

INSTRUMENTOS PARA LA CREATIVIDAD

Utensilios de dibujo y de construcción de los siglos XVII al XX

Colección *Atelier* Joaquín Lorda

A lo largo de la historia, artistas, arquitectos y diseñadores de distintas disciplinas se han valido de dibujos para crear, transformar, elaborar y detallar ideas y conceptos; se trata de configuraciones complejas desarrolladas desde la imaginación que requieren del dibujo como medio previo a su materialización o construcción. De acuerdo a la idea comunicada al cliente o comitente de la obra, a través de dichos dibujos, el constructor contaba con sus propios utensilios que le permitían trabajar el material y darle forma y consistencia.

Hoy en día se cuenta con extraordinarias herramientas informáticas que permiten realizar la misma tarea del pasado, que es plasmar las ideas de sus creadores; las reglas de la geometría permanecen iguales, no así, la arquitectura, el diseño y sus convenciones de representación, que van cambiando y consecuentemente los utensilios empleados para el dibujo o la construcción evolucionan y se ingenian de acuerdo a la demanda de las nuevas necesidades: así por ejemplo, el tiralíneas doble se fabrica para trazar ágilmente el recorrido de las vías de tren; o el *volutor* o trazador de curvas se concibe en el siglo XIX para facilitar el dibujo de la voluta del orden jónico, tan popular en los *revivals* o historicismos de ese siglo.

Esta exposición presenta un recorrido por una escogida selección de utensilios de dibujo y de construcción de los siglos XVII al XX de la colección de Joaquín Lorda (1955-2016) que él mismo denominaba *Atelier*, y diversas obras del Fondo Antiguo del Servicio de Biblioteca de la Universidad de Navarra.

Esta es la primera vez que una parte de la Colección del *Atelier* Joaquín Lorda es exhibida fuera de la Escuela de Arquitectura. Durante su vida el Profesor Lorda, realizaba instalaciones provisionales con sus alumnos, como uno de sus medios innovadores docentes, con el que les hacía introducirse en estas materias, despertando su afición e interés. El *Atelier* está constituido por un conjunto de valiosos objetos y documentos, ilustrativo de la enseñanza y práctica de la arquitectura en los siglos XVII, XVIII y XIX, así como en el primer cuarto del siglo XX. Se refiere a la labor del arquitecto en Europa, en todas sus fases, reunida metódicamente por el profesor Joaquín Lorda durante varios años de investigación. Una investigación que está siendo continuada por el Grupo ART T&H al que él mismo pertenecía.

La recopilación de esta muestra se centra específicamente en: tiralíneas, estiletes, portalápices, compases de punta seca y para trazar, escuadras y reglas, curvígrafos, instrumentos de medición (reglas, transportadores, compases de proporción) y de copia, reducción o ampliación (pantógrafo, compás de reducción). También se incluyen algunos utensilios de construcción y carpintería que ilustran las técnicas antiguas.

Simultáneamente, se ha efectuado una selección de libros de similar naturaleza y temática proveniente de Fondo Antiguo: tratados de Arquitectura y de otras Artes, libros de Iconografía o representaciones alegóricas, libros de Instrumentos de Dibujo y de Construcción o manuales, que constituyen la adecuada representación y descripción de época de dichos utensilios. El

marco cronológico comprende desde el siglo XVI al XIX constituyendo una valiosa fuente gráfica de información y de referencia sobre las técnicas del dibujo geométrico.

El tratado de Arquitectura más antiguo que se conoce *De architectura*, que Vitruvio escribió en torno al año 27 a. C., al tratar sobre la práctica de la arquitectura y de la construcción de griegos y romanos, hace la primera referencia a dos instrumentos de dibujo: el tratadista romano aconsejaba en su Libro II el uso del compás y de la regla a escala para dibujar la planta de un edificio.

El nuevo interés por la Arquitectura grecorromana y las ciencias de la Antigüedad durante el Renacimiento, y la avidez por el conocimiento del universo y del hombre, impulsó el avance en las distintas ramas del saber. Además de la redacción de la gran obra de *De re aedificatoria* de Leon Battista Alberti en el siglo XV, la astronomía, la navegación, la topografía y las ciencias militares se vieron especialmente impulsadas por el desarrollo de las matemáticas y los procedimientos de medición, avances que favorecerían también a la ingeniería, a la arquitectura y otras artes.

Pero, ni Alberti, ni los grandes tratadistas clásicos como Serlio, Vignola, Palladio y Scamozzi considerarían de manera específica los instrumentos necesarios para el dibujo arquitectónico. Aunque ciertamente, aparecen decorando los frontispicios de los tratados de arquitectura como utensilios simbólicos de la geometría o de las matemáticas tan relevantes en ella, tal y como se puede apreciar en los tratados de los autores arriba mencionados expuestos en esta muestra, o adornando algunas páginas de presentación de capítulos como en el bello ejemplar del Vignola editado en París y revisado, corregido y aumentado por Blondel (1757).

La primera publicación que incluye láminas de los mecanismos de los instrumentos de dibujo y de matemáticas es *Theatrum instrumentorum* (1569) de François Jacques Besson, publicado por primera vez en latín en Orléans. Esta obra fue reeditada en francés con el título de *Théâtre des instruments mathématiques et mécaniques* (1579) en Lyon, e incluía sesenta láminas realizadas por el célebre diseñador y arquitecto Jacques Androuet du Cerceau. La traducción española de 1602 se presenta en esta exposición. En este mismo apartado de literatura sobre instrumentos, se puede citar *Construcción y uso del compás de proporción* (1756) de Giovanni Pagnini traducido al español (1758) que describe y explica la construcción de este instrumento.

Architectvra recta y obliqua (1678) de Juan Caramuel, contiene excepcionales láminas con representaciones de numerosos instrumentos. Pero es sobre todo a partir del siglo XVIII, cuando se publican tratados y manuales sobre materias diversas de la Arquitectura, como la albañilería o la carpintería, que frecuentemente ilustran los utensilios necesarios para el dibujo, la medición o el cálculo de proporciones.

En el siglo XIX, las publicaciones sobre el dibujo geométrico destinadas a artistas y a especialistas como cartógrafos, ingenieros de ferrocarriles e ingenieros mecánicos incorporarían en sus láminas los instrumentos más necesarios en una época de grandes obras, inventos y patentes de artefactos. Los catálogos de venta de los grandes fabricantes de instrumentos de dibujo en Europa publicados desde 1860, como Haff, Riefler, Kern, o Stanley reflejarían el desarrollo de nuevas tecnologías. Esta exposición incluye algunas piezas y estuches de estas prestigiosas firmas como muestra de la perfección, precisión y belleza de estos instrumentos para la creatividad.