

Derive Barcelona: comparación entre la mirada distraída y la mirada acostumbrada.

Maite Aguado Roca

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña.
maria.teresa.aguado@upc.edu

Michael C. Abrams

The Catholic University of America- School of Architecture, Washington, DC
The George Washington University - Interior Architecture Program, Washington, DC
mabrm@yahoo.com

Abstract

The communication explains the shared experience "Derive Barcelona" among students of the ETS Architecture of Barcelona and students from the Catholic University of America-School of Architecture and Planning, Washington, DC. The research focuses on analyzing the different perspectives in order to compare graphic viewpoints from the traveler (USA) and the walker (Barcelona). The paper is divided into a theoretical part in the beginning, and then describes and analyzes the experience in Barcelona. The purpose of the "Derive Barcelona" lies in capturing the pulse of the city by wandering around its urban fabric.

Derive / city / From EEUU to Barcelona

La comunicación explica la experiencia compartida "Derive Barcelona" entre estudiantes de la E.T.S. de Arquitectura de Barcelona y alumnos del Barcelona-program -CUArch School of Architecture and Planning / CUA de Washington. La investigación se centra en analizar las distintas miradas con el fin de comparar la lectura que realiza el viajero (EEUU) y la del paseante (Barcelona). En la ponencia se describe al inicio una parte teórica y a continuación la experiencia concreta realizada en Barcelona. El objetivo de la "Derive Barcelona" reside en tomar el pulso a la ciudad mediante el deambular por la trama urbana.

*Teoría de la "Derive"*¹

Documentar un simple paseo por cualquier ciudad puede ser un reto por dos simples razones: (1) nos encontramos con una multitud de espacios, objetos y edificaciones, y (2) constantemente cambiamos de dirección, puntos de vista e intereses. En un simple recorrido por una calle, nuestros ojos cambian de enfoque y dirección, y nuestro cerebro procesa simultáneamente y registra la información que recibe. La *Derive* permite al alumno a concentrarse y capturar esta información a través del aislamiento y enfoque de eventos clave en el camino, y del descubrimiento de las relaciones entre edificaciones y espacios urbanos.

La *Derive* documenta una ciudad a través de la reflexión personal. Este tipo de mapa perceptual registra un viaje a través de una ciudad mediante el aislamiento de los espacios y objetos en una secuencia espacial, mientras que también se proyectan las decisiones espontáneas en papel o en el croquis. Por otra parte, el *Derive* descubre las relaciones entre la arquitectura y el paisaje urbano durante una caminata distraída por la ciudad. De esta manera, se puede mostrar de manera personal la trama urbana. Como el arquitecto italiano Andrea Ponsi (2001: 48) señala: "[C]ada imagen representa un tema especial, a veces a escala urbana, como la interpretación de las estructuras formales dentro de la ciudad, y a veces como interpretaciones de los edificios o itinerarios específicos. "

Más que una simple explicación de una secuencia, las imágenes utilizadas se convierten en pequeños mapas que describen historias únicas de cada individuo (en nuestro caso concreto se pretende realizar una mirada colectiva combinando las distintas experiencias). En pocas palabras, el *Derive* presenta un método intuitivo para contar historias a través de bocetos. La *Derive* registra experiencias e información recibida en una determinada zona o recorrido dentro de la ciudad, y describe un viaje a través del entorno urbano.

La selección y la combinación de diferentes tipos de representación, como plantas, alzados, secciones, perspectivas y detalles, permiten al individuo capturar sus observaciones de la travesía en una sola hoja de papel. La *Derive* proyecta una representación abstracta de un camino en particular dentro de un área específica, barrio o distrito en una ciudad (figura 1).

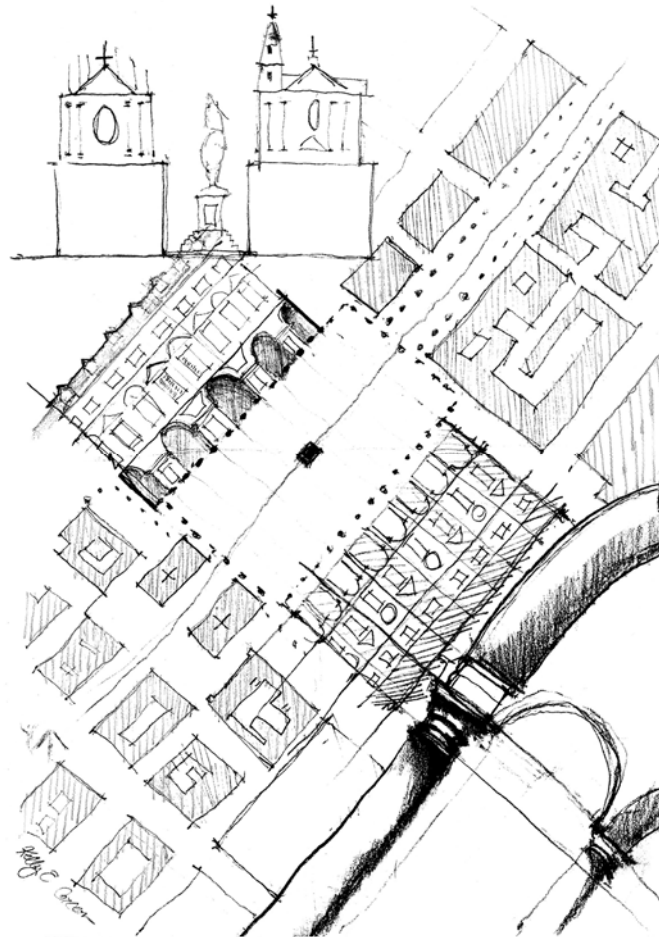

Figura 1. *Derive* de la Piazza San Carlo en Torino, Italia. Creado por Kelly Corcoran.

¿Cómo iniciar la *Derive*?

El profesor Michael Abrams, realiza con frecuencia viajes de estudio con alumnos de arquitectura a través de varias ciudades en EEUU y Europa para documentar, analizar y comprender el entorno construido a través de bocetos. Por lo general, les pide a los estudiantes que dibujen una *Derive* de la ciudad visitada. Esta práctica docente coincide con la metodología empleada en la escuela de Barcelona por parte de la profesora Maite Aguado, aunque en este caso centrándose en la ciudad de Barcelona. En este sentido, se encuentran similitudes al abordar el proceso.

Al inicio del trabajo los estudiantes piden un número determinado de dibujos. El número de bocetos depende de varios factores, como la duración del viaje, el nivel de habilidad artística del alumno, y el número de lugares visitados dentro de la ciudad. La pregunta que deben hacer no es ¿cuántos dibujos son necesarios? Si no, ¿cuál(es) dibujo(s) describiría mejor mis experiencias? Una *Derive* no se trata de una gran resolución. En realidad, se enfoca en el viaje. A veces, cuatro dibujos describen un viaje mejor que ocho.

Para empezar a dibujar la *Derive*, se definen cinco reglas que los estudiantes deberán seguir:

- Caminar alrededor de un área en particular y observa el entorno construido.
- Documentar el viaje.
- Usar una variedad de representaciones para ilustrar las experiencias. Los dibujos reflejarán la secuencia, espacios urbanos y edificios vistos a través del trayecto.
- Los esbozos y croquis deberán resaltar eventos encontrados. Por ejemplo, una catedral gótica, un mercado, y/o una calle estrecha o ancha.
- Establecer un límite de tiempo para completar el trabajo.

Composición

Para facilitar la creación del *Derive*, hay que considerar los siguientes componentes visuales y su significado: *legibilidad*, *anclajes*, *directrices*, y la *narrativa* (tabla 1). En esta sección se analiza e ilustra cada componente con la ayuda de una muestra gráfica: una secuencia espacial a través de la plaza principal del centro histórico de la ciudad de Valencia, España (figuras 2, 3 y 4).

TABLA 1. LEGIBILIDAD, ANCLAJES, DIRECTRICES Y NARRATIVA

LEGIBILIDAD	Capacidad para leer y comprender un dibujo	Figura 2
ANCLAJES	Objetos y lugares que actúan como puntos de interés a lo largo de un recorrido	Figuras 1 y 4
DIRECTRICES	Líneas guías utilizadas para crear un dibujo	Figura 3
NARRATIVA	Narra una serie de eventos	Figuras 1 y 4

Tabla 1. Relación entre figuras y conceptos visuales de la *Derive*.

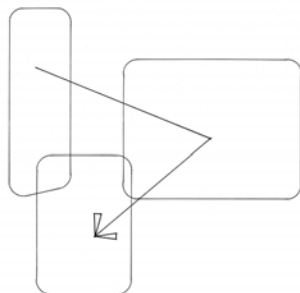

Figura 2

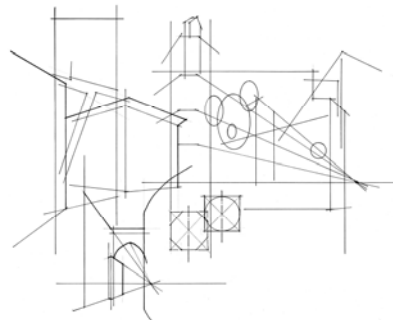

Figura 3

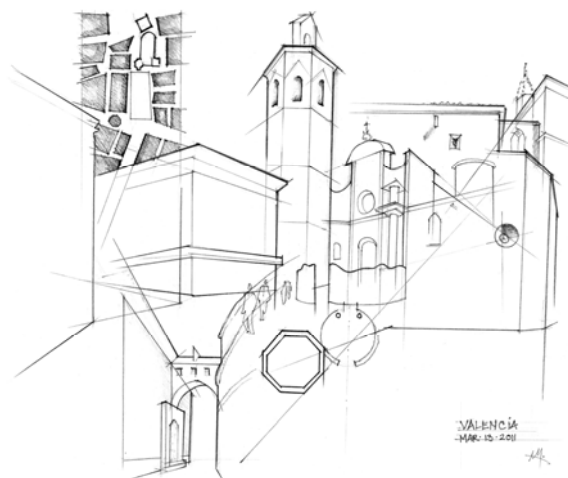

Figura 4.

Figuras 2, 3 y 4. *Derive* de Valencia.. Explicación del desarrollo del dibujo y de las secuencias espaciales.

Legibilidad

La *Derive* ilustra las experiencias personales a través de múltiples puntos de vista (es decir, en 2D y 3D). Tener múltiples puntos de vista en una sola hoja desafía las habilidades de composición gráfica del alumno. El tema de *legibilidad* nos ayuda a clarificar y organizar las ideas gráficamente. Para lograr una composición legible y equilibrada, las imágenes deben seguir una dirección clara (por ejemplo, de arriba hacia abajo, o de izquierda a derecha) y deben ser colocadas jerárquicamente, ya sea en orden cronológico o por orden de importancia (figura 2).

Anclajes

Los anclajes se refieren a objetos clave y los lugares que funcionan como puntos de interés a lo largo de un camino. Por ejemplo, los anclajes pueden ser importantes edificios de la ciudad, monumentos históricos y/o plazas de la ciudad.

La falta de familiaridad con un lugar o una ciudad puede ser un problema cuando se trata de capturar una secuencia interesante. Para resolver este problema, se puede utilizar un mapa de la ciudad para planificar una ruta deseada y elegir anclas fáciles de reconocer. Típicamente, las anclas se ilustran con dibujos en 3 dimensiones: perspectivas o axonometrías. En el caso de la *Derive* del centro histórico de Valencia, el ancla principal es la catedral (figura 4).

En el dibujo, los anclajes se pueden solapar entre sí o unidos por medio de imágenes recesivas o secundarias encontradas a lo largo de una secuencia. Imágenes recesivas no sólo conectan diferentes anclas urbanas, pero, más importante, dan luz a una narrativa visual, proveyendo las partes triviales de la jornada. Estas imágenes secundarias suelen mostrar información adicional acerca de un anclaje especial.

Directrices

En este tipo de dibujo perceptual, las directrices o líneas guías se transfieren de un dibujo a otro, tejiendo diferentes puntos de vista para crear una composición fluida y armoniosa. Las principales directrices enfatizan este tejido, que a su vez, une todas las imágenes, y crean un diálogo visual a lo largo de toda la composición. Se utilizan directrices secundarias para componer imágenes individuales. La composición final sugiere una red de momentos entrelazados (figura 3).

Narrativa

El argumento o trama visual, narra una serie de hechos y experiencias. La *Derive* puede ser difícil e intimidante al principio. Pero una vez hecho, es excepcionalmente gratificante debido a que el dibujo ilustra reflexiones personales y las percepciones de una ciudad visitada (figura 4).

El desarrollo de la trama en una *Derive* envuelve cambiar nuestro enfoque y descubrir relaciones espaciales entre objetos o espacios intermedios. La siguiente sección explica e ilustra el *desplazamiento* de nuestro enfoque visual y la documentación de los *espacios intermedios*.

El *desplazamiento* es un cambio de posición. La idea del desplazamiento en el *Derive* expresa un cambio en el enfoque, la dirección, y la escala. En un simple paseo por una ciudad o un barrio nuestro punto de vista cambia constantemente y de forma esporádica. Por ejemplo, nuestro enfoque puede cambiar de inmediato de un edificio a una torre, y de una calle muy transitada a un árbol interesante en la acera.

Las imágenes en la *Derive* pueden cambiar entre objetos cercanos y lejanos, o entre espacios monumentales e íntimos. Ir de un lugar a otro queda documentado en el *Derive*. Por lo general, las diversas imágenes fluctúan entre la escala arquitectónica y la escala urbana. La composición final debe reflejar las experiencias vividas del recorrido.

El concepto de *espacios intermedios* revela las relaciones espaciales y las distancias entre objetos y edificios. Se trata de espacios o eventos entre los eventos principales. La distancia entre los objetos mantienen una cierta tensión. Esta tensión visual también incluye el espacio entre objetos cercanos y distantes.

Experiencia "Derive Barcelona"

Comentadas las herramientas teóricas que se proporcionan al alumno para iniciar la *Derive*, en este segundo apartado se expone la acción concreta que se realizó en el curso académico 2011-12 con los estudiantes de de la E.T.S. de Arquitectura de Barcelona y del Barcelona-program -CUArch School of Architecture and Planning / CUA de Washington.

El tema de estudio que nos interesa consiste en el espacio público entendido como: "el lugar por definición de lo urbano, pasa a ser contemplado como el de la proliferación y el entrecruzamiento de los relatos, y de relatos que, por lo demás no pueden ser más que fragmentos de relatos; relatos permanentemente interrumpidos y retomados en otro sitio, por otros interlocutores." (DELGADO, 1999, 139)

El trayecto se origina como contraposición al recorrido turístico, fenómeno de masas, que es un trayecto dirigido y parcial (inducido por otro). Las guías definen aquello que debe visitarse. El callejear y descubrir requiere tiempo. Estamos al final de la era post-capitalista atrás quedan las derivas de los situacionistas, perderse para hacer una nueva lectura de la ciudad. La ciudad se planifica para ser vista, en la necesidad de nuestra civilización de convertirse en espectáculo de ella misma.

Como comenta Patton: "...To the extent that the inhabitant of (post) modern city is no longer a subject apart from his or her performances, the border between self and city has become fluid...the city as experience by a subject which is itself the product of urban experience, a decentred subject which can neither fully identify with nor fully dissociate from the sings which constitute the city" (Patton 1995, 112)

En este sentido, para emplazar la "Derive Barcelona" se escoge el mercado como lugar de intercambio y motor que mueve los flujos de la ciudad, paradigma del concepto de espacio público descrito anteriormente. De forma específica, se plantea un recorrido entre el mercado de la Boquería y el de Santa Caterina de Barcelona.

Ambos edificios se sitúan en el casco antiguo de la ciudad de Barcelona. Entre ellos se establecen ciertos paralelismos a nivel histórico y urbano. Su creación, a mediados del siglo XIX, fue posible por la aparición de grandes vacíos urbanos a consecuencia del decreto de Desamortización de Mendizábal.²

El mercado de la Boqueria se ubica en los terrenos del antiguo convento de San José. En 1940 se construye la plaza porticada de arquitectura neoclásica³, límite actual del mercado. Este proyecto queda interrumpido en la parte posterior, sólo se finalizaron tres fachadas de dicha plaza. Posteriormente, en 1865, se erige la estructura de la cubierta que cobija la actividad; a grandes trazos, ésta constituye la imagen de la Boqueria. Entre los años 1998 y 2001 se desarrolla el proyecto de rehabilitación que resuelve la contraposición entre la gran estructura metálica y las fachadas del perímetro⁴. En la actualidad se lleva a cabo la reordenación de la plaza de la Garduña situada en la parte posterior del edificio y con esta actuación se da respuesta a la cuarta fachada que quedó inconclusa hace dos siglos⁵.

Al otro lado de las Ramblas, tangente a la avenida de la Catedral se encuentra el mercado de Santa Caterina⁶. El edificio se construye en 1848 en el solar que ocupaba el convento de Santa Caterina. El mercado y sus alrededores fueron objeto de reforma entre el año 1997 y el 2005. El proyecto fue desarrollado por el estudio de arquitectura de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue. A grandes rasgos, la idea de intervención conserva en parte la fachada existente y plantea una espectacular cubierta que alberga el uso del mercado. La estructura constituye el elemento que define el edificio y la cubierta se convierte en una quinta fachada por su posición urbana.

De forma más sutil, existen líneas imaginarias que conectan ambos mercados. En el Proyecto de Ensanche, Ildefonso Cerdá plantea la creación de unas calles que cruzan el casco antiguo de la ciudad. En efecto, la "Gran vía C" proyectada por Cerdá, construida en parte, es la actual avenida de la Catedral. Ésta pasa tangente a Santa Caterina, sin embargo en el otro lado de las Ramblas el trazado de la vía afectaba la existencia de la Boqueria.⁷

A través del dibujo, con la mirada entre acostumbrada y distraída se inicia la *Derive*. La acción concreta se divide en ambos edificios en tres tiempos. En el primer acto se realiza una descripción del lugar. En el segundo acto se anima al estudiante a "perderser" y acometer una lectura más personal. Por último, el

tercer movimiento consiste en poner en común los dibujos y comentar el resultado.

En la primera descripción más general (de conjunto) los dibujos se toman desde el mismo punto de vista, esta vez inducido por los docentes. En el mercado de la Boquería los apuntes analizan el perímetro, - el límite que consiste en el edificio porticado que envuelve el mercado y la estructura de éste-, estudian la rivalidad entre el edificio porticado de orden Neoclásico, pensado para presidir una plaza pública de grandes dimensiones, y la cubierta necesaria para albergar el uso del mercado. Sin embargo, en Santa Caterina captan la plaza como lugar público frente al mercado y su volumetría.

Al adentrarse en la segunda propuesta, las miradas de los alumnos -que aterrizan perplejas- se dejan embaucar por la letra pequeña. En este punto es cuando definitivamente entramos en la *derive*, las vistas introducen el bagaje personal y la intuición.

Como escribe Álvaro Siza a propósito de los viajes: "Ningún dibujo me da tanto placer como estos apuntes de viaje. Viajar, individual o colectivamente, es una prueba de fuego. Cada uno de nosotros deja atrás, al partir, un saco lleno de preocupaciones, odios, cansancio, tedio, prejuicios... Viajeros íntimos o desconocidos se dividen en dos tipos: admirables o insoportables. Un buen amigo sufre porque el mundo es grande. Jamás podría permitirse -dice- repetir una visita; se marcha nervioso, crispado, saliéndosele los ojos de sus órbitas. Pero yo prefiero sacrificar muchas cosas, ver apenas lo que me atrae inmediatamente, deambular sin mapa y con absurda sensación de descubridor. (...) En el intervalo de un verdadero viaje, los ojos, y a través de ellos la mente, ganan insospechadas capacidades. Aprendemos desmedidamente y lo que aprendemos reaparece disuelto en las líneas que después trazamos" (Siza 1988).

Al analizar los dibujos del mercado de la Boquería observamos que coexisten los relatos de aquellos que se encaraman a lo alto, de ese modo, para observar el flujo de la actividad, explicando el laberinto de paradas y la estructura que las cobija (la imagen recuerda la secuencia de la película *Play Time* en la que Monsieur Hulot descubre los cubículos de laberinto de oficinas de la planta baja); las líneas de trazo regular dejan entrever una configuración abstracta. En estos casos la representación tiende a asimilarse con proyección de la planta del mercado (figura 5). Sin embargo, otro grupo de estudiantes optan por situar la línea de horizonte a la altura del viandante y describir los pasillos del mercado, el pulso vibra y explica el trasiego de los clientes y visitantes de la Boquería (figura 6). El tercer grupo de alumnos se interesa por las texturas de los productos del mercado, más alejado de lo propiamente arquitectónico, se trata de dibujos más gestuales, la línea desaparece para transformarse en mancha.

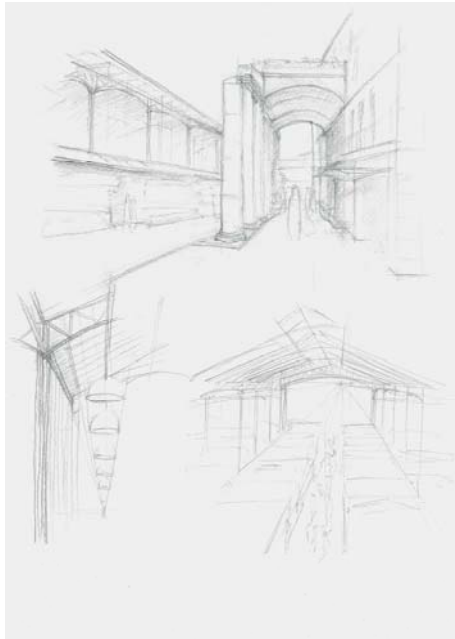

Figura 5

Figura 6

Figura 5. Apuntes tomados en el Mercado de la Boquería.
Autora: Eva Olavarria, estudiante de Arquitectura de la ETSAB

Figura 6. Apunte y sección del interior de la Boquería.
Dibujos realizados por alumnos de la School of Architecture, Washington.

Si en la Boquería distinguimos tres tipos de aproximación, en el caso de Santa Caterina predominan los bocetos en los que se estudia la estructura de la cubierta del edificio, es decir, las miradas se centran en la dimensión arquitectónica. Si atendemos al detalle, podemos diferenciar en los dibujos dos formas de abordar la explicación. Una parte de los alumnos eligen comparar la cubierta con la dimensión de las paradas y se sitúan en el interior (figura 7). Otra parte pone en relación la cubierta con el tejido urbano circundante de modo que escoge un punto de vista exterior, con ello consiguen contraponer la escala doméstica de las fachadas de las viviendas, de los detalles de lo cotidiano, de las antenas de televisión o el ruido de las azoteas con el alarde del gran voladizo de la cubierta (figura 8).

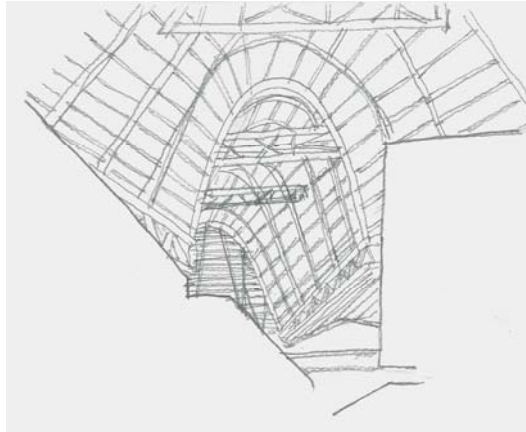

Figura 7. Apunte de la estructura de la cubierta del mercado de Sta. Caterina.
Dibujo realizado por un alumno de la School of Architecture, Washington.

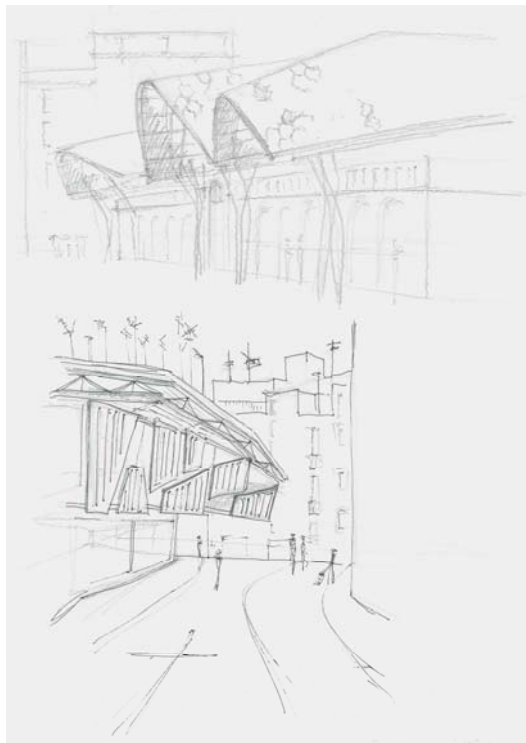

Figura 8. Esbozos del exterior del mercado de Sta. Caterina.
Autora: Julia Balcells estudiante de arquitectura de la ETSAB.

A posteriori, examinando los resultados según la procedencia de los alumnos, observamos que en el caso de la Boquería los alumnos de la escuela de Catholic University se centran en: comparación de escalas /

proporciones / sección- estructura / detalles-estructura / grafismo, utilizan mayoritariamente el recurso de

la sección (figura 9); lo que confiere a los trabajos un carácter más abstracto. En cambio, los estudiantes de la escuela de Barcelona se fijan en: recorrido / ambiente escogiendo la perspectiva con la visión del peatón. (figura 5).

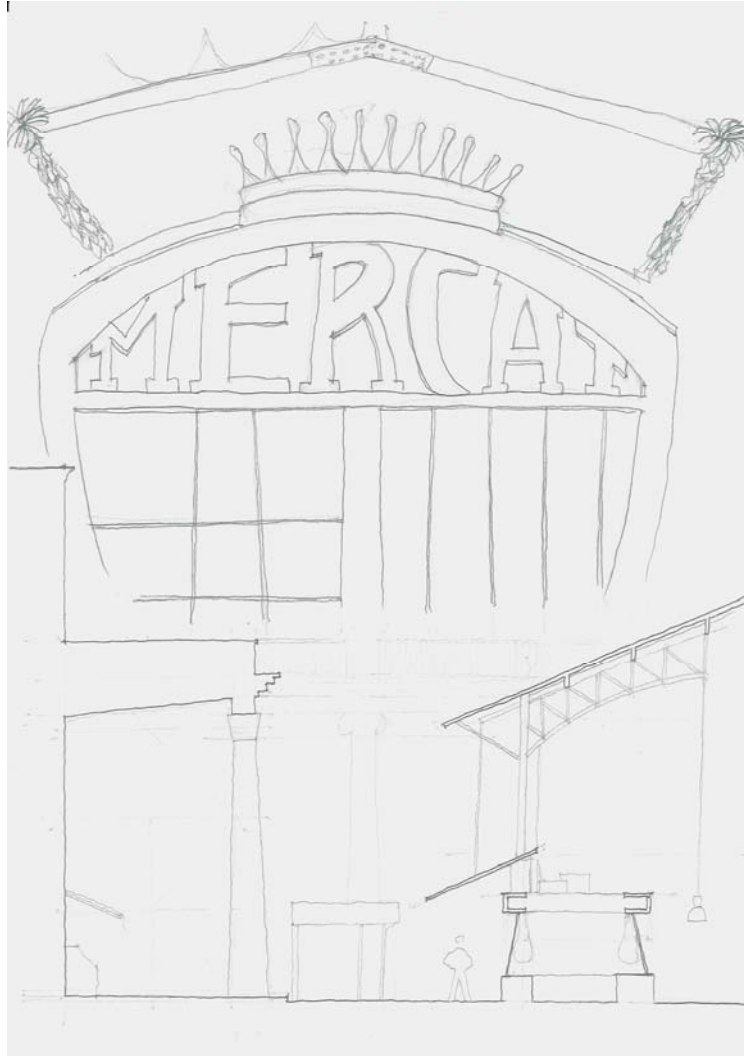

Figura 9. Sección y detalle de la puerta de acceso del mercado de la Boqueria.
Dibujo realizado por alumnos de la School of Architecture, Washington.

En el trayecto por las calles del casco antiguo hasta llegar a Santa Caterina, los dibujos de unos y otros se contaminan. La "derive" se convierte en homogénea y los intereses se comparten. De los apuntes del mercado de E. Miralles - B. Tagliabue destacan los conceptos los siguientes: vacío contra construido / espacio público / cubierta-volumetría / estructura / recorrido / ambiente; para representar estos conceptos seleccionan básicamente la técnica del esbozo combinando las visiones más generales con apuntes centrados en los detalles (figuras 7 y 8).

Como conclusión a la "derive" se construye un plano colectivo en el cual se recoge la acción seleccionando parte del material. Las directrices de la confección del patrón siguen los conceptos teóricos descritos previamente a los alumnos. El dibujo documenta que los dos mercados forman parte de un tejido de hitos urbanos. Se trata de un trabajo de síntesis en el que se superponen la lectura urbana del recorrido y las visiones individuales. (figura 10).

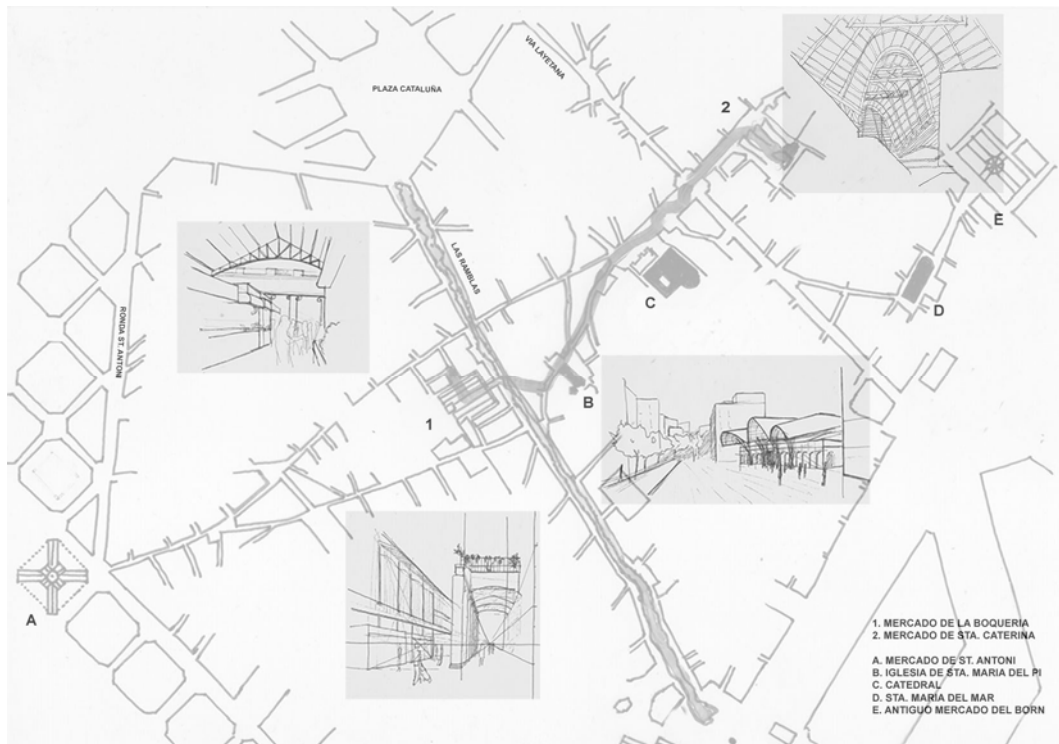

Figura 10. *Derive Barcelona*. Collage.

En general el grupo capta las tres escalas que confluyen en el caso de un mercado: la relación con la trama urbana (el edificio como generador de relaciones ciudadanas), a nivel intermedio la gran estructura que da cobijo a la actividad (análisis de la construcción) y, por último, se detienen en la precisión de los detalles (arquitectónicos y antropológicos). Los esbozos nos describen una realidad fragmentada, retomada entre idas y venidas. En su conjunto este trabajo constituye un viaje colectivo entre los matices del mercado como ejemplo de lo urbano.

Referencias

- ABRAMS, Michael. 2014. *The Art of City Sketching: A Field Manual*. Routledge. New York.
- CARERI, F. 2002. *Walkscapes. El andar como práctica estética*. Gustavo Gili. Barcelona.
- DELEUZE, G; GUATTARI F. 1988. *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*. PreTextos. Valencia.
- DELGADO, M. 1999. *Ciudad líquida, ciudad interrumpida: la urbs contra la polis*. Universidad de Antioquía; Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Medellín.
- MANSILLA, L.M. 2001. *Apuntes de viaje al interior del tiempo*. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona.
- MONTANER, Josep Maria. 1992. "Idea, imagen y símbolo de la ciudad". *La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX*, Gustavo Gili. Barcelona.
- MOYA PELLITERO, Ana. 2007. *The Image of the Urban Landscape. The re-discovery of the city through different spaces of perception*. Tesis Doctoral, Bouwstenen Publicatieburo, Eindhoven.
- PATTON, P. 1995 "Imaginary Cities: Images of Postmodernity" en *Postmodern cities and spaces*. Blackwell. Oxford.
- PONSI, Andrea. 2001 *Cambi di Vista*. Florencia: Alinea, 49.
- SIZA, Alvaro. et al. 1988. *Esquissos De Viagem*. Documentos de arquitectura. Porto.

-
- ¹ La parte teórica se basa en el libro “*The Art of City Sketching: A Field Manual*” (Routledge: 2014)
- ² 1936 Decreto de desamortización por el cual se expropian terrenos a la iglesia en beneficio del estado.
- ³ Edificio proyectado en 1840 por el arquitecto Josep Mas i Vilá.
- ⁴ La rehabilitación del mercado de la Boqueria es obra de los arquitectos: Lluís Clotet e Ignacio Paricio.
- ⁵ La reforma de la plaza de la garduña fué objeto de un concurso de arquitectura. La arquitecta Carme Pinós fue la ganadora del concurso, actualmente lleva a cabo la obra de construcción de la plaza y varios edificios que se plantean para dar fachada al espacio público.
- ⁶ Antiguo mercado de Isabel II.
- ⁷ El trazado de la "Gran Vía C" de Cerdá planteaba la desaparición del mercado de la Boqueria, dado que la nueva calle partía el edificio; en su lugar se pretendía erigir edificaciones alineadas que construyeran la fachada de la vía.