

**XII CONGRESO NACIONAL DE PROFESORES DE EXPRESIÓN GRÁFICA
EN INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y ÁREAS AFINES**

EGraFIA 2015

Río Cuarto, Córdoba, ARGENTINA

8 y 9 de octubre de 2015

Arquitecto FERRARIS, Roberto

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Universidad Nacional de Córdoba

E. Garzón 470 – 12º A

5000 Córdoba – ARGENTINA

roberto_ferraris@hotmail.com

MIGUEL ÁNGEL ROCA: Su obra gráfica y construida.

Disciplina: Arquitectura

Experiencias profesionales de Expresión Gráfica aplicada

ABSTRACT

Architect Miguel Angel Roca may well be considered amongst the most prominent living architects in Argentina. He was elected by his colleagues as the fourth most influential professional after the architects Clorindo Testa, Mario Roberto Álvarez and the SEPRA studio. His importance lays in the fact that he has produced an incredible impact in the city of Cordoba with his urban planning and architectural works. But much more than that, all his profuse production was always anticipated by incredible freehand sketches that faithfully predicted the future reality. These drawings and their results will be shown in this presentation.

RESUMEN

El Arquitecto Miguel Ángel Roca, considerado uno de los más prominentes arquitectos vivos de la Argentina, que fuera elegido por sus colegas como el cuarto profesional más influyente, después de los arquitectos Clorindo Testa, Mario Roberto Álvarez y el estudio SEPRA. Su importancia radica en el hecho que ha producido un increíble impacto en la ciudad de Córdoba con sus planeamientos urbanos y obras de arquitectura. Pero mucho más allá de eso, toda su profusa producción fue siempre precedida por increíbles dibujos a mano alzada que predijeron fielmente la futura realidad. Estos dibujos y sus resultados es lo que se quiere presentar.

Para todo arquitecto, en formación o en ejercicio, siempre ha sido una barrera o una fuente de oportunidades la capacidad de poder explicar, con mayor o menor facilidad, sus ideas de proyecto a través del manejo de los lenguajes gráficos.

Como Profesores de la disciplina, siempre nos ha preocupado lograr que nuestros alumnos puedan egresar con una correcta formación gráfica que les permita desenvolverse con fluidez en la vida profesional. Como discípulo del Arquitecto Roca he tenido la oportunidad de vivir en primera persona sus procesos de diseño así como su sorprendente manejo para la representación de sus proyectos, cualquiera fuera su escala. Lo he visto iniciar los primeros bocetos de grandes proyectos sobre un papel manteca nacional, con su portaminas SITO y mina 2mm B4. Noté que en algunas oportunidades sus primeros esbozos eran en perspectiva polar, otras veces en planta y otras en cortes perspectivados. A poco de iniciar el proceso de diseño el papel manteca queda cubierto de pequeños dibujos que en conjunto describen a la perfección la idea, incluyendo detalles de encuentros y uniones.

Hay además, en su lenguaje gráfico, un definido estilo que lo identifica y se manifiesta especialmente en algunos elementos no necesariamente arquitectónicos, como son las figuras humanas, árboles, cielos, técnicas y posición del observador en el caso de las perspectivas polares. Es importante analizar el valor de esta cualidad en sus dibujos, a las que podríamos calificar como "caligrafía gráfica", ya que identifica al autor como una firma y contiene elementos de la idea que luego podrías verificarse en la obra construida. La mirada exhaustiva sobre su acervo gráfico es motivo de un análisis sobre cómo el dibujo anticipa y propicia una determinada manera de proyectar, en este caso sobre un autor reconocido por su tarea profesional arquitectónica y urbanística, como es el caso del Arquitecto Miguel Ángel Roca.

1 - INTRODUCCIÓN

***“Construimos a través del imaginar,
Imaginamos a partir del pensar.
Pensamos artística,
científica y filosóficamente creando”.***

Miguel Ángel Roca.

En esta presentación haré un estudio de la obra gráfica y construida del Arquitecto Miguel Ángel Roca. El motivo este análisis es que estoy convencido que se puede verificar una estrecha relación entre la imagen de lo dibujado y lo finalmente ejecutado por este arquitecto. Esto es algo que, como docentes del área de la representación arquitectónica, permanentemente remarcamos como valorable en todo profesional. El concepto sobre el camino a recorrer desde la IDEA a la REALIZACIÓN o PRESENCIA que desarrolla el arquitecto Louis E. Kahn y que forma parte inseparable del pensamiento de Roca, se pone fuertemente de manifiesto cuando se cotejan sus dibujos preliminares y su obra.

Esta continuidad que existe entre la imagen previa o prefiguración y la materialización de su arquitectura es lo que intentamos demostrar en este documento. Para ello nos basamos en sus numerosos dibujos conocidos, escritos leídos, reflexiones y conferencias escuchadas, fotografías tomadas de su obra, charlas y visitas personales realizadas en muchos años de estrecha relación con el arquitecto.

En 1977, durante el cuarto año de mi carrera fui invitado a trabajar temporariamente para concursos de proyectos en los que participaba el Arquitecto Roca. Lo que sería sólo por un tiempo se transformó en una relación laboral y personal duradera, fortalecida en el tiempo. Al año siguiente de mi ingreso a su estudio profesional fui su alumno en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, la misma de la que Roca había egresado años antes con los máximos honores.

Allí tuve la oportunidad de verlo actuar, ya no como profesional, sino como académico. Su pasión por la arquitectura se traslada, aún hoy, en forma directa y vigorosa a sus alumnos. Como profesor Titular de la asignatura sus clases están cargadas de una riquísima información teórica y conceptual, de vivencias y anécdotas personales que sólo un protagonista directo, como él, de la arquitectura puede contar en primera persona.

Hoy sus dibujos están presentes en nuestras clases de representación arquitectónica como ejemplos fundamentales de cómo se debe hacer visible la idea para poder transmitirla de forma clara a quien será quien reciba la obra o quien deba construirla. Hemos tenido además la buena fortuna de contar con su presencia en muchas oportunidades

dando testimonio directo de su experiencia y posición frente a la gráfica arquitectónica.

Su generosidad académica nos ha permitido no dudar en invitarlo cuantas veces creamos oportuno reforzar nuestros contenidos teóricos y prácticos con sus siempre entusiastas charlas, las que invariablemente culminan con el arquitecto Roca rodeado de ávidos alumnos tratando de sacarle un último concepto que los estimule en la carrera. Jamás lo he visto negarse a estos pedidos o apurar su salida. Casi se podría decir que los alumnos son quienes, después de la arquitectura misma, más lo estimulan.

Actualmente, como Director del IIGrADi – Instituto de Investigación de la Gráfica Aplicada al Diseño – cuento con el Arq. Roca como consultor permanente de nuestros trabajos, además de tenerlo como visitante invitado en Congresos y Eventos organizados. En el año 2007 nos acompañó en un workshop que con treinta alumnos realizamos en Sudáfrica. Su conferencia en Pretoria fue fundamental, tanto para alumnos como para los profesores de la universidad anfitriona.

Hay que tener en cuenta que este arquitecto ha desarrollado una importante obra en Sudáfrica durante la década del '80, años en los que también lo acompañamos, junto a un grupo de jóvenes arquitectos, como colaboradores. Sus proyectos fueron realizados en sociedad con dos estudios locales y los argentinos fuimos responsables del desarrollo de las documentaciones gráficas. Allí tuve nuevamente la oportunidad de evaluar su extraordinaria capacidad para comunicar sus ideas, no siempre convencionales, por medio de sus dibujos de prefiguración. Vale la pena mencionar que todos quienes hemos trabajado a su lado fuimos adoptando modismos gráficos similares a los del Arq. Roca, no porque él lo exigiera, sino por el natural contagio que se produce entre el mentor y sus discípulos.

2 - METODOLOGÍA

Tal como anticipara en la Introducción, para el análisis de la obra gráfica del arquitecto Roca y su correspondencia con la obra construida, me he basado en mi propia experiencia como su colaborador y amigo personal durante más de 35 años, tiempo en el que he podido ver en forma directa su modo de trabajo como proyectista. Sus dibujos, muchos de ellos ejecutados delante de mí, fueron luego reproducidos abundantemente en sus numerosos libros publicados en el país y en el extranjero.

Basándome en estos dibujos hice una comparación con la correspondiente obra para evaluar el nivel de anticipación que el arquitecto tuvo al momento de concebirla o de hacer visible su idea.

También pongo como ejemplo de su influencia como dibujante sobre otros arquitectos mis propios dibujos, tanto los realizados en el tiempo en que fui su colaborador como los realizados luego, como profesional independiente en mi propio estudio. Esta influencia se sigue trasladando hoy a los alumnos, ya que sus ejemplos gráficos son usados como material permanente en nuestras clases.

Como Metodología de análisis, también deseo mostrar su influencia en la gráfica de quienes en algún momento fuimos sus alumnos, colaboradores o socios en la profesión. Su personalísima *caligrafía gráfica* ha sido, como se verá, indudablemente contagiosa, tanto por lo expresiva como por lo elocuente. Hay que reconocerle a este arquitecto una poca común capacidad de comunicación. Este talento particular se manifiesta cuando en cualquier diálogo que se lo permita, introduce junto a la palabra un gráfico pertinente que refuerza el concepto que intenta exponer.

Forma parte también de esta presentación la evaluación de cómo esta manera de comunicación gráfica que aplica el arquitecto con el eventual interlocutor tiene una fuerza persuasiva que le ha permitido que muchos proyectos de alta complejidad hayan sido aceptados y ejecutados finalmente. Pongo como ejemplo obras como los Centros de Participación Comunal realizados en la ciudad de Córdoba durante su gestión como Director de Planeamiento de la Municipalidad.

Para comprender mejor el análisis, lo dividiré por décadas, siempre en relación a mi conocimiento personal del Arquitecto Miguel Ángel Roca.

3 - DESARROLLO

Década del '70: conocí al Arq. Roca en el año 1977 siendo estudiante del cuarto año de la carrera. En esos años en su estudio se realizaban numerosos concursos de vivienda, como es el caso del Conjunto Senillosa, primer trabajo en el que trabajé con él como colaborador. (Fig. 1)

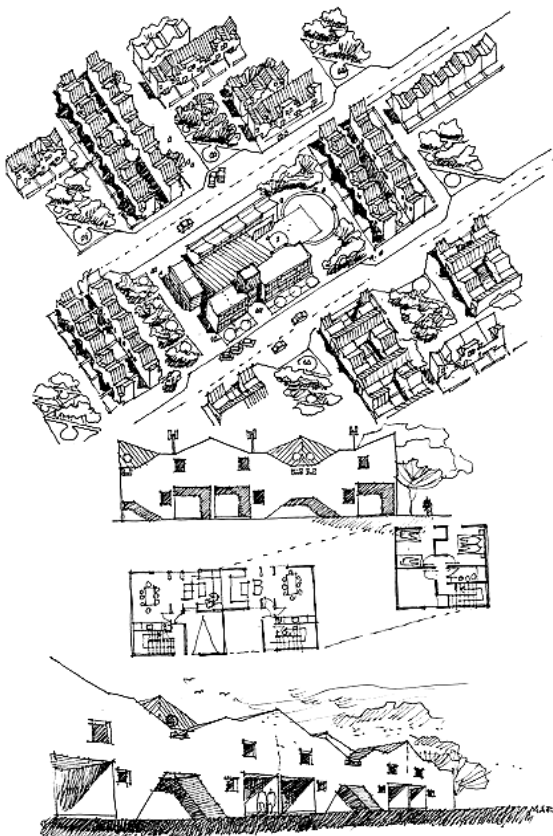

Fig. 1 – Conjunto Senillosa, Neuquén, Argentina, 1978-1980

Allí, por primera vez y aún sin haber sido su alumno en la carrera, tuve la oportunidad de ver su modus operandi. Como yo había llegado a su estudio como perspectivista por recomendación de un compañero de estudios, lo primero que debí hacer fueron las imágenes del proyecto. Para ello, el arquitecto Roca se sentaba conmigo al lado, con un papel manteca nacional y su portaminas 2mm marca Sito –el más económico del mercado, ya que según dice, los más caros que le regalan los pierde – y en trazos seguros me explicaba cómo quería que se hicieran las imágenes.

A decir verdad, siempre me pregunté por qué era necesario que yo las rehiciera, siendo que sus dibujos en el papel manteca, donde combina vistas, cortes, perspectivas aéreas y peatonales, eran tan expresivos que lo único que hacía falta era imprimirlas y en todo caso aplicarles un poco de color... Aunque tampoco lo necesitan (al color), pero como sus obras se caracterizan por sus osados arreglos cromáticos, ésta parecería una buena alternativa. En todo caso y a partir de ese momento ya no me fui del estudio y mi tarea se centraba fundamentalmente en hacer presentaciones de sus proyectos. Esta condición me permitió compartir las primeras instancias del proceso de diseño del arquitecto, el cual podría definir como lineal, a partir de una idea fuerte que se va desarrollando rápidamente en secuencias gráficas que combinan muy articuladamente imágenes generales y detalles.

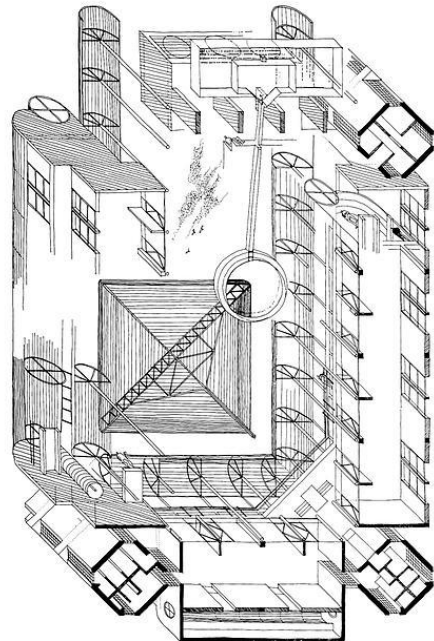

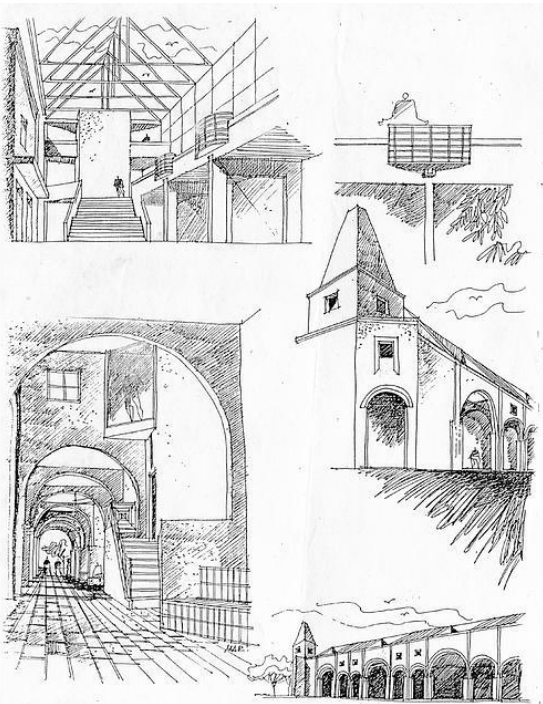
Fig. 2 – Galería Paseo Azul, Córdoba, Argentina, 1977-1978

Su expresión gráfica es muy personal y fácilmente identificable por su modo de representar montañas, nubes, figuras humanas, materiales, etc. Elige muchas veces enfoques no convencionales para mostrar su proyecto.

Tal es el caso del Paseo Azul, una pequeña galería comercial de la que pidió le hiciéramos una maqueta en escala 1:50 para mostrar al comitente. En tanto, él dibujó su idea como vista desde abajo, enfatizando su condición de *galería a cielo abierto*. Su croquis nos dio una idea muy clara de cómo debía ser la maqueta que nos encomendó, la que pidió fuera

muy detallada y fiel al proyecto, consciente de que el cliente no iba a entender suficientemente bien su representación. Yo creo, sin embargo, que sus dibujos son elocuentes y se explican por sí mismos. (Fig. 2)

Década del '80: en el año 1981 el arquitecto Roca me invita, junto a otros colegas recientemente egresados de la carrera, a sumarnos como equipo de colaboradores para trabajar en proyectos que debía realizar en Sudáfrica, asociado a dos importantes estudios locales, el de Meyer & Pienaar Architects y el de Sack & Feldman Architects. Nuestra tarea consistió en desarrollar proyectos en Johannesburg y otras ciudades de Sudáfrica, además de una gran obra que no pudo concretarse en Hong Kong. Apenas llegado me tocó trabajar sobre el proyecto del Centro Cívico de Krugersdoorp, una localidad al noroeste de Johannesburg. El diseño, muy adecuadamente ampliaba la superficie de un edificio preexistente. Cuando la obra concluyó me tocó a mí viajar para sacar fotos que luego serían publicadas en libros y revistas especializados. Allí pude comprobar, no por primera vez, cómo sus bocetos habían prefigurado la obra con notable anticipación (Fig. 3 y 4)

Figs. 3 y 4 – Centro Cívico de Krugersdoorp, Sudáfrica, 1981 – 82

Otro proyecto en el que trabajamos en esos meses fue en el de unas viviendas agrupadas de gran categoría en las afueras de Johannesburg. Las perspectivas de presentación al cliente de los Killarney Flats las realicé yo y cuando ahora hoy las miro no puedo evitar ver la fuerte influencia del modelo gráfico de Roca, quien indudablemente contagió con su personal estilo mis dibujos (Fig. 5 y 6).

Figs. 5 y 6 – Killarney Flats, Johannesburg, Sudáfrica, 1981 –

Simultáneamente con estos proyectos en Sudáfrica, en Argentina el arquitecto Roca estaba desarrollando otros en la ciudad de Córdoba como Asesor de Proyectos Especiales de la Municipalidad. Algunos de sus diseños en esos años, de fuerte carácter social y público, se centraron en la refuncionalización de antiguos mercados, transformados en centros culturales, con bibliotecas, salas de espectáculos y otras actividades de importancia para los vecinos.

Entre otros proyectos de puesta en valor de antiguos edificios se destaca el Centro Cultural Alta Córdoba, en el cual, dentro de la nave vacía del viejo mercado ubicó pequeños edificios para albergar las actividades sociales antes mencionadas. (Fig. 7)

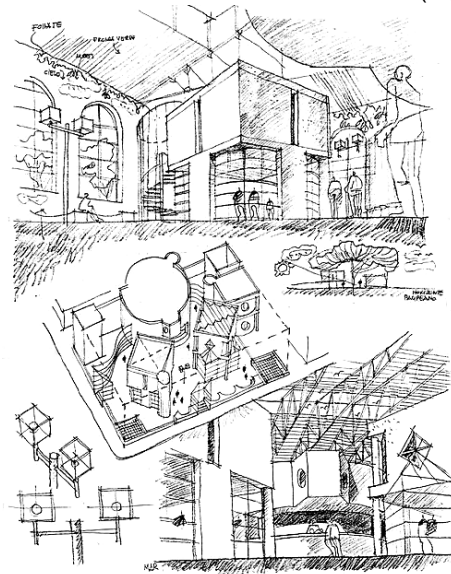

Fig. 7 – Centro Cultural General Paz, Córdoba, 1980 - 83

Paredes y techos recrean en pinturas un paisaje de árboles y cielos, confundiendo interior con exterior. Sus dibujos de prefiguración expresan con fidelidad esta osada propuesta la que, por suerte, fue entendida y aceptada por las autoridades municipales del momento y por lo tanto fueron ejecutadas.

Es con estos ejemplos que, como docentes del área de la expresión gráfica, podemos recalcar a nuestros alumnos la importancia de la representación de las ideas del proyectista en forma legible y convincente.

Las anécdotas que puedo contar a mis estudiantes sobre la manera en la que personalmente he visto que el Arquitecto Roca proyecta y presenta sus ideas para convencer a sus eventuales comitentes forman parte de una técnica pedagógica muy fructífera, ya que relaciona la teoría con la praxis.

Esto resulta valioso ya que el alumno comprende muy claramente la utilidad de lo que se le exige en clase.

Década del '90: la misma capacidad de persuasión en este arquitecto que remarcaba antes para lograr que proyectos de gran audacia sean aceptados y llevados a cabo es la que debió emplear para desarrollar uno de los planes urbanos en Córdoba más ambiciosos de los últimos años: la descentralización de la administración municipal, en pequeños mini-municipios llamados CPC – Centros de Participación Comunitaria – localizados en los barrios periféricos. Recuerdo que en su momento el arquitecto Roca me llamó para hacer una serie de presentaciones de estos proyectos, yo ya hacía un tiempo que trabajaba en mi propio estudio. Hicimos más de diez presentaciones de estos proyectos.

Entre ellos destaco el del CPC Pueyrredón ya a mi dibujo, ubicado en la parte inferior de la lámina el arquitecto Roca le sumó otro en *vista subterránea*, con los típicos cielos que caracterizan su gráfica. Me cuesta decidir objetivamente si fue o no la mejor opción gráfica para explicar la idea, pero sí puedo afirmar que logró su cometido, en tanto y en cuanto que fue entendida, aceptada y ejecutada. (Fig. 8).

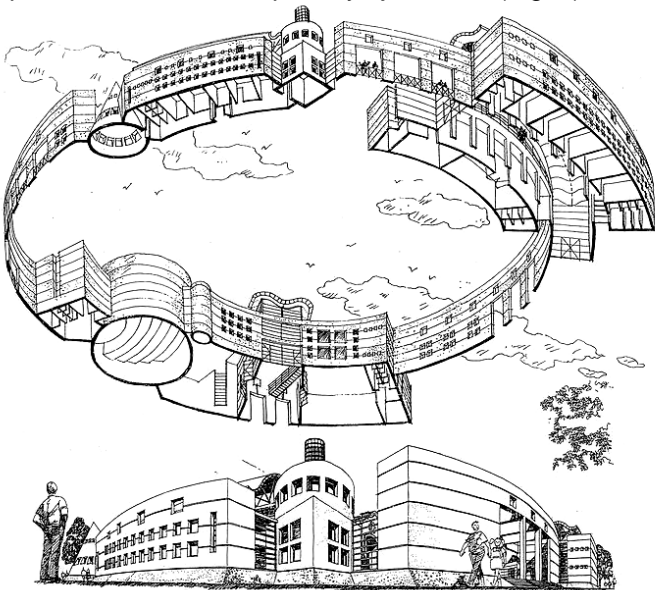
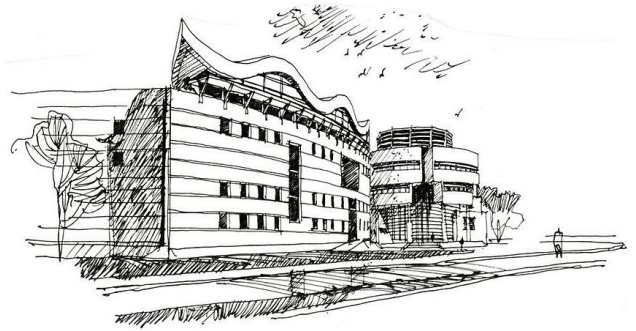

Fig. 9 – Centro de Participación Comunitaria Pueyrredón, Córdoba, 1991.

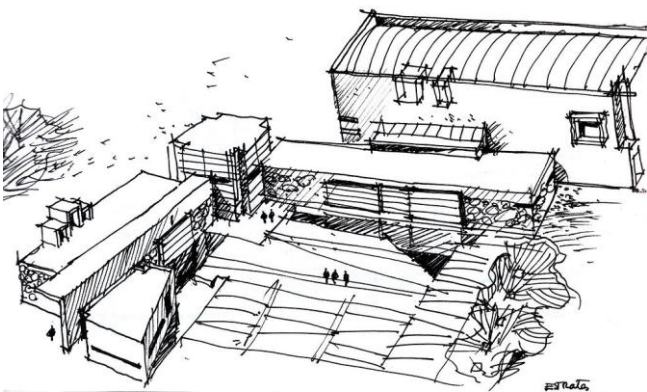
Pareciera que cuanto más compleja es la idea que debe mostrar Roca más aclaratorios resultan sus dibujos de prefiguración. Y lo más notable es que, aún tratándose de bocetos preliminares y no de presentación propiamente dicho, hay una clarísima similitud entre el dibujo y la obra realizada, como por ejemplo el CPC Ruta 20. Un conjunto conformado por dos edificios de geometría imponente sobre una ruta de salida de Córdoba muy transitada. Los interiores de ambos cuerpos son tan impactantes como su exterioridad, la que generan un fuerte impacto visual a quien circula por esa ruta (Fig. 10 y 11).

Figs. 10 y 11 – CPC Ruta 20, Córdoba, 1995

Década del 2000: ésta fue otra década de gran producción del arquitecto, en la que como Secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Córdoba produjo la mayor cantidad de obras en el Campus desde su creación. Otra vez sus dibujos fueron anticipo de los edificios que representaban. En su mayoría construcciones para las facultades, pero también el edificio principal del Rectorado le dieron una nueva identidad al campus. Muchos de sus dibujos son enfoques *vista de ratón* – con plano de piso y de horizonte coincidiendo – otras, cuando la obra tiene un mayor desarrollo en planta, elige la vista aérea, tanto en proyecciones paralelas como cónicas, que con pocos trazos dejan una clara idea de su proyecto.

Es el caso de la nueva sede de la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria. Un croquis rápido, de trazo seguro a mano alzada asegura la comprensión clara de la conformación del conjunto edilicio (Figs.12 y 13)

Figs. 12 y 13 – Facultad de Odontología, campus de la Universidad Nacional de Córdoba. 2002 - 03

Si hay una obra con la cual el arquitecto Roca se identifica y lo identifica es su propia casa en Calamuchita, a la cual se refiere en todas sus charlas a alumnos. Roca además los recibe en esta casa como generoso anfitrión cuantas veces se lo hemos pedido (Fig. 14).

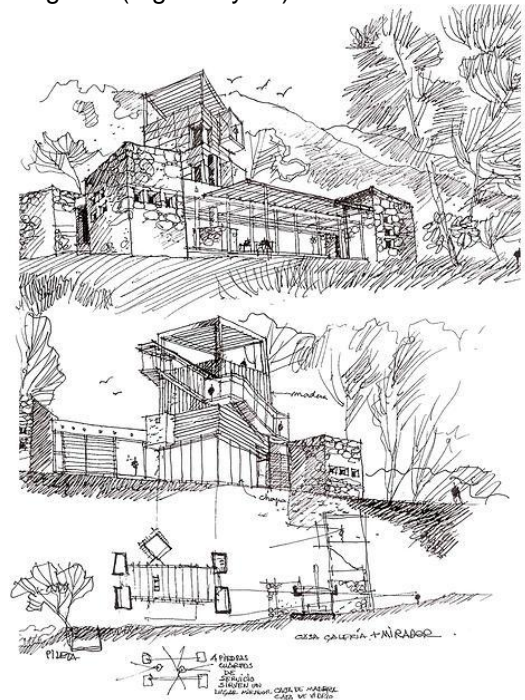

Fig. 14 – Visita de alumnos y profesores locales y sudafricanos a la casa del arquitecto en Calamuchita, Córdoba, 2011.

El entorno de la casa y el paisaje del valle son impactantes. Su casa lo aprovecha desde la escalera y con grandes ventanales, los que permiten observar las vistas desde distintos ángulos. Sus dibujos de la casa son no sólo elocuentes de la idea, sino además denotan el afecto que el arquitecto tiene por este refugio serrano.

Nuevamente su representación de la obra articula distintos enfoques y detalles en una misma

lámina. Perspectivas cónicas con el observador por debajo del plano de apoyo de la casa, remarcando su posición elevada en el terreno, vista superior, corte esquemático e ideograma del proyecto aclaran el concepto simple e imponente al mismo tiempo de esta obra singular. (Figs. 15 y 16)

Figs. 15 y 16 – Casa del arquitecto en Calamuchita, Córdoba, 2004

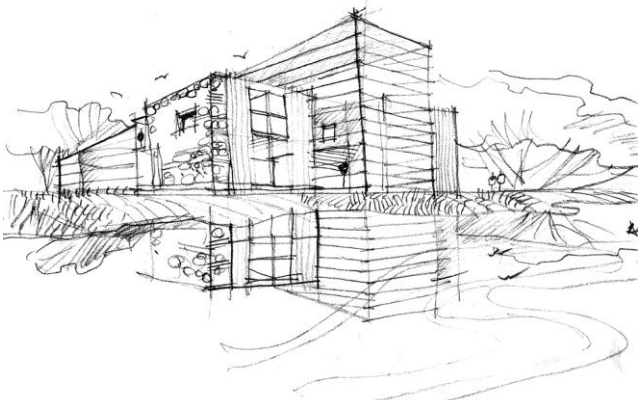
Últimas obras: entrando en los últimos años, la producción del arquitecto Roca no ha disminuido, pero ha habido más proyectos privados que en las décadas anteriores. Casas unifamiliares y edificios residenciales fueron concebidos en distintos lugares de la provincia.

En todos ellos se nota un cambio de estilo con relación a sus otras obras, pero sin perder la personalidad tan particular de sus diseños. Sus dibujos, en cambio, mantuvieron idéntica calidad y carácter.

Su trazo rápido y seguro en lápiz sobre papel manteca tiene la cualidad de ser expresivo y explícito al mismo tiempo. No se requiere de mucha más información para que se entienda la idea que el arquitecto trata de transmitir.

Esto le otorga a sus gráficas el carácter de prefiguraciones y presentaciones en una misma imagen lo que hace de sus procesos de diseño un camino lineal, tal como lo preanunciara su maestro y mentor, el arquitecto Louis Kahn. (Figs. 17 y 18)

IDEA – PENSAMIENTO – ACCIÓN – PRESENCIA

Figs. 17 y 18 – Casa Beamonte, Río Cuarto, Córdoba, 2009

CONCLUSIONES

El análisis que realizamos intentó resaltar, en el trabajo de un arquitecto cordobés, el compromiso entre su gráfica y su obra realizada. Para la tarea encarada me basé en mi propia experiencia personal con el Arquitecto Roca, a quien conozco desde hace más de tres décadas y de quien tengo un gran respeto, admiración y afecto.

Creo que el fundamentar este análisis en testimonios directos y personales tomados de mi relación profesional y de amistad con Roca le imprime, como mínimo, la veracidad de los momentos compartidos en el ámbito donde sus ideas y proyectos se concibieron, así como también de los comentarios y anécdotas escuchados de boca del propio autor.

Lo que aquí se presenta no intenta ser una crítica de su obra – gráfica o materializada – sino simplemente una reflexión sucinta de hasta dónde la gráfica arquitectónica puede influir en la tarea cotidiana de un arquitecto cuya producción es una de las mayores realizadas en nuestro país.

Creo y confío que estas consideraciones pueden ser de utilidad para nuestros alumnos, tanto al inicio de los estudios, cuando aún no tienen plena claridad sobre las características y pormenores de la carrera que eligieron, como para los que están por

egresar, como aliciente para encarar el desafío de una profesión donde no es tarea sencilla lograr que nuestras aspiraciones creativas se vuelvan tangibles, reales.

Tengo la certeza que este arquitecto ha sido y seguirá siendo un verdadero inspirador para quienes tengamos la suerte de escucharlo, tratarlo y seguir su ejemplo en la profesión.

REFERENCIAS

Grupo de colaboradores en los proyectos realizados en Sudáfrica en 1980 - 82. De izquierda a derecha abajo: Arquitectos Ernesto Bedmar, Nancy Stocco y Miguel Ángel Roca, arriba Roberto Ferraris y Mónica Albónico.

- *Dibujos* Miguel Angel Roca, 2012;
- *La Arquitectura del siglo XX*, Miguel Angel Roca Editorial Summa Books, 2005;
- *Tres Obras*, Miguel Angel Roca Ediciones Ingraphic Córdoba, 2001-2005;
- *Dibujos* Miguel Ángel Roca, 2004; Reeditado.
- *De la Ciudad Contemporánea a la Arquitectura del Territorio*, Miguel Ángel Roca FAUD-UNC, Eudecor 1998, Edición Extendida y Actualizada, 2003;
- *The Architecture of Latinamerica*, Miguel Angel Roca Academy Editions 1995;
- *Croquis, dibujos y procesos* Miguel Angel Roca 1990;
- *Habitar, construir, pensar. Tipología, tecnología, ideología*, Miguel Ángel Roca Eudeba, 1988;
- *Lugares urbanos y estrategias*, Miguel Angel Roca 1985, FAUD-UNC;