la técnica y la expresión.

Edita: Servicio de Publicaciones de la URJC
ISBN: 978-84-09-56805-5

Esta obra está bajo licencia CC BY-SA 4.0. Para ver una copia de esta licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>