

ARCHI
mnemosyne
des-dibujadas
catálogo del workshop

2024-25

Organiza e impulsa ArchiMnemo (Grupo para la investigación sobre el dibujo como patrimonio de la arquitectura), llevado a cabo en el marco del PID *Atlas Mnemosyne: el archivo online como fuente de aprendizaje*, subvencionado por el Vicerrectorado de Innovación Docente y Transformación Digital de la Universidad de Valladolid.

Coordinación y edición de la publicación: Noelia Galván Desvaux y Sara Peña Fernández.

Revisión de textos Raquel Álvarez Arce y Daniel Galván Desvaux.

Edita apoyados por VirtUva y el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid.

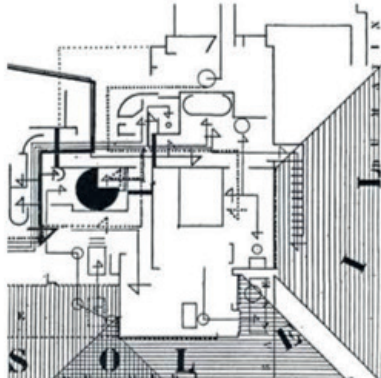
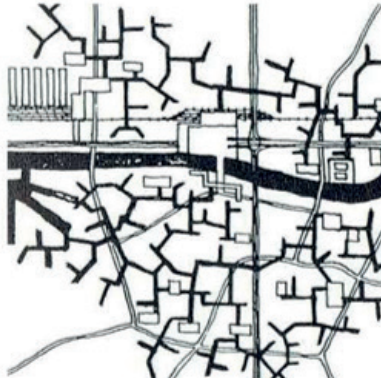
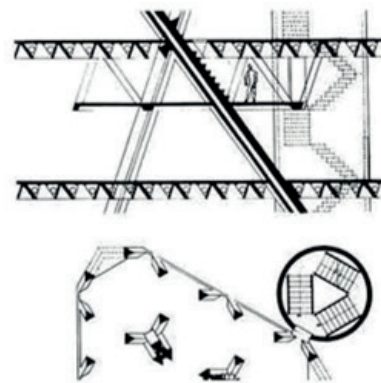
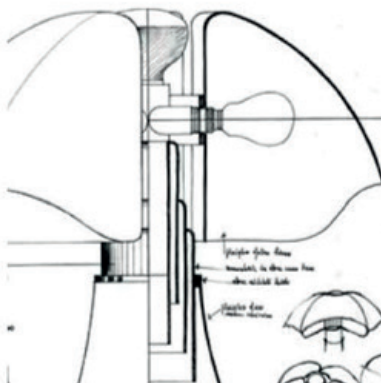
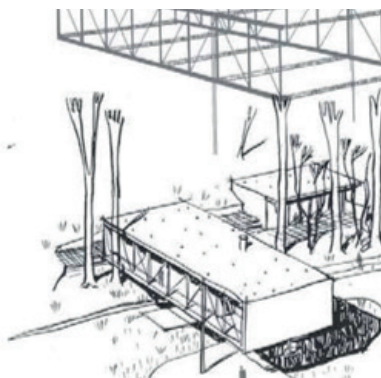
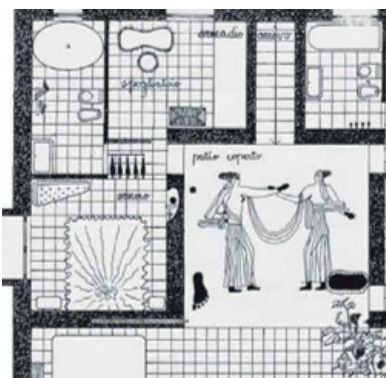
Agradecemos a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid por la cesión de espacios y la difusión.

ISBN 978-84-09-63754-6

© de los textos y las imágenes: los autores salvo que se indique la procedencia del mismo

Alumnos participantes:

Irene Aller Cortizo
Sergio Alonso Cabezón
Álvaro Javier Alonso Santana
Julia Alvaredo Fernández
Estela Álvarez Torre
Xiana André García
Tamil Melissa Antezana Guzmán
Claudia Atienza Infante
Carla Azofra Alcalde
Yeray Bastardo Hernández
Miriam Bernal Hernández
Leyre Borja Méndez
Andy Bustillo Campillo
Aitana Cadenas González
Inés Calvo Díaz
Julio Calvo Inchausti
Paula Calzada Gonzalo
Candela Catalina Herrero
Blanca Caviades Pérez
Carmen Cebrián Gervás
Gonzalo Chico Higuera
Sara Colunga Muñiz
Alejandra De la Fuente Revilla
Mario Del Bosque Riol
Martín Díaz Toro
Paula Domínguez Membibre
Lander Dueñas García
Abril Fernández de Arquer
Alejandra Fernández Martín
David Garduño Barbier
Mario González López
Raúl González Ruiz
Leyre Lorenzo Sanz
Paula Manso Rapado
Claudia Martínez Martín

¿quiénes somos?

@archimnemosyne_uva

Somos un equipo de investigación comprometido en la difusión del dibujo de arquitectura. A través de proyectos y actividades educativas, buscamos inspirar a estudiantes y profesionales a reflexionar sobre el papel del dibujo en la construcción de la identidad cultural y en la transmisión del conocimiento arquitectónico.

Noelia Galván Desvaux (coordinadora), Marta Alonso Rodríguez, Raquel Álvarez Arce, Daniel López Bragado, Víctor Antonio Lafuente Sánchez, Antonio Álvaro Tordesillas, Sara Peña Fernández, David Marcos González, Lucía Balboa Domínguez, Marta Martínez Vera y Pablo Cendón Segovia, profesores del área de Expresión Gráfica de la ETSAVA, Universidad de Valladolid.

profesores invitados

@baezmezquita

@marougart

@morfologia2bustamante

Juan Manuel Baez Mezquita, arquitecto, dibujante y profesor de la Escuela de Arquitectura de Valladolid.

María Asunción Salgado de la Rosa, arquitecta, artista plástica y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid.

María Soledad Bustamante, arquitecta y profesora de la Universidad Nacional de Litoral, Argentina.

ARQUITECTURA

catálogo des-dibujadas

índice

1. Introducción	08
2. Presentación	10
<i>Des-dibujadas: Hacia una Genealogía de Arquitectas en el Movimiento Moderno.</i> Noelia Galván Desvaux, Sara Peña Fernández y Laura Sánchez Peña	
3. Trabajo	20
<i>La huella gráfica: el dibujo como reelaboración</i> Noelia Galván Desvaux y Sara Peña Fernández	
4. Catálogo	24
5. Imágenes	64
6. Bibliografía	72

01 introducción

Este catálogo recoge el desarrollo y los resultados del workshop Des-dibujadas, celebrado en la Escuela de Arquitectura de Valladolid el 24 de octubre de 2024 dentro del Proyecto de Innovación Docente *Archimnemosyne*. El taller se concibió como un espacio de experimentación gráfica en el que el alumnado pudo trabajar directamente con dibujos originales procedentes de archivos y colecciones, explorando su valor como patrimonio cultural y como herramienta fundamental para pensar, representar y transmitir arquitectura.

La jornada estuvo precedida por una sesión introductoria celebrada el 23 de octubre, que incluyó una visita guiada a la exposición Dibujos de Arquitecturas. Colección Primitivo González en el Museo Patio Herreriano, seguida de la conferencia “Un canon de dibujos de la modernidad”, impartida por el profesor Carlos Montes Serrano, catedrático emérito del área de Expresión Gráfica Arquitectónica. Este acercamiento previo permitió a los estudiantes establecer un contacto directo con obras originales y comprender la relevancia histórica, crítica y estética del dibujo en la construcción del discurso arquitectónico.

El workshop contó con la participación de María Soledad Bustamante (Universidad Nacional del Litoral), María Asunción Salgado de la Rosa (ETSAM) y Juan Manuel Báez Mezquita (ETSaVa), quienes aportaron perspectivas complementarias sobre los procesos gráficos contemporáneos. A lo largo de la sesión, los estudiantes seleccionaron, reinterpretaron y reconfiguraron dibujos históricos mediante técnicas manuales y digitales, favoreciendo una lectura activa del patrimonio gráfico. Dentro del taller se presentó además un gráfico genealógico del Movimiento Moderno con perspectiva de género, elaborado mediante herramientas de inteligencia artificial en el marco de una beca de colaboración asociada al PID, que permitió situar a arquitectas como Lilly Reich, Charlotte Perriand, Aino Aalto o Marion Mahony Griffin en un mapa visual de relaciones e influencias.

Este catálogo reúne los trabajos más representativos del alumnado, acompañados de las reflexiones de los ponentes invitados y del propio equipo docente. Su propósito es ofrecer una visión clara y accesible del proceso seguido, al tiempo que pone en valor el dibujo arquitectónico como legado, como método de análisis y como vehículo para la innovación en la enseñanza. Esperamos que estas páginas sirvan como referencia e inspiración para seguir explorando el potencial del dibujo en la formación arquitectónica contemporánea.

01. Juan Manuel Báez Mezquita, profesor de la ETSaVa, durante la sesión inicial del taller.

02. María Asunción Salgado, profesora y artista plástica, durante el desarrollo de la parte práctica del taller.

***Des-dibujadas: Hacia una Genealogía de
Arquitectas en el Movimiento Moderno.***

Noelia Galván Desvaux, Sara Peña Fernández y
Laura Sánchez Peña

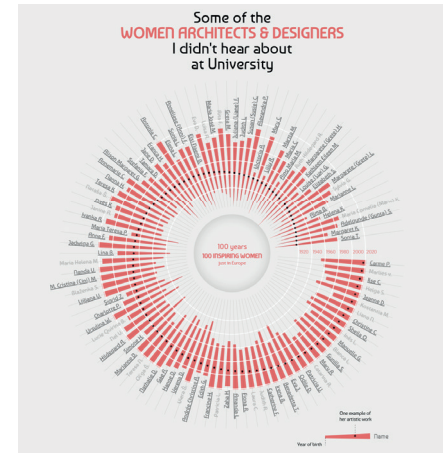
02 presentación

El dibujo y los archivos de arquitectas.

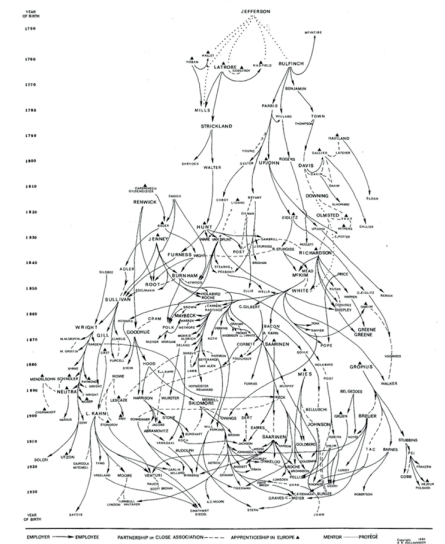
El estudio de la genealogía del Movimiento Moderno ha sido tradicionalmente construido a partir de relatos centrados en figuras masculinas consideradas “padres fundadores” de la modernidad arquitectónica: Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Mies van der Rohe o Walter Gropius. Esta narrativa, ampliamente consolidada en manuales, exposiciones y archivos de arquitectura, ha generado una interpretación parcial del período 1923–1966, invisibilizando las contribuciones de numerosas arquitectas que participaron activamente en estudios, proyectos y redes profesionales determinantes para el desarrollo de la arquitectura moderna. La creación de una genealogía digital interactiva —desarrollada en el marco del proyecto Archimnemosyne y enriquecida mediante Inteligencia Artificial y análisis de redes— permite cuestionar de manera crítica estas construcciones historiográficas y proponer una lectura más inclusiva, compleja y relacional del Movimiento Moderno.

La genealogía gráfica producida para este proyecto se sostiene sobre una base documental amplia que incluye el rastreo de archivos digitales internacionales, la elaboración de una base de datos sistematizada y la construcción de un grafo interactivo mediante la herramienta Flourish. Este grafo no se limita a trazar relaciones formales o estilísticas, sino que reconstruye vínculos de colaboración, aprendizaje, circulación transnacional y coautoría, atendiendo especialmente a la presencia —generalmente omitida— de arquitectas como Marion Mahony Griffin, Aino Aalto, Charlotte Perriand, Lilly Reich, Blanche Lemco van Ginkel, Jane Drew, Natalie de Blois o Truus Schröder. Su papel en los estudios de Wright, Aalto, Le Corbusier, SOM o Rietveld queda documentado a través de estancias profesionales, proyectos compartidos y producción gráfica, evidenciando una red mucho más diversa que la recogida por la historiografía convencional.

Entre los principales hallazgos, destaca que estas arquitectas no fueron colaboradoras marginales sino agentes activas en el diseño arquitectónico, la producción gráfica y la dirección de proyectos. El análisis de archivo demuestra, por ejemplo, la autoría sustancial de Mahony en el Portfolio Wasmuth —considerado uno de los tratados

03. “Some of the women architects and designers I didn't hear about at university” de Carmen Torrecillas en el que la arquitecta quería rendir homenaje a las mujeres creadoras escondidas en la historia.

04. Conexiones entre grandes arquitectos en Norteamérica, por R. K. Williamson en 1983.

05. Portada de la página web del proyecto de investigación MOMOWO (*"Women's creativity since the modern movement"*), con el que se quería poner en valor el trabajo de arquitectas y diseñadoras a partir del movimiento moderno.

gráficos más influyentes del siglo XX—, la responsabilidad de Aino Aalto en obras clave como la Biblioteca de Viipuri o el Sanatorio de Paimio, el papel fundamental de Perriand en la definición del mobiliario moderno, o la coautoría de Schröder en la casa Rietveld-Schröder. La genealogía desarrollada permite visualizar estas contribuciones no como casos aislados, sino como nodos interconectados dentro de una red intelectual y profesional compartida.

El periodo 1923–1966 constituye un intervalo crítico para este análisis: inicia con *Vers une Architecture*, texto programático que define las bases del Movimiento Moderno, y concluye con *Complexity and Contradiction in Architecture* de Robert Venturi, obra que marca la transición hacia posturas críticas y postmodernas. En este marco, la genealogía elaborada para *Archimnemosyne* ofrece una herramienta analítica que no solo revela la estructura relacional del Movimiento Moderno, sino que también permite repensar la autoría, la transmisión de ideas y el papel de las arquitectas en la producción del patrimonio gráfico arquitectónico.

La construcción de este mapa genealógico persigue así un doble propósito: por un lado, ofrecer un recurso académico riguroso para el estudio y la docencia, y por otro, contribuir a la reparación historiográfica de las arquitectas que participaron activamente en la construcción de la modernidad. Esta doble dimensión se alinea con investigaciones recientes sobre género y patrimonio arquitectónico, que señalan la

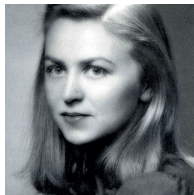
06. Web *Pioneering Women of American Architecture*. Una de las pocas que investigan sobre las mujeres arquitectas. <https://pioneeringwomen.bwaf.org/>.

Genealogías arquitectónicas, memoria gráfica y perspectiva de género.

El análisis genealógico del Movimiento Moderno requiere superar la comprensión lineal y heroica de la historia de la arquitectura para adoptar un enfoque relacional, atento a los desplazamientos, influencias cruzadas y colaboraciones que definieron su desarrollo. La modernidad arquitectónica no surgió de trayectorias individuales, sino de redes de intercambio donde coexistieron diversos modos de pensar, proyectar y representar el espacio. Sin embargo, la historiografía clásica consolidó un conjunto canónico de figuras masculinas, relegando el papel de las mujeres a posiciones secundarias, incluso cuando su producción resultó esencial para el reconocimiento de esos mismos estudios.

La metodología genealógica aplicada en este proyecto parte del análisis de redes para reconstruir la compleja constelación de vínculos entre arquitectos y arquitectas. El uso de diagramas dinámicos y sistemas gráficos interactivos permite representar visualmente relaciones que la narrativa historiográfica tradicional había fragmentado o desestimado. En este sentido, la genealogía no se reduce a una línea temporal, sino que se configura como un entramado que integra colaboraciones formales, trabajos no reconocidos, circulación internacional y la influencia de escuelas, instituciones y contextos culturales específicos.

La investigación se apoya en el estudio sistemático de archivos —tanto físicos como digitales— que custodian los dibujos originales producidos

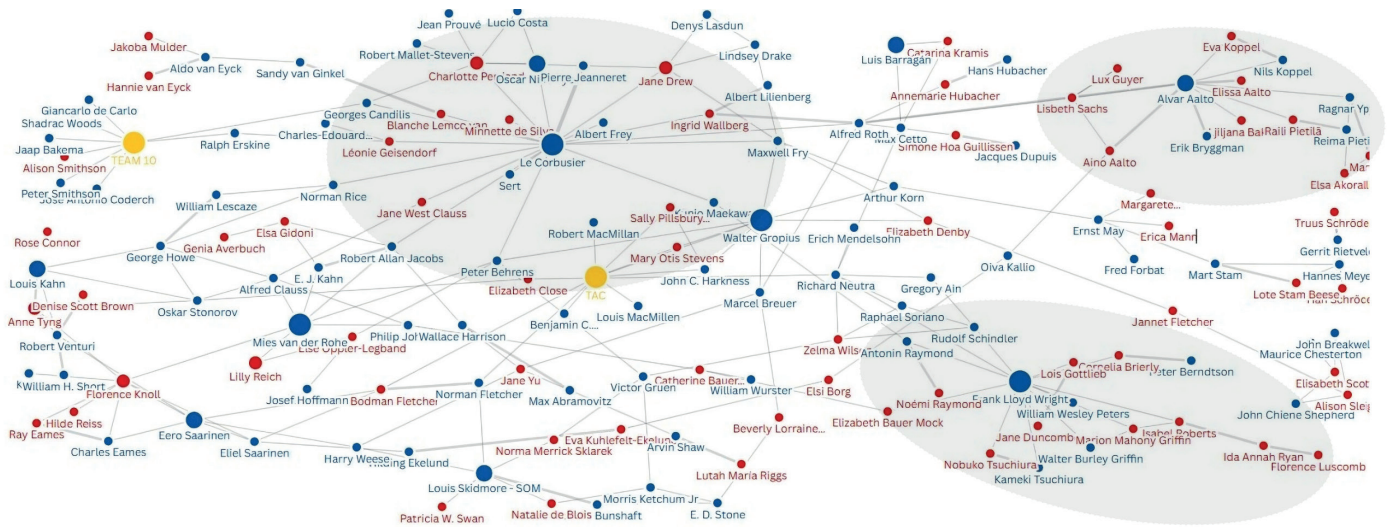
07. Sophia Hayden Bennet, Maryon Mahony Griffin, Eileen Grey, Lilly Reich, Charlotte Perriand, Jane Drew, Lina Bo Bardi, Anne Tyng, Norma Merryck Sklareck y Denise Scott Brown. Las 10 mujeres más olvidadas de la historia según la plataforma ArchDaily

en los estudios del Movimiento Moderno. Estos documentos constituyen una fuente primaria indispensable, ya que muestran con precisión quién participó en el diseño de cada proyecto, qué manos están detrás de las representaciones gráficas y cómo se articuló el trabajo colaborativo. La digitalización creciente de estos fondos, unida a herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial, permite rastrear conexiones que antes quedaban ocultas, así como reconstruir con mayor rigor la contribución de las arquitectas en cada contexto.

La perspectiva de género constituye un eje fundamental de este marco teórico, pues permite interpretar las ausencias, silencios y sesgos presentes en los relatos historiográficos. Las arquitectas que trabajaron en el interior de los grandes estudios del siglo XX muestran patrones comunes: participación decisiva, fuerte producción gráfica, responsabilidades proyectuales sustanciales y, a la vez, invisibilización sistemática en las publicaciones y relatos oficiales. La genealogía elaborada permite situar estas figuras en diálogo con otras arquitectas menos conocidas pero igualmente relevantes, como Truus Schröder, Leonie Geisendorf, Natalie de Blois, Lulah Maria Riggs o Nobuko Tsuchiura.

Asimismo, el estudio de redes evidencia que estas mujeres no solo se relacionaron con los arquitectos más prestigiosos, sino también entre ellas, generando conexiones interdisciplinarias y colaboraciones no siempre documentadas. La genealogía así construida se convierte en una herramienta crítica para comprender la dimensión colectiva del Movimiento Moderno y para abrir nuevas vías de interpretación que reparan la fragmentación impuesta por la historiografía tradicional.

Este marco teórico, fundamentado en el cruce entre archivo, tecnología, perspectiva de género y lectura relacional de la historia, sustenta el desarrollo de la genealogía presentada en este artículo y proporciona las bases analíticas para avanzar hacia una historia de la arquitectura moderna más inclusiva, completa y rigurosa.

Redes profesionales y circulación transnacional (1923-1966).

Las redes profesionales del Movimiento Moderno constituyeron un entramado transnacional caracterizado por la movilidad constante de arquitectos, arquitectas, delineantes y artistas que trabajaron de manera fluida entre Europa, América y, en menor medida, Asia. Lejos de la narrativa historiográfica clásica, que ha tendido a presentar la modernidad arquitectónica como una sucesión lineal protagonizada por “maestros”, el análisis genealógico revela una estructura compleja, colaborativa y altamente interdependiente. Los estudios funcionaron como auténticos laboratorios colectivos, y en ellos participaron numerosas arquitectas cuya producción fue en gran medida invisibilizada por la historiografía posterior, pese a su relevancia técnica, proyectual y gráfica. Esta lectura plural coincide con los enfoques recientes que reivindican la dimensión coral de la modernidad arquitectónica (Colomina, 1994; Stratigakos, 2016; Scott Brown, 2018) y enfatizan la importancia de reconstruir redes, flujos y genealogías.

08. Genealogía creada con IA en la que se representan las conexiones de arquitectos y arquitectas de 1923 a 1966. Realizado por Laura Sánchez Peña.

09. Le Corbusier, Charlotte Perriand, Percy Scholefield, George D. Bourgeois y Jean Fouquet en el salón de Otoño de 1927

El atelier de Le Corbusier: un nodo internacional de intercambio

El estudio de Le Corbusier y Pierre Jeanneret fue uno de los mayores centros de circulación profesional del periodo moderno. Funcionó como un espacio que articuló influencias entre Francia, Suiza, Alemania, Japón, Canadá y Estados Unidos. En él trabajaron figuras que después serían referentes del movimiento moderno —Albert Frey, Josep Lluís Sert, Kunio Maekawa, Alfred Roth o Georges Candilis— y cuya permanencia en el atelier influyó decisivamente en la difusión mundial de los principios corbusieranos (Brooks, 1997).

Junto a ellos desarrollaron su labor numerosas arquitectas cuya aportación ha sido históricamente poco reconocida, pese a su papel clave en la producción gráfica, la construcción de mobiliario, la dirección de obra y la investigación espacial. Entre ellas destacan Ingrid Wallberg, Charlotte Perriand, Jane West Clauss, Léonie Geisendorf o Blanche Lemco van Ginkel, todas fundamentales para comprender la dimensión real del trabajo del estudio.

Estas arquitectas participaron en proyectos emblemáticos — como la Unité d'Habitation o diversos concursos internacionales—, y mantuvieron redes de colaboración que conectaban París con Ámsterdam, Canadá, Suecia o Japón. Las trayectorias de Perriand o Lemco van Ginkel ilustran cómo estas redes profesionales favorecieron la circulación de ideas vinculadas al diseño social, la vivienda colectiva y la relación entre arquitectura y tecnología, configurando una genealogía más horizontal de la modernidad.

Taliesin como red pedagógica y transcontinental

Los estudios de Frank Lloyd Wright —Taliesin (Wisconsin) y Taliesin West (Arizona)— representaron otro núcleo decisivo de circulación de conocimiento, sustentado en un modelo pedagógico comunitario. Taliesin combinaba vida, trabajo y aprendizaje en un experimento colectivo que integró a arquitectos y arquitectas procedentes de Estados Unidos, Japón y Europa (Levine, 1996).

La red femenina de Taliesin es especialmente relevante para comprender la modernidad desde una perspectiva inclusiva. Marion

10. Nobuko Tsuchiura, una de las primeras arquitectas de Japón, trabajó desde 1923 junto a su marido en la oficina de Frank Lloyd Wright

Mahony Griffin, considerada una de las primeras arquitectas en Estados Unidos, fue responsable de gran parte de las láminas del Wasmuth Portfolio (1910), documento crucial que difundió internacionalmente la obra de Wright y que influyó notablemente en Europa central. Otras arquitectas como Isabel Roberts, Elizabeth Mock, Cornelia Brierly o Nobuko Tsuchiura desempeñaron funciones esenciales en la elaboración gráfica, la gestión de proyectos y la articulación de redes transnacionales que conectaban Japón, Estados Unidos y Europa.

La presencia de figuras como Rudolf Schindler y Richard Neutra, quienes colaboraron con Wright antes de desarrollar su propia obra en California, refuerza la idea de Taliesin como un espacio de transferencia cultural y técnica dentro del ecosistema arquitectónico del siglo XX.

La red nórdica de Alvar y Aino Aalto

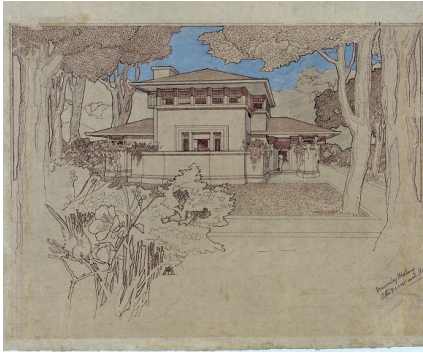
El estudio de Alvar y Aino Aalto en Finlandia constituyó un núcleo de innovación arquitectónica caracterizado por la estrecha integración entre arquitectura, diseño de interiores y producción material. La aportación de Aino Marsio-Aalto, especialmente en proyectos como el Sanatorio de Paimio o la Biblioteca de Viipuri, fue decisiva tanto en la definición espacial como en el diseño del mobiliario, aunque durante décadas permaneció subsumida bajo la autoría del despacho. Su presencia revela la naturaleza profundamente colaborativa del estudio y el peso de las arquitectas dentro de su estructura creativa.

En torno a este núcleo se articularon redes con figuras como Martta Martikainen-Ypyä, Lisbeth Sachs, Eva Koppel, Elissa Mäkinen o Raili Pietilä, cuyas trayectorias evidencian una circulación fluida entre Finlandia, Alemania, Suiza y Estados Unidos. La participación en congresos CIAM, los viajes de estudio y las colaboraciones transnacionales situaron al estudio Aalto como un puente entre la sensibilidad nórdica y las corrientes continentales del Movimiento Moderno.

Además, la conexión entre Aalto y Le Corbusier a través de Alfred Roth demuestra que las ideas no fluían únicamente de París hacia el norte, sino también en sentido inverso, enriqueciendo mutuamente los lenguajes modernos. Este entramado de intercambios revela un escenario arquitectónico menos jerárquico y más interdependiente de lo que han sugerido los relatos historiográficos tradicionales.

11. Aino y Alvar Aalto en el estudio.

12. Dibujo de la Casa KC DeRhodes de Frank Lloyd Wright, realizado por Mahony Griffin

13. Blanche Lemco van Ginkel, arquitecta canadiense que asistió al CIAM 1953 y contribuyó a la difusión del modernismo en Norteamérica.

Análisis genealógico de las conexiones profesionales del Movimiento Moderno

El análisis genealógico de las redes del Movimiento Moderno revela un sistema de conexiones transversales que vinculó de manera directa los tres principales nodos de producción arquitectónica del periodo — el atelier de Le Corbusier en París, Taliesin en sus sedes de Wisconsin y Arizona, y el estudio de Alvar y Aino Aalto en Finlandia—. Estas redes se articularon a través de viajes de estudio, estancias profesionales, correspondencia y colaboraciones puntuales que favorecieron la circulación de ideas, técnicas de representación y métodos proyectuales entre Europa y Estados Unidos. La movilidad constante hacia Alemania, Francia, Suiza o Japón contribuyó a consolidar un lenguaje moderno compartido, sustentado en intercambios continuos y en una creciente conciencia internacional de la disciplina.

Los congresos CIAM desempeñaron igualmente un papel decisivo en la construcción de estas redes, actuando como un espacio transnacional de debate que permitió fijar criterios comunes en torno a la vivienda, el urbanismo y la estandarización. Paralelamente, las colaboraciones editoriales —como portfolios, manifiestos, revistas y catálogos de exposiciones— amplificaron la difusión de estas ideas y reforzaron la coherencia visual y conceptual del movimiento.

Dentro de este entramado global, las arquitectas jugaron un papel esencial, aunque frecuentemente invisibilizado. Figuras como Marion Mahony Griffin, Charlotte Perriand, Blanche Lemco van Ginkel, Martta Martikainen-Ypyä o Nobuko Tsuchiura actuaron como mediadoras, diseñadoras, delineantes expertas y proyectistas que aportaron soluciones innovadoras al dibujo, la representación y el diseño arquitectónico. Su participación revela un mapa transnacional más complejo y diverso del que registran los relatos tradicionales, subrayando la dimensión colectiva y colaborativa del Movimiento Moderno y evidenciando la necesidad de incluir estas contribuciones en una historiografía más justa y completa.

Conclusiones

La genealogía desarrollada en este proyecto demuestra que la historia del Movimiento Moderno no responde a una secuencia lineal ni a un conjunto reducido de figuras canónicas, sino a una red plural, transnacional y profundamente colaborativa. El análisis sistemático de 245 arquitectos y arquitectas activos entre 1923 y 1966, junto con la clasificación de sus obras, archivos y relaciones profesionales, revela la densidad y diversidad de estos vínculos. La incorporación rigurosa de arquitectas tradicionalmente invisibilizadas evidencia no solo su presencia constante en los grandes estudios, sino su papel estructural en la producción arquitectónica del siglo XX, poniendo de relieve liderazgos omitidos, redes femeninas internas y aportaciones decisivas en representación gráfica y diseño.

La visualización genealógica mediante inteligencia artificial y herramientas dinámicas como Flourish permitió convertir este corpus documental en un mapa interactivo capaz de mostrar afinidades, conexiones laterales y temporalidades superpuestas que las narrativas historiográficas tradicionales tienden a simplificar. Este modelo reticular, inspirado en metodologías visuales contemporáneas y en el espíritu del Atlas Mnemosyne, se consolida como una herramienta abierta y ampliable para revisar críticamente la construcción historiográfica del periodo.

En su conjunto, este estudio demuestra que la combinación de investigación documental, explotación de archivos digitales, metodologías visuales avanzadas y herramientas de IA abre nuevas vías para construir historiografías más críticas, precisas e inclusivas. La metodología desarrollada es fácilmente replicable en otros periodos y geografías, ofreciendo un marco sólido para futuras investigaciones centradas en renovar la lectura del patrimonio gráfico arquitectónico y su compleja constelación de agentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Banham, R. (1960). *Theory and design in the first machine age*. Architectural Press.
- Barr, A. H. (1936). *Cubism and abstract art*. Museum of Modern Art.
- Bertin, J. (1973). *Sémiologie graphique*. Mouton.
- Colomina, B. (1992). *Privacy and publicity: Modern architecture as mass media*. MIT Press.
- Didi-Huberman, G. (2009). *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Abada.
- Frampton, K. (1980). *Modern architecture: A critical history*. Thames & Hudson.
- Grijalba Bengoetxea, A. (2020). *Representar la arquitectura: infografías, diagramas y nuevos lenguajes visuales*. UPC.
- Gropius, W. (1965). *The new architecture and the Bauhaus*. MIT Press.
- Jencks, C. (1973). *Modern movements in architecture*. Penguin Books.
- Matias, M. (2020). *Invisible women in the history of architecture*. Routledge.
- Moneo, R. (2012). *La vida de los edificios: Las ampliaciones del Museo del Prado y otros ensayos*. Acantilado.
- Montes Serrano, C. (2010). *El dibujo moderno en la arquitectura del siglo XX*. Universidad de Valladolid.
- Perriand, C. (2003). *Charlotte Perriand: A life of creation*. Monacelli Press.
- Scully, V. (1960). *Frank Lloyd Wright*. Braziller.
- Tartás Ruiz, I., & Guridi García, M. (2013). *Mnemosyne y las derivas del atlas. En Aby Warburg y la imagen en movimiento*. Ediciones Universidad de Navarra.
- Wurman, R. (1996). *Information architects*. Graphis Press.
- Zumthor, P. (2006). *Thinking architecture*. Birkhäuser.

*La huella gráfica:
el dibujo como reelaboración.*
Noelia Galván Desvaux y Sara Peña Fernández

03 el trabajo de los estudiantes

La actividad principal del workshop se centró en el trabajo de los alumnos, que reinterpretaron conocidos dibujos de la historia de la arquitectura. Todos estos dibujos habían sido elegidos previamente por el equipo de profesores que colaboraron en el taller. Elegir los dibujos más conocidos de arquitectura fue una tarea ardua, a la que le dedicamos tiempo y consultas a las fuentes que han tratado sobre esta cuestión, recurrente, de crear un ránking gráfico de los mejores dibujos de arquitectura. Pero por otra parte nos permitió establecer un diálogo entre los docentes, que llegó a los alumnos, y que creemos se ha visto reflejado en la calidad del trabajo de los alumnos que presentamos aquí.

Este taller del workshop no se centraba tan sólo en la calidad técnica de los trabajos, sino también en el aprendizaje del legado gráfico de la arquitectura, y sobre el dibujo como sistema de pensamiento y proceso creativo. La idea fundamental es que aprender a hacer arquitectura implica dialogar con los proyectos y grafos de los grandes arquitectos del siglo XX. Establecimos esta cronología por la cercanía temporal y, ante la incapacidad de gestionar toda la información que hubiera supuesto remontarnos más allá en el tiempo.

También es cierto que la enseñanza de la arquitectura está directamente vinculada al estudio de diversos arquitectos y obras de referencia, y que en su mayoría este aprendizaje se realiza a través de lo gráfico. El dibujo como herramienta, pero también como lenguaje de la arquitectura, fundamental para pensar, construir y comunicar arquitectura. Los dibujos elegidos, que fueron más de sesenta, no sólo tienen un valor artístico, sino que son reflejo también de revolucionarias ideas arquitectónicas y poseen un valor innato, aunque algunos de estos proyectos no se hayan llegado a materializar.

De manera que, cuando los estudiantes que participaron en este taller reinterpretaron estos dibujos, no sólo aprenden cuestiones técnicas o estéticas que empleaban estos arquitectos, sino que también trabajan sobre las ideas que representan, y redibujándolas, las hacen propias. Se trata de desarrollar el pensamiento crítico y de aprender sobre la historia de la arquitectura, desde lo gráfico.

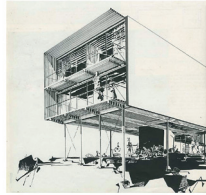
Por ese motivo decidimos iniciar la parte práctica visitando la biblioteca de la Escuela de Arquitectura, donde estaba preparada una muestra del legado gráfico, y que gracias a la directora, pudimos

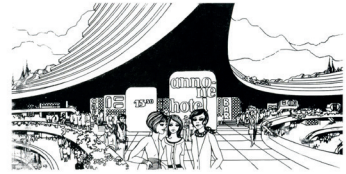
14. Reproducciones de la litografías de Frank Lloyd Wright o los cuadernos de viaje de Le Corbusier, imágenes tomadas durante la visita a la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Valladolid.

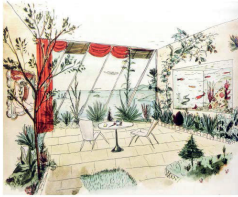
AMSTERDAM-RIJKSPARK
Jan Boulaard
1924-1929
Amsterdam Museum

SAN FRANCISCO HOUSE
Cesar Gironi
1951
Getty

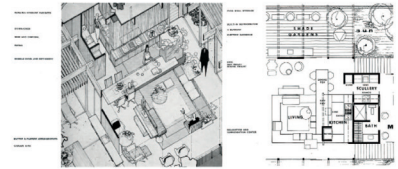
CENTRO TURISTICO
Jesús Gudiño
1970
Center for Architecture and Museum of Architecture on Windows

CASA DE VIVEROS
Luis Buñuel
1951
Instituto Luis Buñuel, Bar de

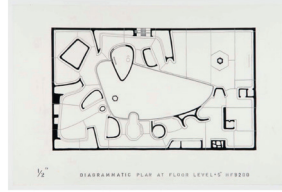
CASA FINKBEIN
Hans Finkbein
1940
Museum der Stadt Berlin

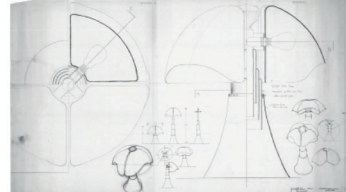
CASA ESTUDIO
García y Cárdenas
1961
Arts & Architecture Magazine

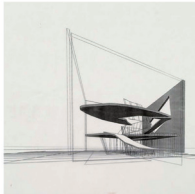
RESTAURANTE
Hans Finkbein
1940
Museum der Stadt Berlin

HOUSE OF FUTURE
Hans Finkbein
1940
Museum der Stadt Berlin

LAVENDER PAVILION
Hans Finkbein
1940
Museum der Stadt Berlin

HOUSE OF FUTURE
Hans Finkbein
1940
Museum der Stadt Berlin

HOUSE OF FUTURE
Hans Finkbein
1940
Museum der Stadt Berlin

HOUSE OF FUTURE
Hans Finkbein
1940
Museum der Stadt Berlin

15. Algunos de los dibujos de la historia de la arquitectura del siglo XX seleccionados por los docentes.

conocer, observar e investigar en la colección de dibujos originales del que disponemos allí. Fue sorprendente la reacción de los alumnos al observar las reproducciones de la litografía de Frank Lloyd Wright o los cuadernos de viaje de Le Corbusier, ya que en esta era digital en la que vivimos pasan menos por la biblioteca de lo que sería recomendable.

Llegados a este punto, se les pidió que eligieran un dibujo que les pareciese interesante o sugerente para su reinterpretación. Algo así como adoptar un dibujo de un gran arquitecto/a, y de algún modo ponerse en su piel. No se trataba de imitar o copiar, sino que se sugería un análisis crítico del dibujo y un proyecto de reinterpretación, aplicando estas técnicas y materiales.

Los estudiantes, apoyados por los docentes, experimentaron con diversas herramientas de dibujo y métodos de representación, adquiridos gracias a la financiación de la Universidad de Valladolid (VirtUva), explorando cómo podrían transformar las ideas originales, como se vé en este catálogo.

Esta fase del workshop fue intensamente colaborativa. Los alumnos comentaron sus trabajos con sus compañeros y profesores, lo que enriqueció el proceso creativo y creó un ambiente de aprendizaje activo. Este workshop le dio a los alumnos la oportunidad de conectar con el legado gráfico de la arquitectura, sin miedos ni presiones vinculados a la calificación. A través de este trabajo, los estudiantes aprendieron a ver los dibujos no solo como representaciones estéticas, sino como lenguaje de pensamiento.

Esta iniciativa nos ha acercado a la idea de que el dibujo de arquitectura es un patrimonio vivo, que puede ser continuamente reinterpretado e investigado para inspirar y conducir trabajos docentes y de investigación. Se trata de entender que el aprendizaje de la arquitectura es un proceso continuo de diálogo entre ideas y dibujos del pasado, que enriquece y da forma a las prácticas del presente y del futuro.

"I want to see, that's why I draw."

Carlo Scarpa

13. Proceso de selección de dibujos originales, imagen tomada durante el taller.

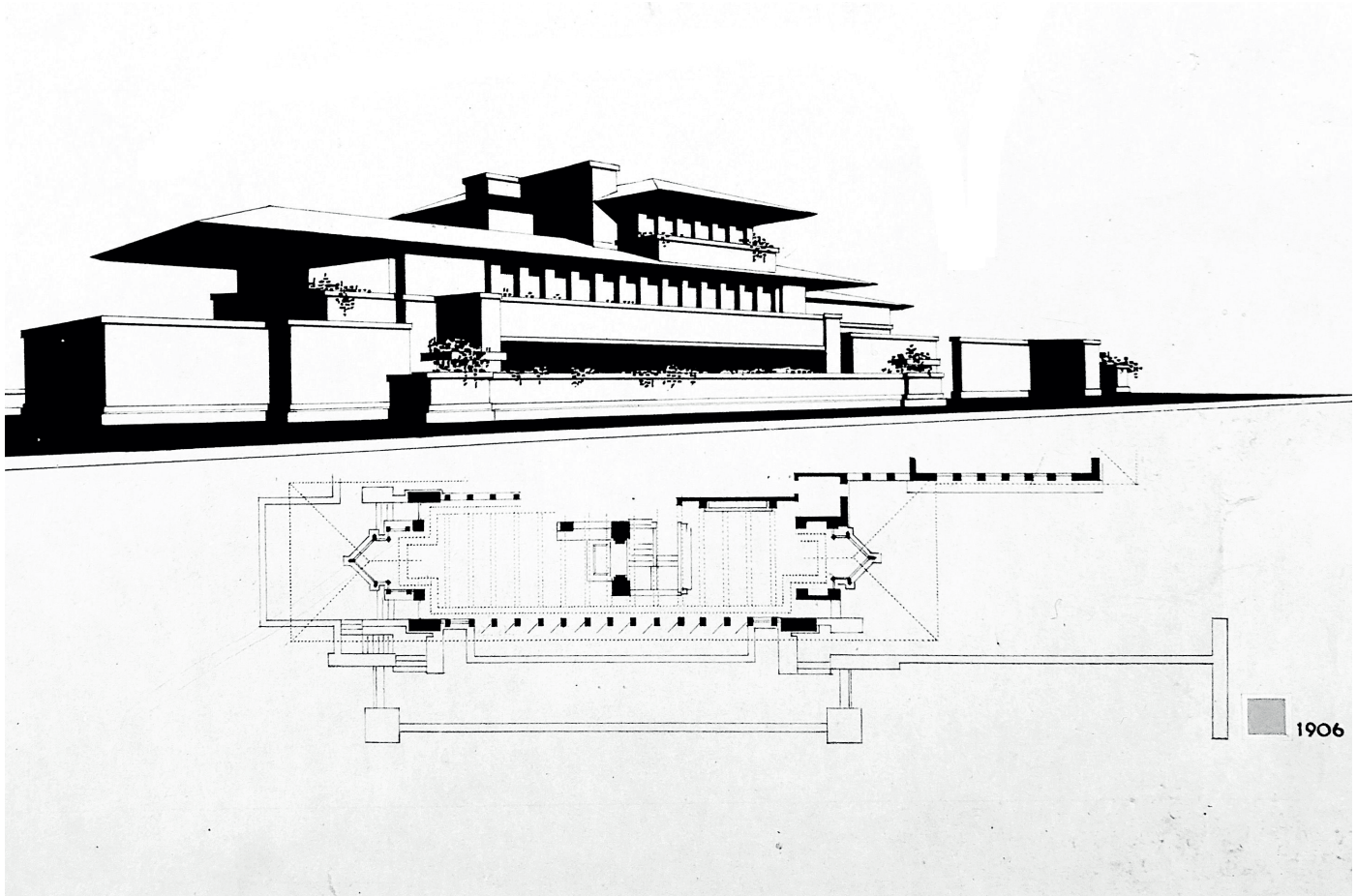

14. Alumnos trabajando en sus reinterpretaciones, imagen tomada durante el taller.

04 catálogo

01

CASA ROBIE
Frank Lloyd Wright
1908-1910

Columbia University

Esta reinterpretación sobre una de las obras más emblemáticas de Wright, transforma la sobriedad del dibujo original en una explosión cromática y geométrica. El uso de colores vivos y formas triangulares resalta su composición, mientras que el empleo de un lenguaje visual más libre y expresivo destaca su juego de volúmenes .

Andy Bustillo Campillo

02

RASCACIELO EN LA FRIEDRICHSTRASSE
Mies van der Rohe
1921

MoMA

Estas dos reinterpretaciones abordan el dibujo de Mies desde dos perspectivas complementarias. La primera representa una composición libre y expresiva, creada a través de trazos a rotulador en tonos cálidos. Mientras que la segunda recurre a un collage de colores fríos para destacar la volumetría del edificio, incorporando tensión a la propuesta.

Paula Calzada Gonzalo

03

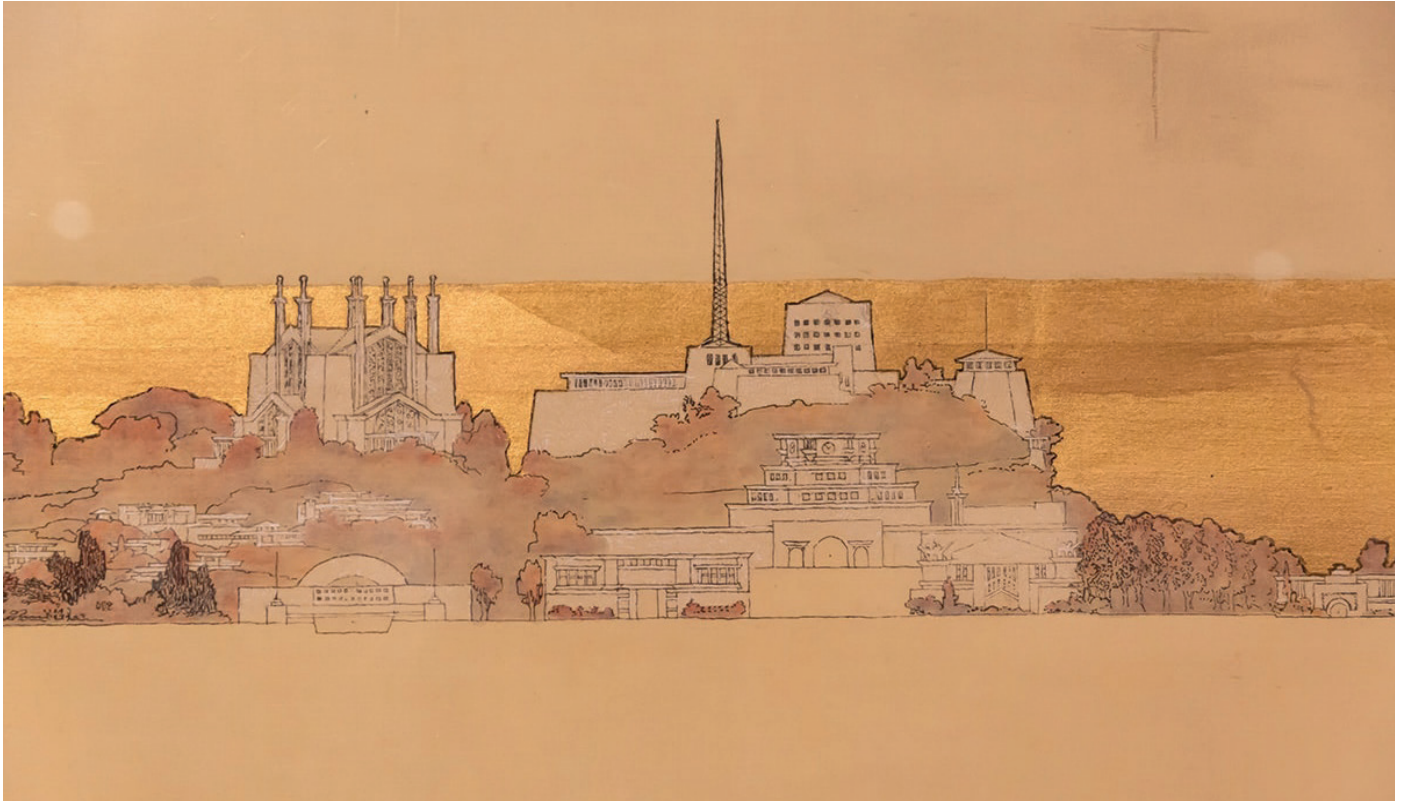

LA MINIATURA, LOS ÁNGELES
Frank Lloyd Wright
1923

Columbia University

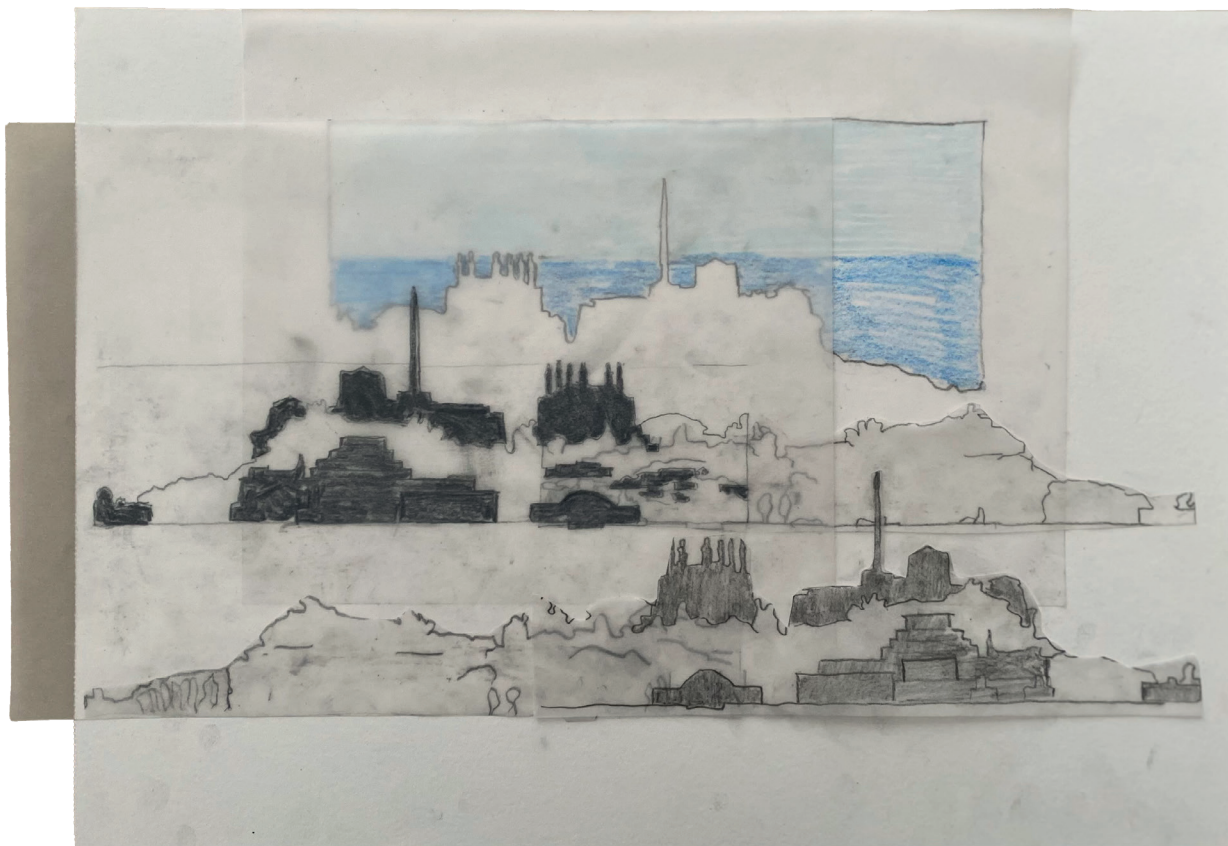

Esta propuesta refuerza la conexión entre arquitectura y naturaleza trasladando el edificio a un lenguaje más contemporáneo. Esta idea se consigue mediante el uso del collage y la acuarela, donde los trazos sueltos y los colores suaves aportan ligereza.

CANBERRA
Marion Mahony Griffin
1925

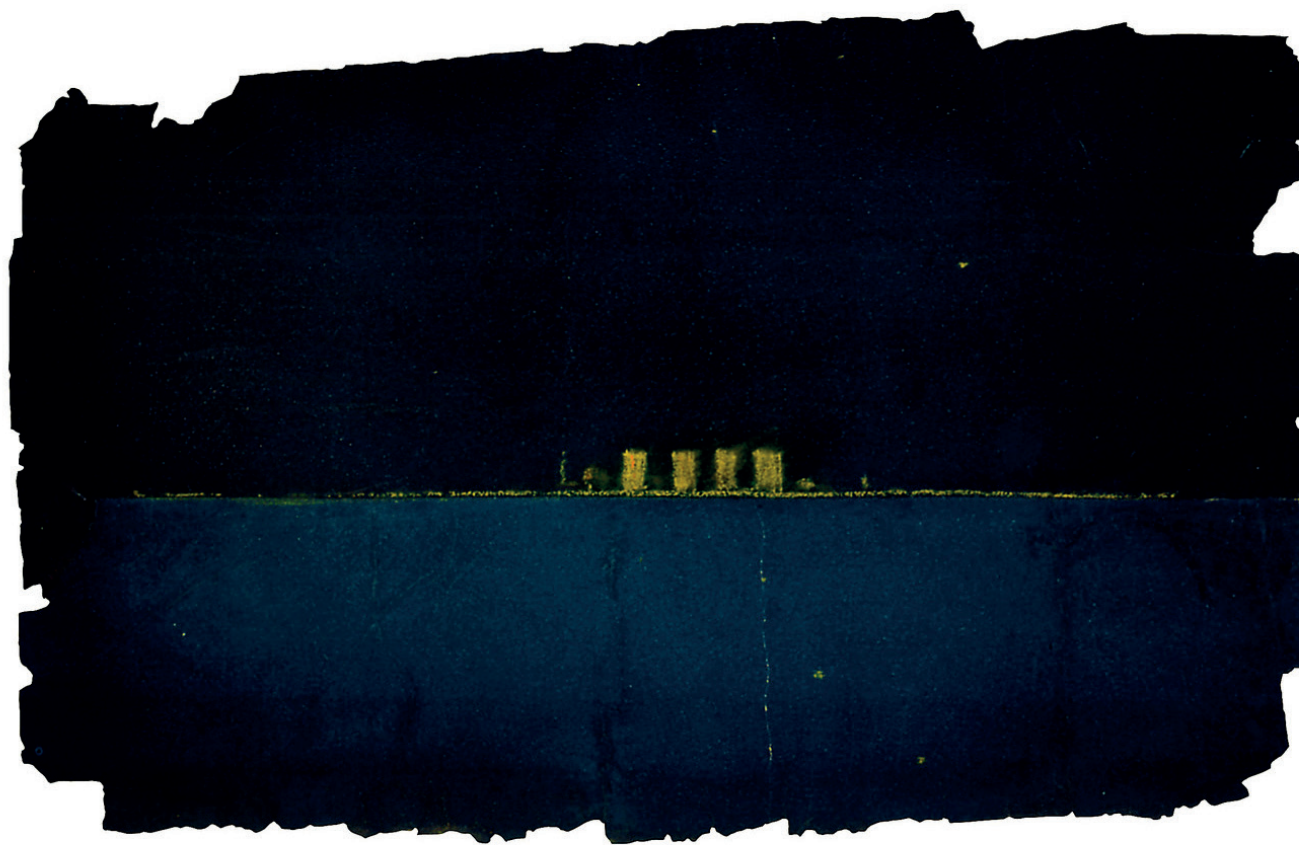
The Art Institute of Chicago

A través del uso de capas superpuestas, el grafito y el color se explora la silueta del paisaje realizada por Marion Mahoney. El resultado es un conjunto de volúmenes y sombras, donde se eliminan los detalles para enfatizar la relación entre el lleno y el vacío.

Dario Simula

05

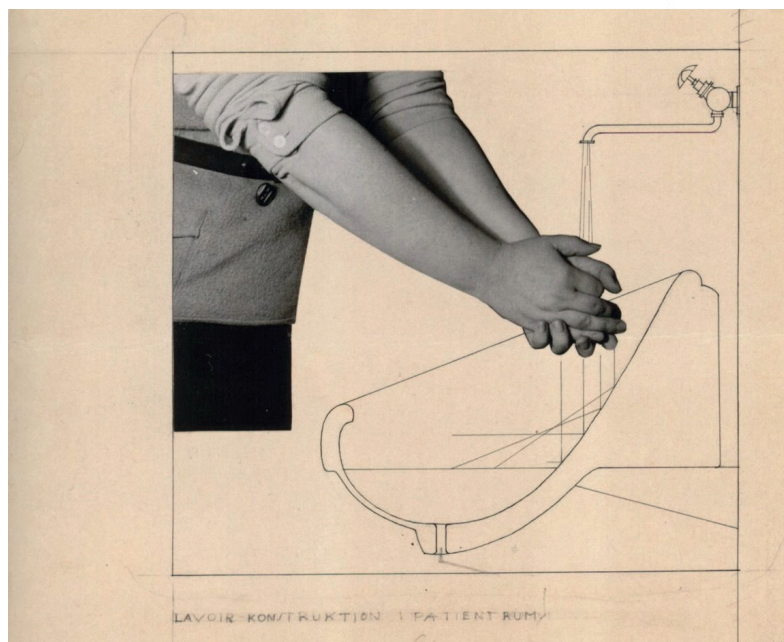
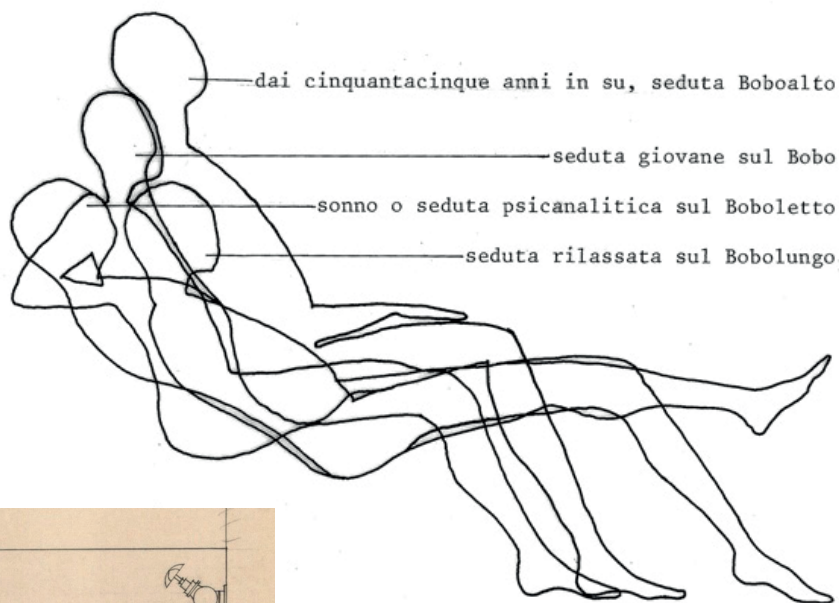
DESARROLLO URBANO DE BUENOS AIRES
Le Corbusier
1929

MoMA

El alumno transforma la característica línea del horizonte y los volúmenes que emergen de ella, en un conjunto de texturas y materiales, donde cada elemento se convierte en un fragmento arquitectónico. Así, se contrapone la abstracción del original con un dibujo que toma la escala y la materialidad como protagonistas.

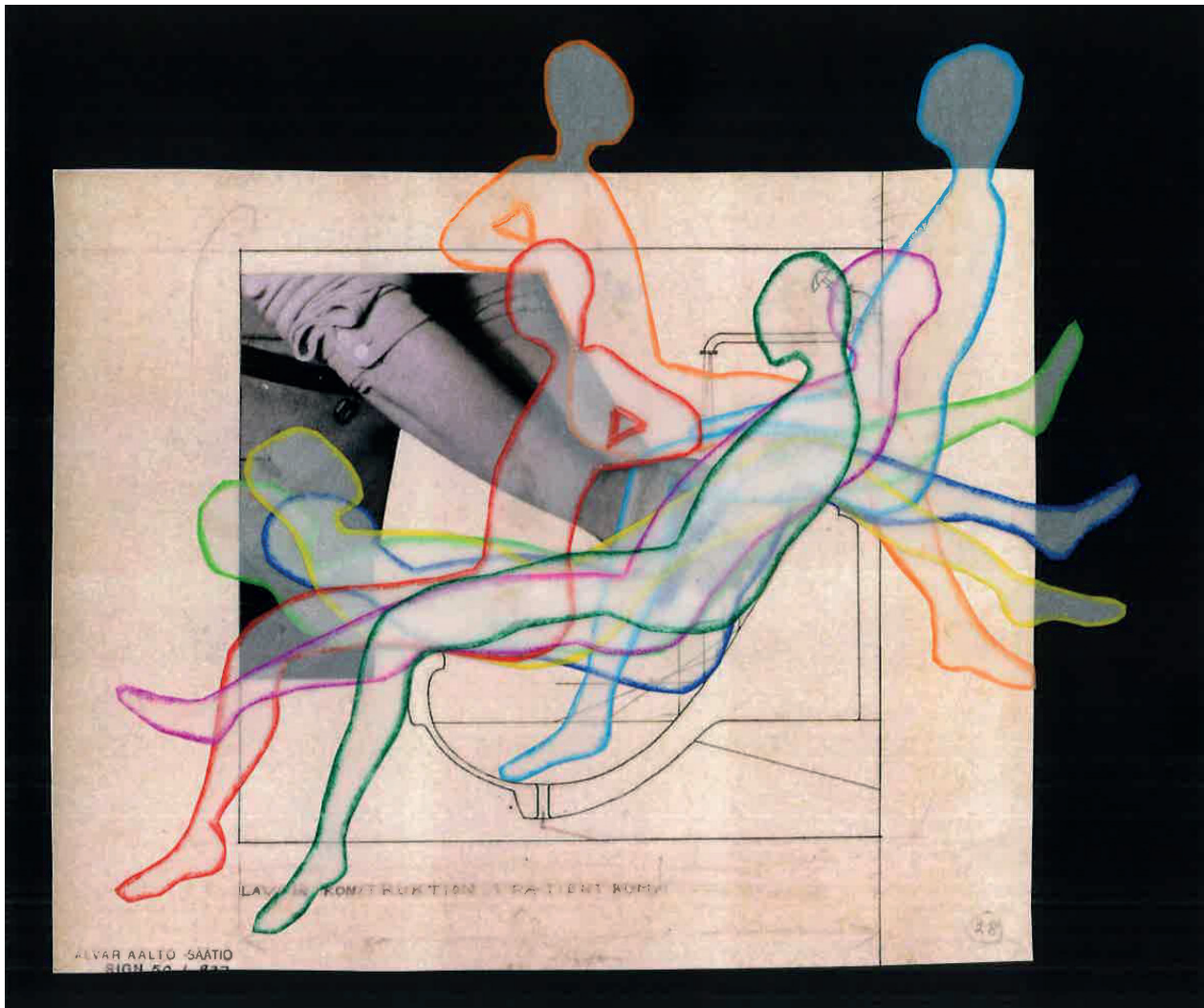
Inés Calvo Díaz

LAVABO PARA EL SANATORIO DE PAIMIO - BOBO, BOBOLUNGO E BOBOLETTTO

Alvar Aalto - Cini Boeri
1929-1967

Fundación Alvar Aalto -Archivio Cini Boeri

A través del uso de contornos multicolores y la superposición de siluetas, el alumno enfatiza la diversidad de posturas y la interacción entre ergonomía y movimiento. De este modo, la propuesta explora la posible transformación del lavabo diseñado por Alvar Aalto para el Sanatorio de Paimio en un posible sillón.

Irene Aller Cortizo

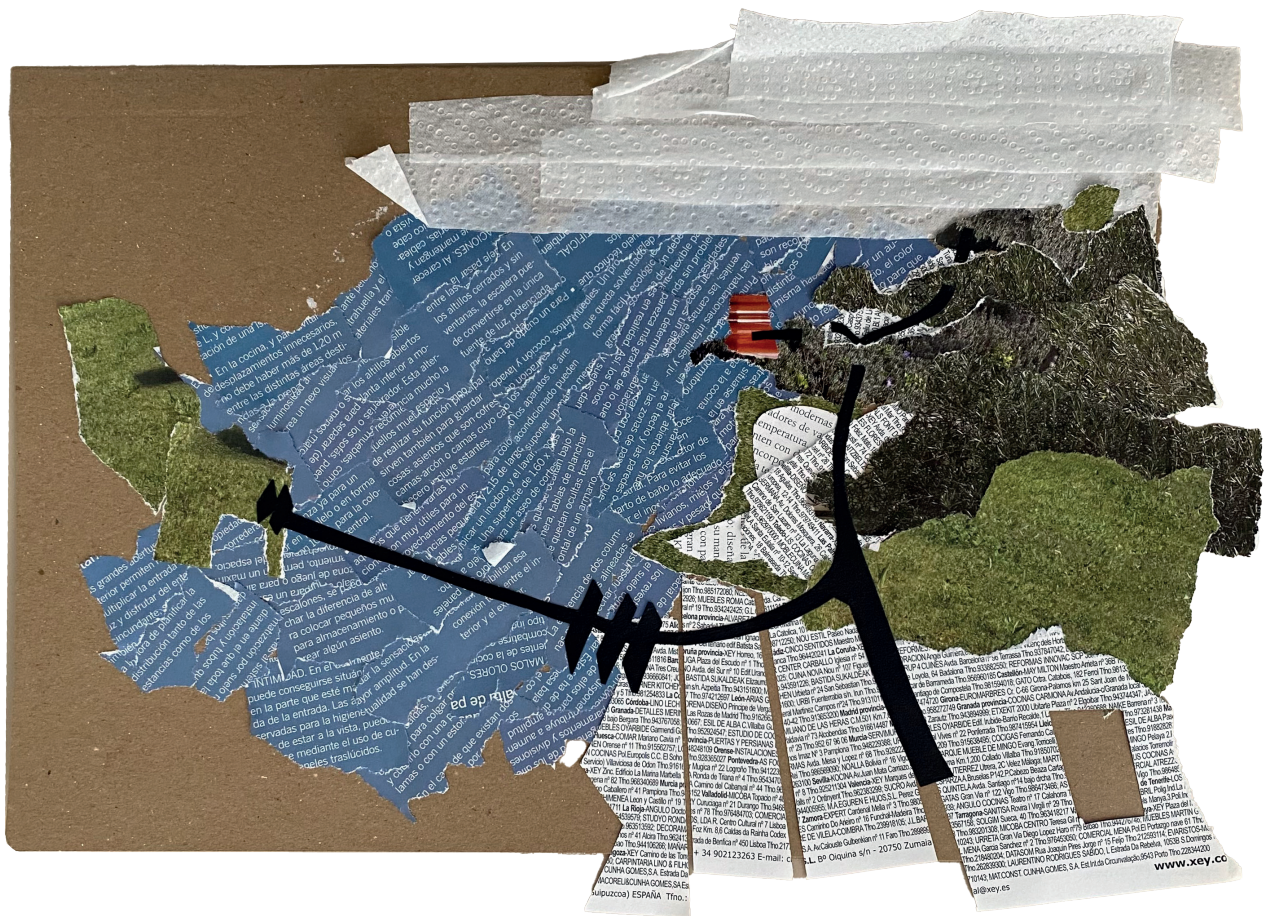

DESARROLLO URBANO DE RÍO DE JANEIRO

Le Corbusier

1929

MoMA

Esta propuesta traduce el dibujo original en un collage capaz de reconstruir la relación entre el terreno, el mar y la arquitectura. Gracias a esta composición, se enfatiza el eje organizador y se exploran las posibilidades geométricas del plan para Río de Janeiro.

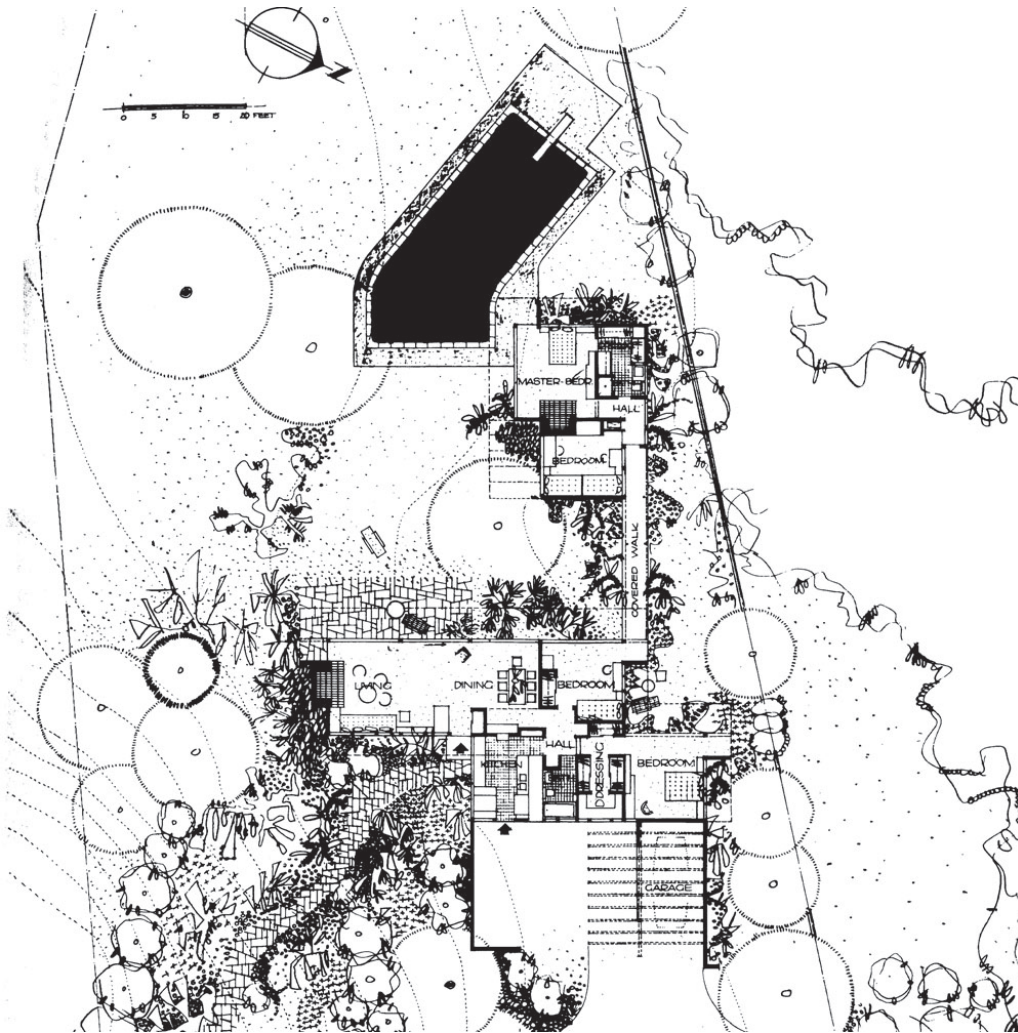
FALLINGWATER HOUSE, WILLOW RUN (PA)
 Frank Lloyd Wright
 1934-1937

The Frank Lloyd Wright Foundation Archive, MoMA

Este dibujo emplea una paleta de colores más expresiva y llamativa para enfatizar la geometría de la famosa Casa de la Cascada. Los tonos intensos y los trazos marcados refuerzan el paisaje, mientras que la cascada se convierte en un plano dinámico de azules, que contrasta con los patrones rítmicos de la vegetación.

Julia Alvaredo Fernández

CASE STUDY HOUSE #20 - CASA BAILEY

Richard Neutra

1946-1948

Richard and Dion Neutra Papers, UCLA Library

Esta reinterpretación muestra una vista del proyecto de la Casa Bailey, obtenida a partir del plano en planta original. La técnica del collage se contrapone al dibujo técnico de Neutra, ofreciendo una lectura más plástica que explora la tensión entre lo geométrico y lo orgánico .

LIFE IS A CIRCLE OF HOUSES

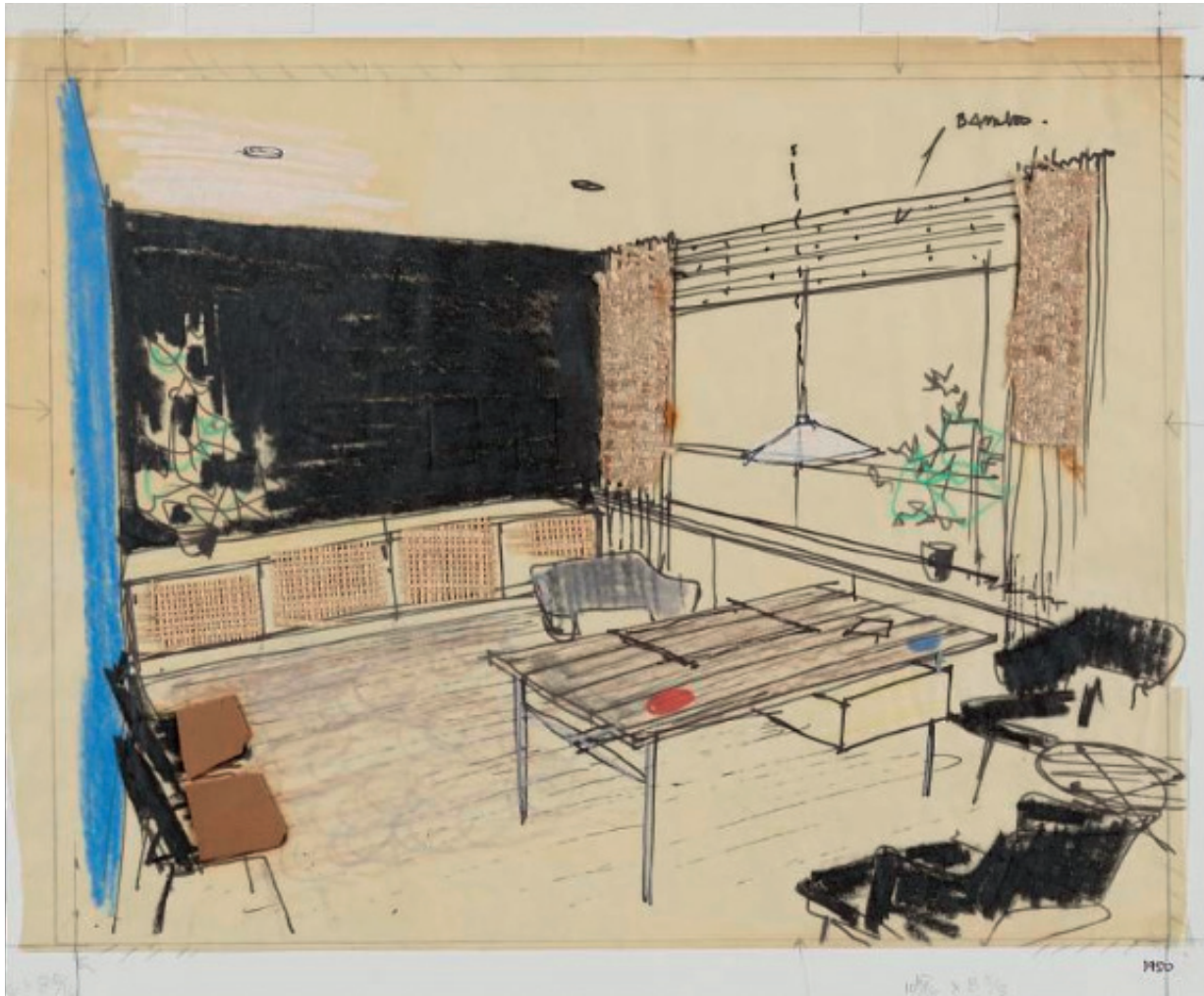
Sara Pillsbury y Jean Bodman, The Architects Collaborative TAC
1947

House and Garden Magazine

Este esquema de la vida doméstica en torno a la casa, la familia y los utensilios cotidianos se transforma en una composición fragmentada, que rompe con las ideas más tradicionales. En su lugar, sitúa la relación con lo natural como elemento central de la vivienda.

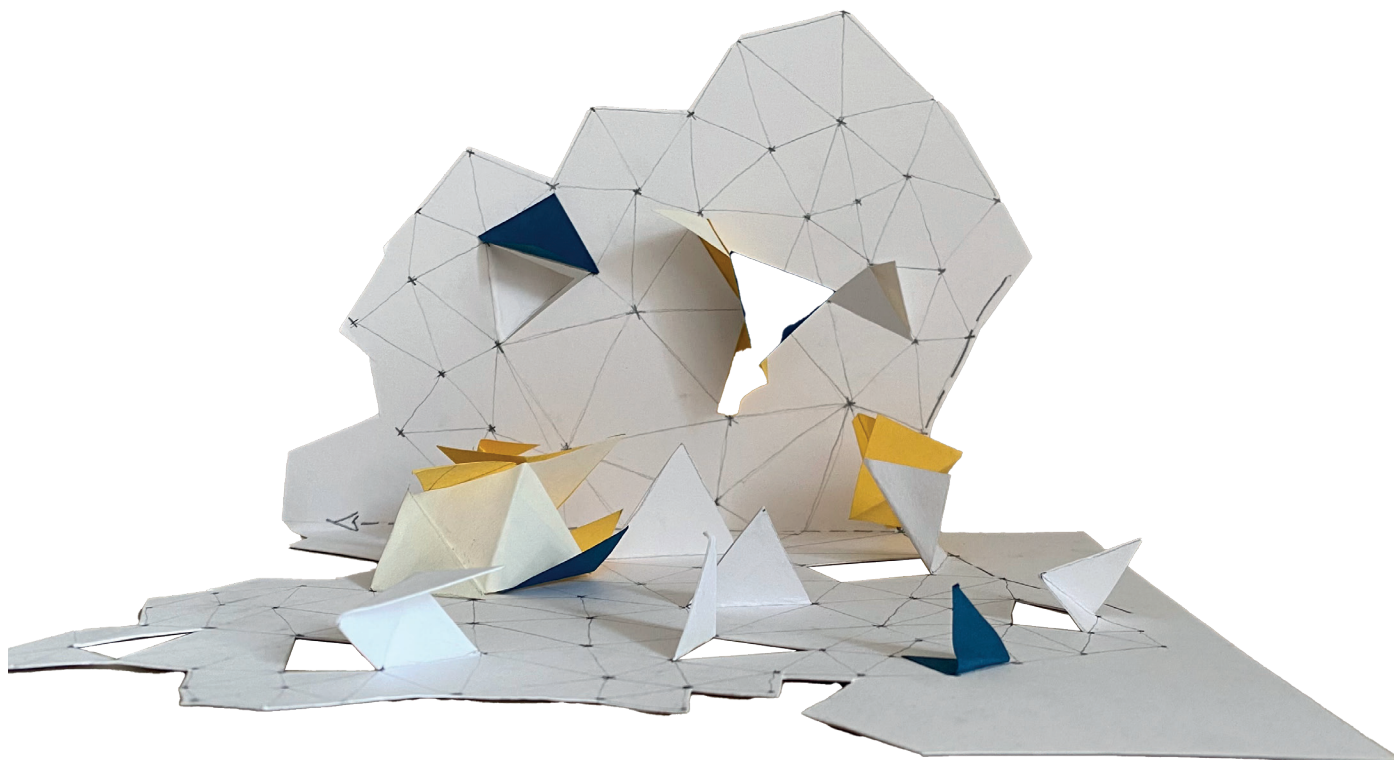
11

OFFICE HANS KNOLL
Florence Knoll
1950

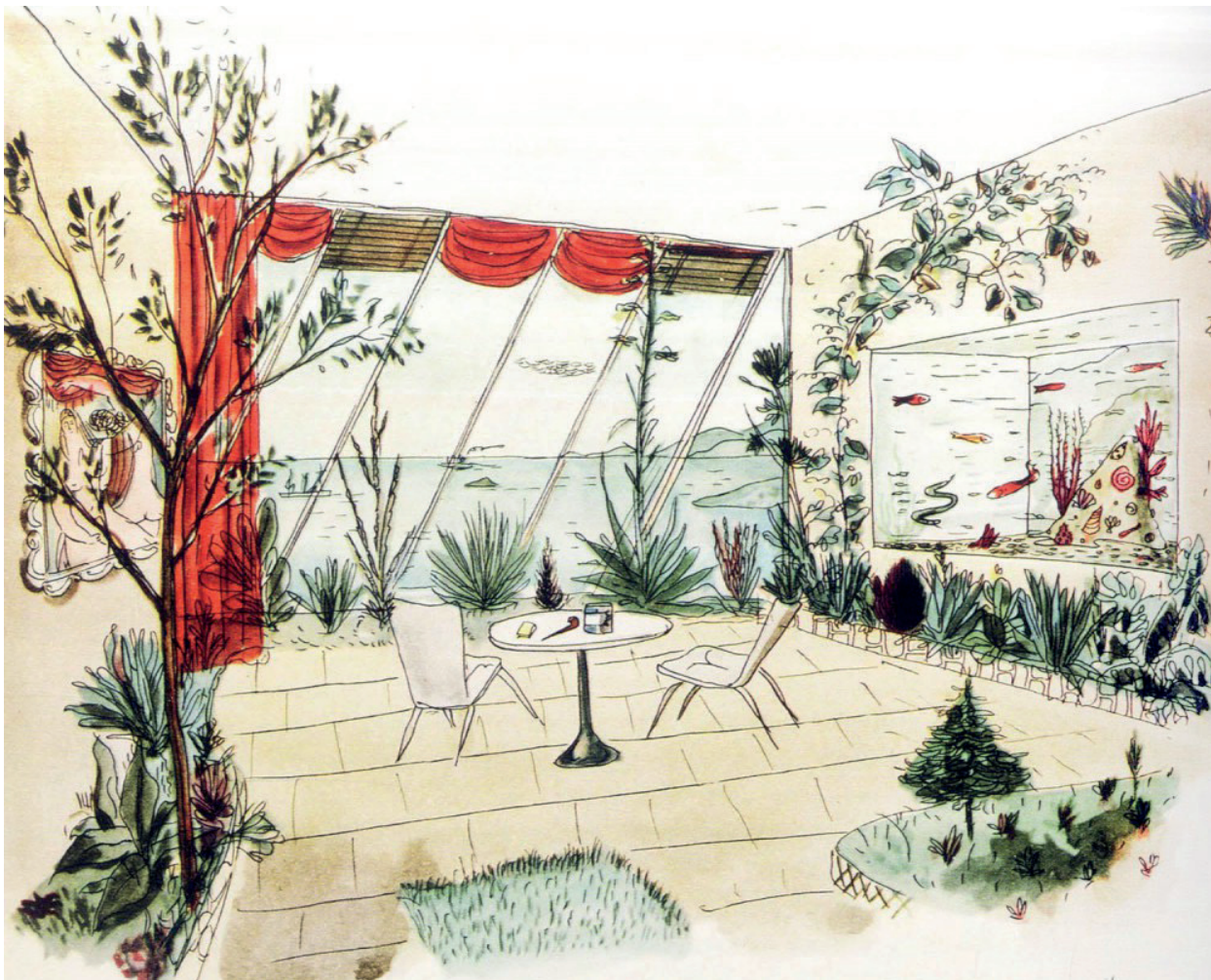
Knoll Archives

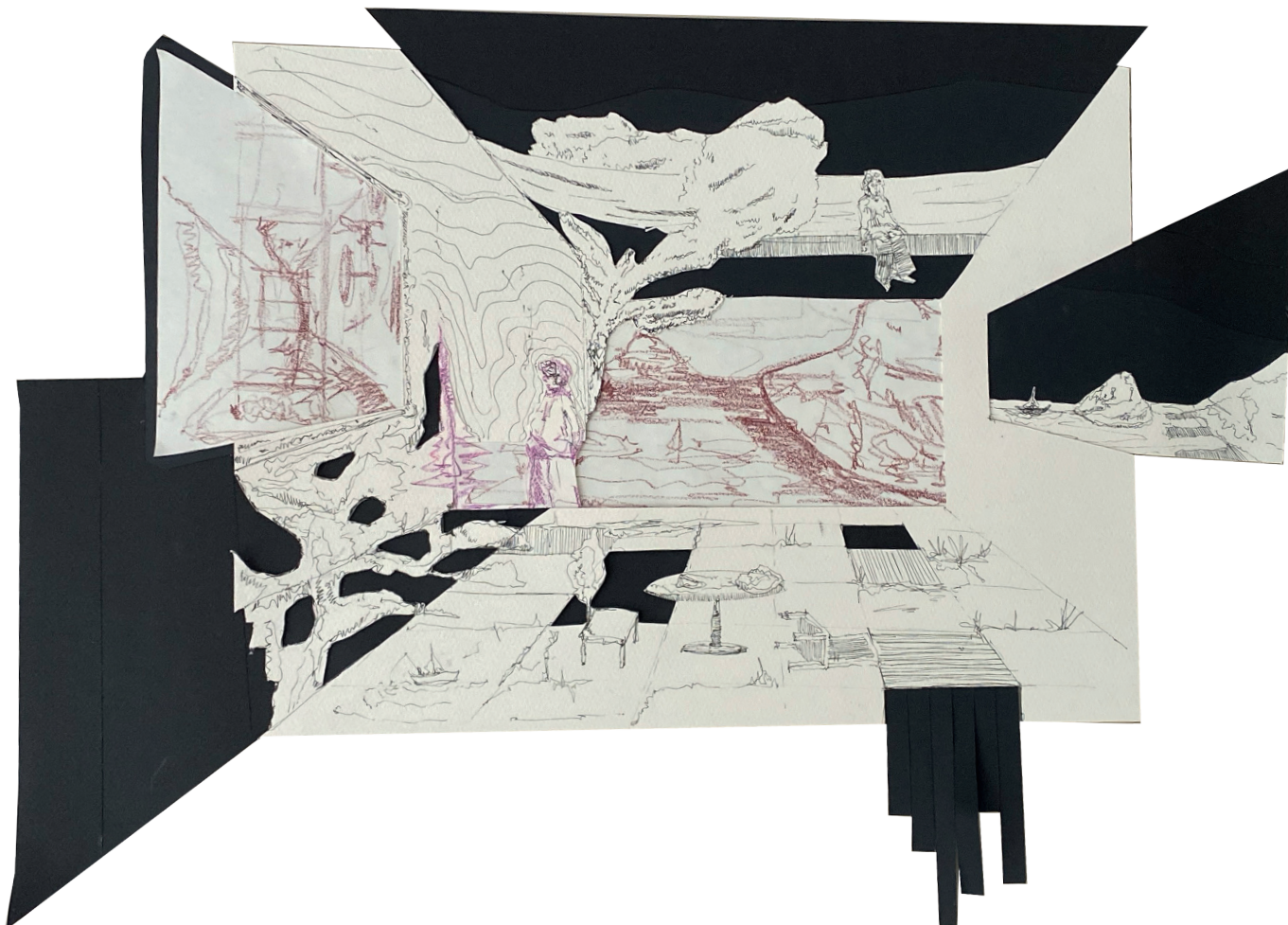
Esta reinterpretación transforma el rigor del croquis original en una construcción tridimensional, que explora la geometría y la abstracción. A partir de una trama de polígonos, el alumno genera una estructura de planos y volúmenes, que evocan la complejidad del territorio y lo convierten en un objeto escultórico.

Carmen Cebrián Gervás

CASA DE VIDRIO EN SÃO PAULO
Lina Bo Bardi
1951

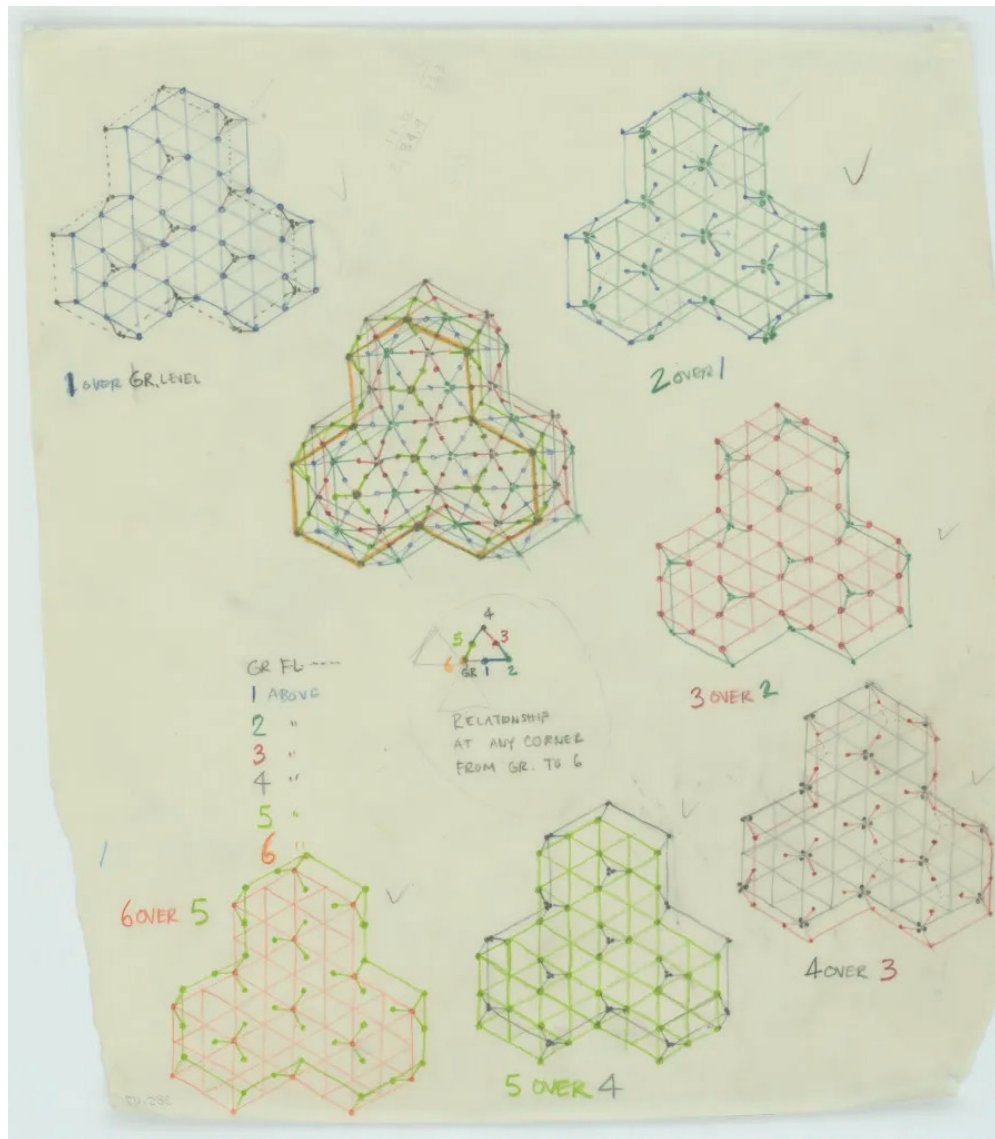
Instituto Lina Bo e P.M. Bardi

Esta reinterpretación parte del espacio íntimo y luminoso del dibujo original, pero lo transforma en una composición más abstracta y fragmentada. Así, el alumno explora un paisaje más conceptual, donde la perspectiva se distorsiona y el espacio se convierte en una nueva experiencia mediante el contraste entre el lleno y el vacío.

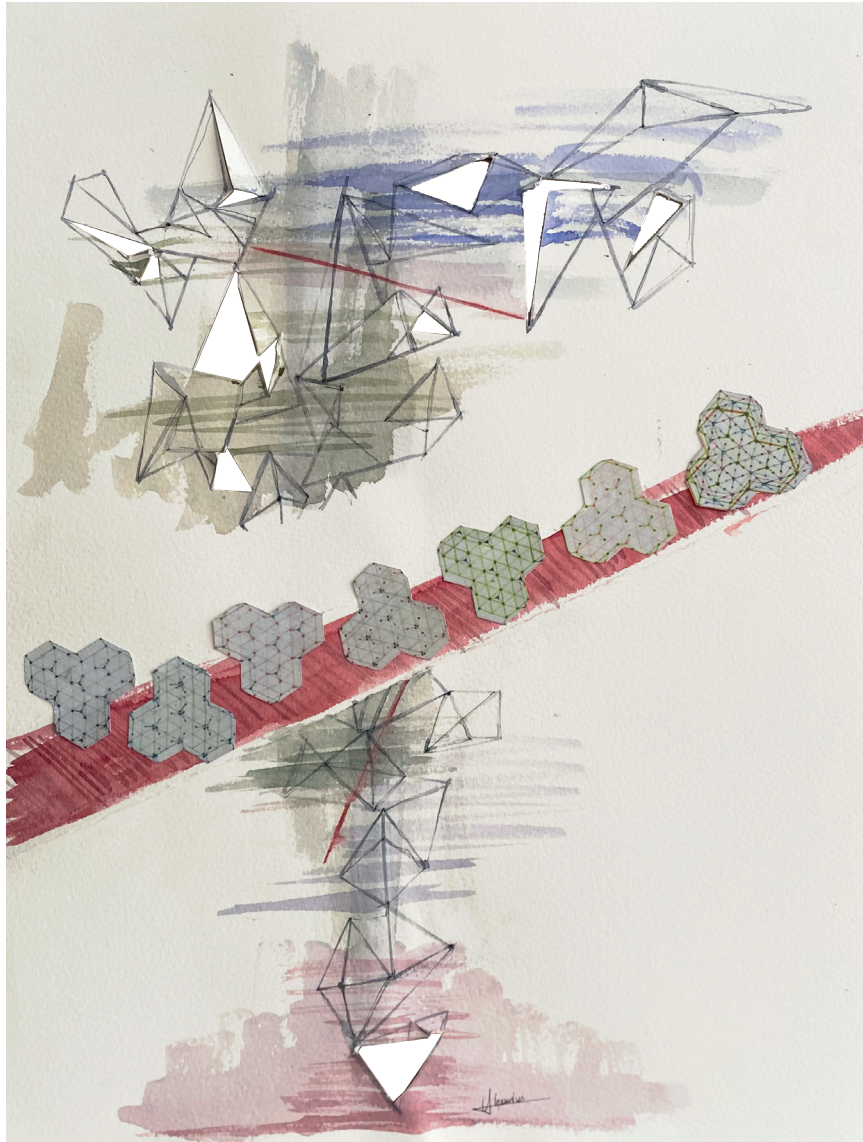
David Garduño Barbier

14

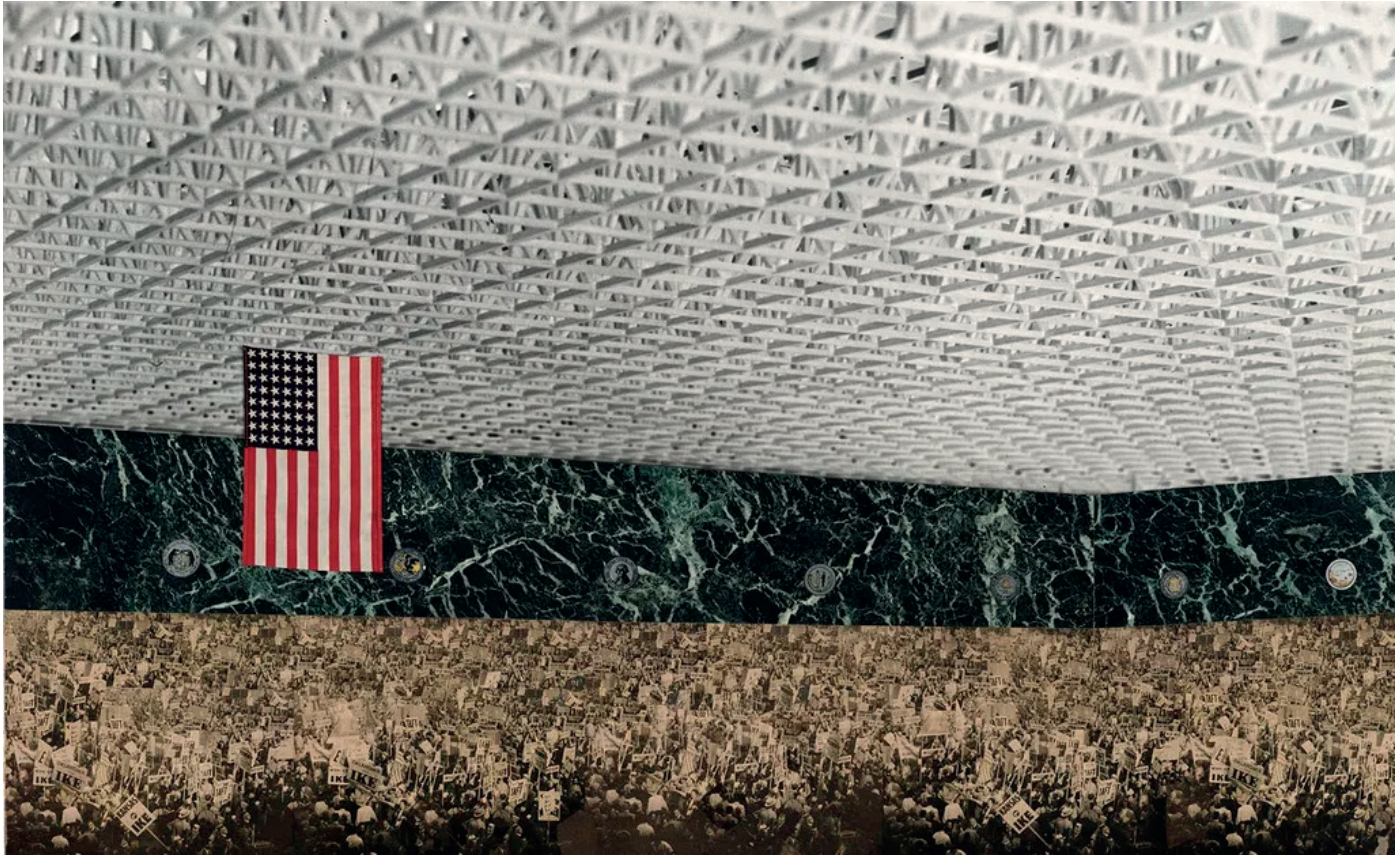
CITY TOWER, FILADELPHIA
 Anne Tyng
 1952

Anne Griswold Tyng Collection Institution: Architectural Archives of the University of Pennsylvania

A través de la disposición de módulos sobre una diagonal y la incorporación de estructuras tridimensionales, esta reinterpretación convierte la geometría original en una composición que sugiere movimiento. El uso de transparencias y planos superpuestos aportan dinamismo, creando un diálogo entre lo técnico y lo expresivo.

Alejandra Fernández Martín

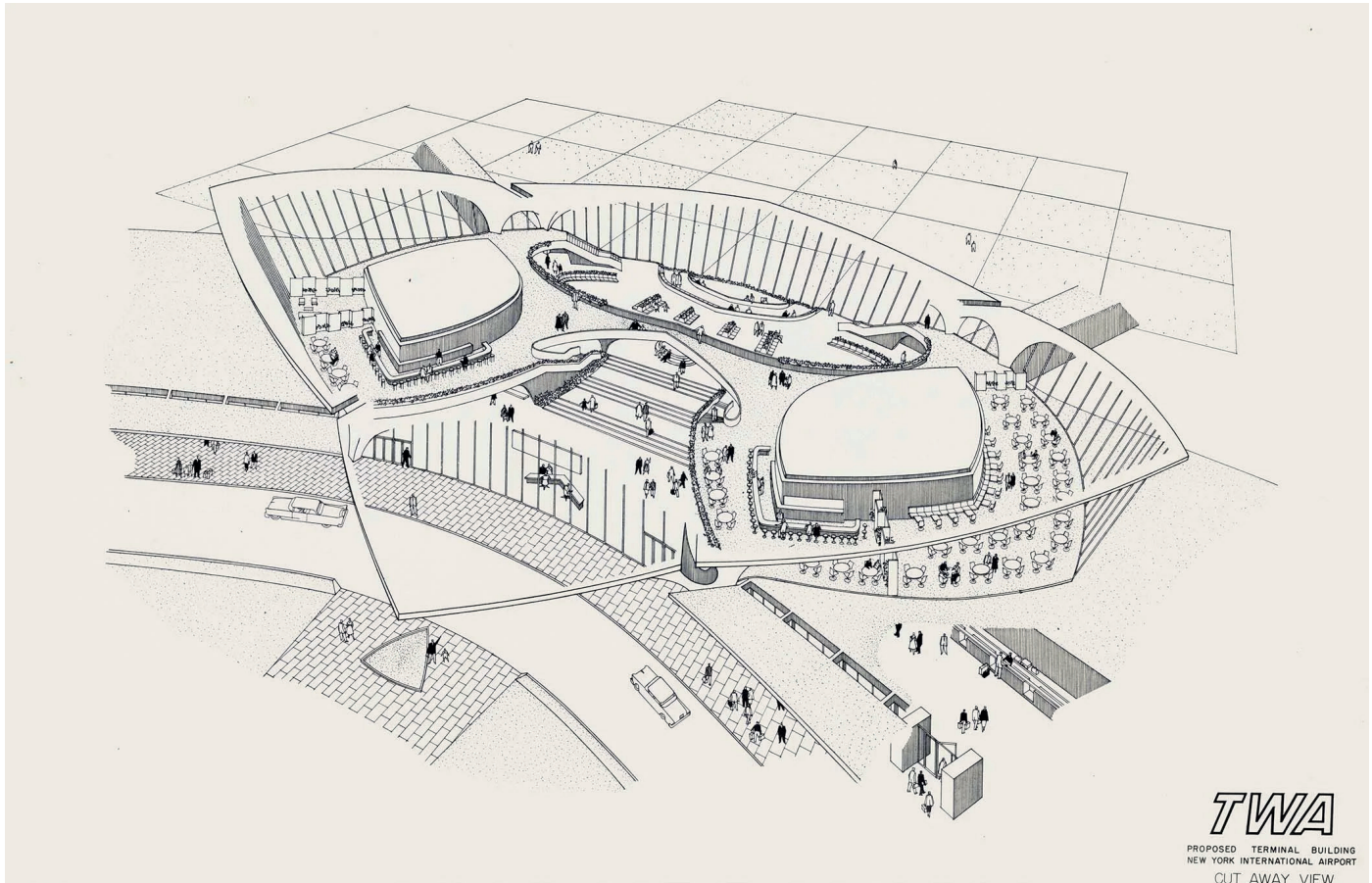

CONVENTION HALL, CHICAGO, ILLINOIS
Mies van der Rohe
1952-54

MoMA

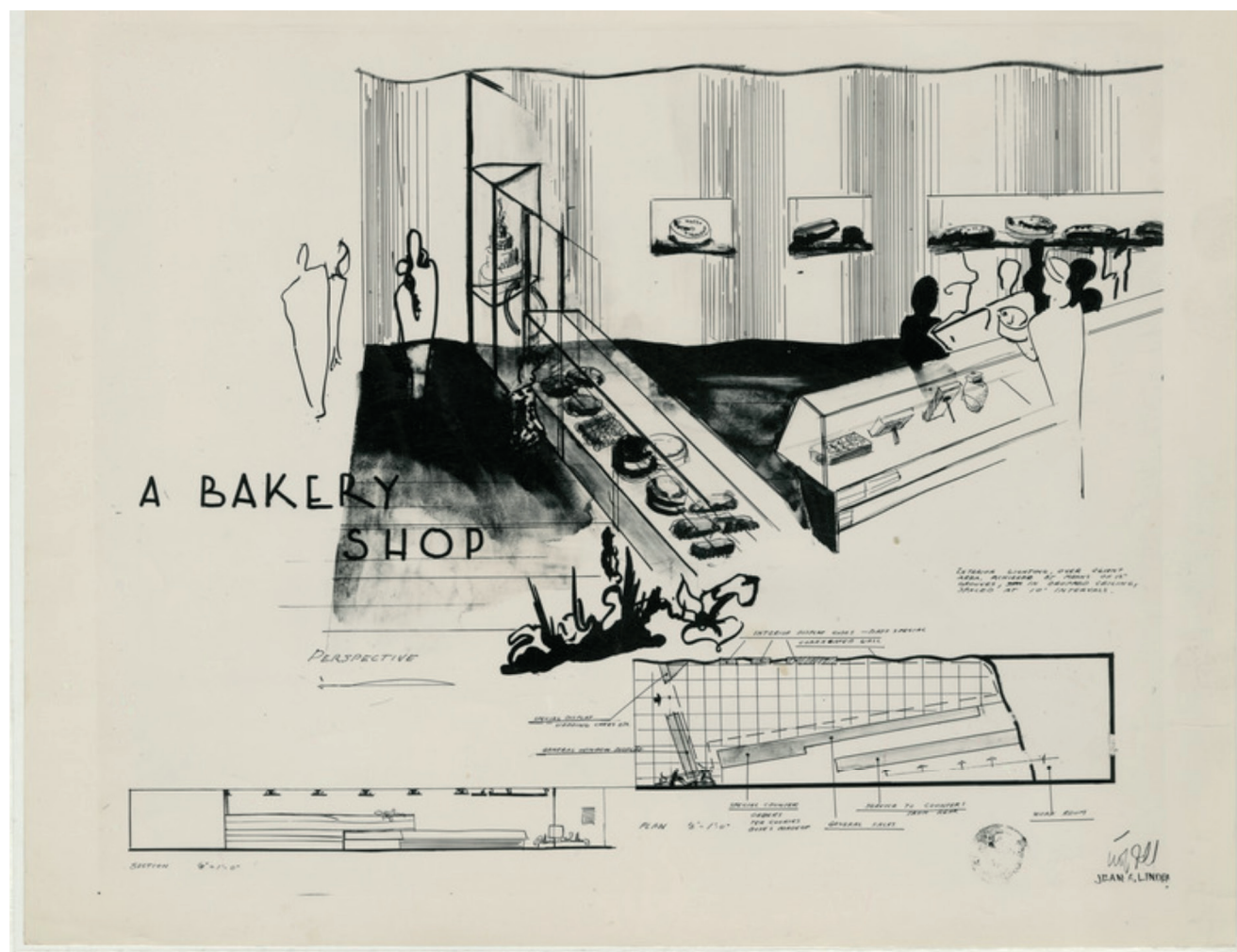

Mediante el uso de recortes y texturas, la propuesta reimagina la bandera como un espacio doméstico, donde las franjas se convierten en escenarios habitados y el campo azul en una superficie pictórica. El resultado es una obra que descompone la idea de nación en capas de la vida cotidiana, generando un diálogo entre lo público y lo privado.

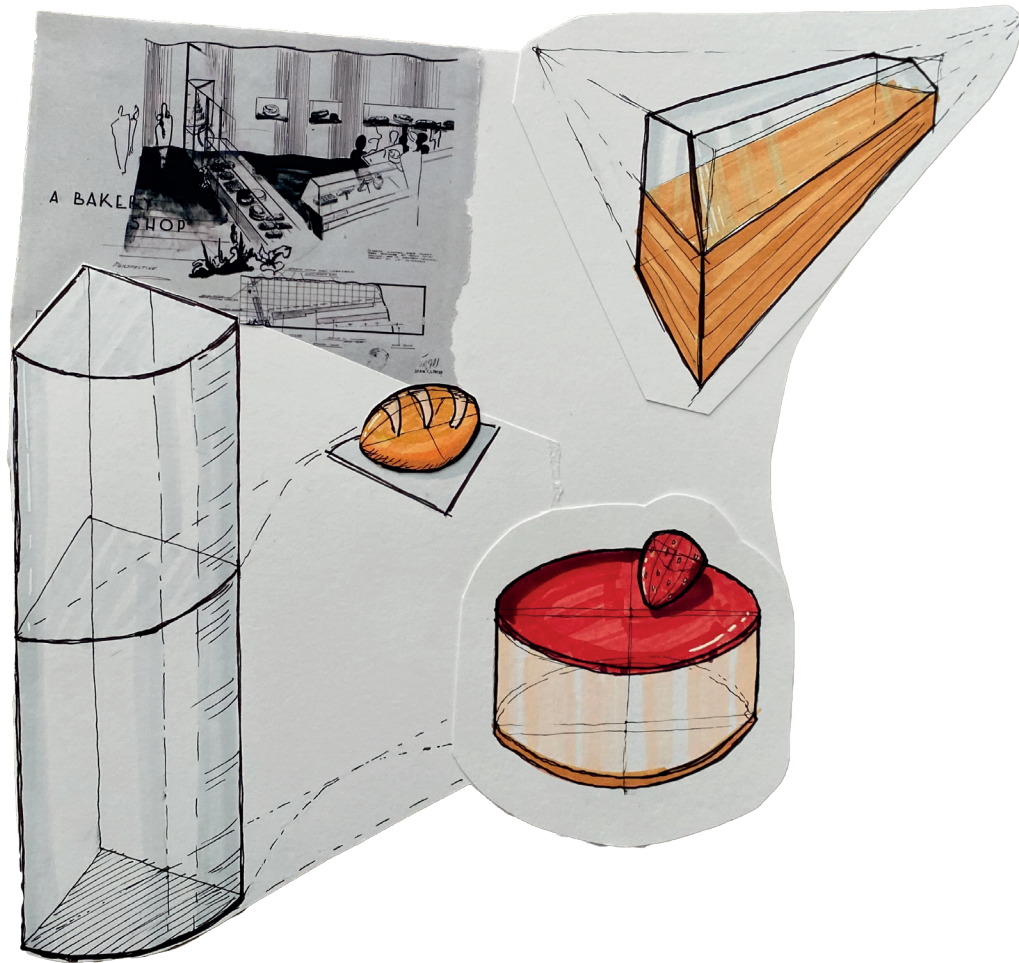

TERMINAL DE LA TWA, NUEVA YORK
 Eero Saarinen
 1956

Eero Saarinen collection, Archives at Yale

BAKERY SHOP
Jean Linden
1958

Este dibujo resalta los elementos más característicos del dibujo de la panadería, diseñada por Jean Linden. Las vitrinas y los productos adquieren mayor protagonismo, empleando un boceto más analítico y el rotulador de color.

Sergio Alonso Cabezón

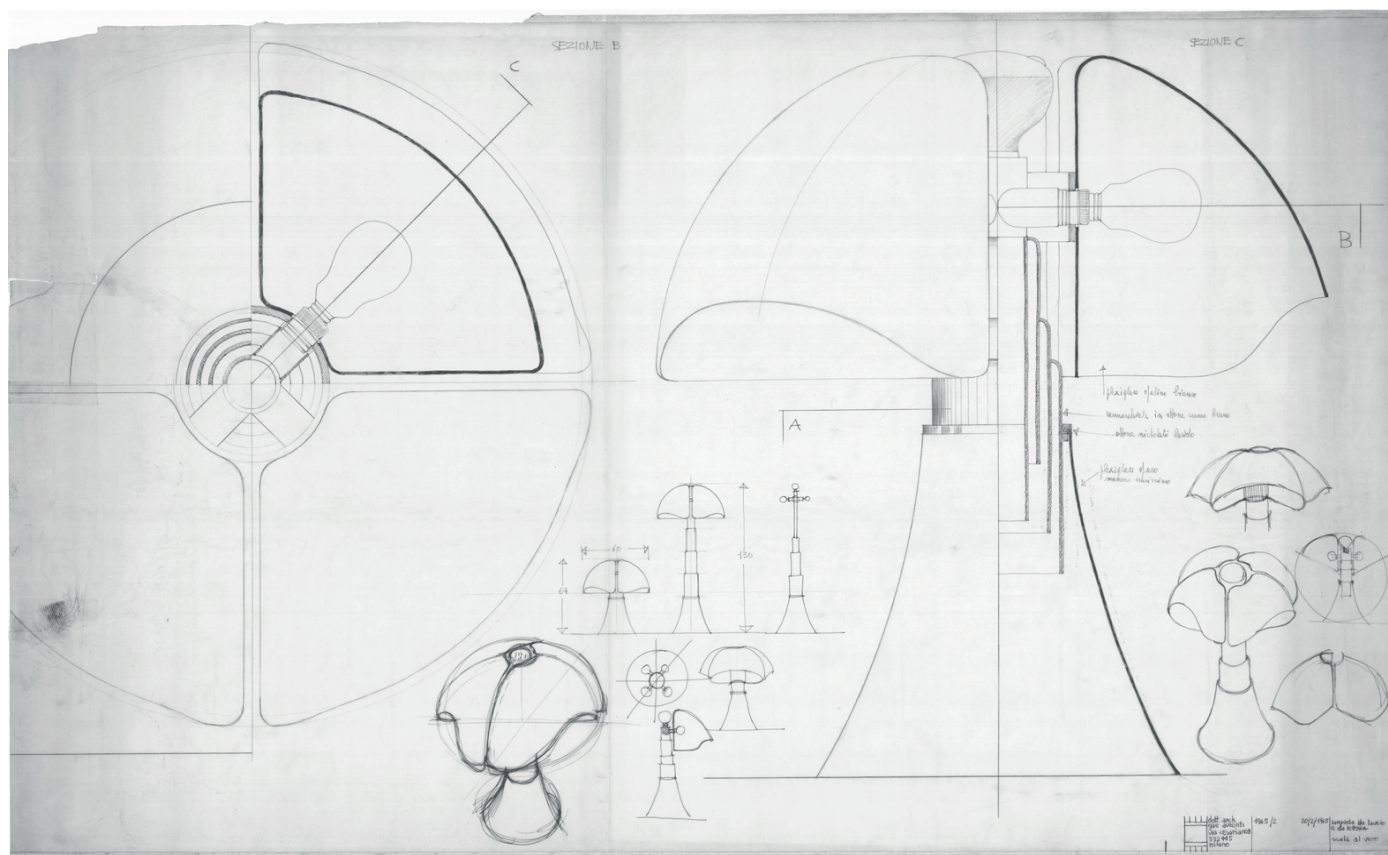
ROSEN HOUSE
Craig Ellwood
1963

California State University Archives, Pomona

Esta propuesta toma como punto de partida la modulación y transparencia del proyecto de Ellwood, pero la traduce en una composición fragmentada, que explora la interacción humana dentro de la vivienda. Una idea que se manifiesta a través de recortes arquitectónicos y franjas rojas, que refuerzan el concepto de un hogar dinámico.

Blanca Caviedes Pérez

LÁMPARA PIPISTRELLO
Gae Aulenti
1965

Archivo Gae Aulenti

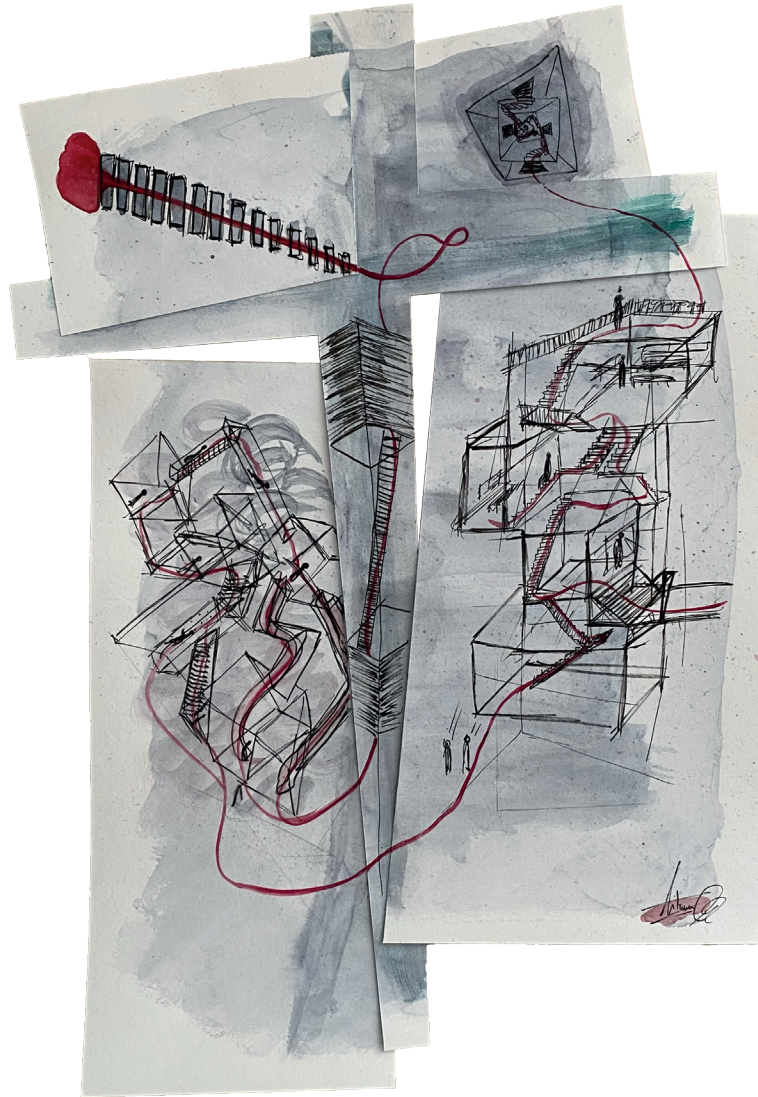

El alumno parte del análisis formal de la lámpara y la convierte en un ejercicio creativo de transformación. A través de una serie de bocetos, explora diferentes posibilidades hasta convertirlo en un paraguas. Esta elección no solo mantiene la estructura del objeto, sino que lo dota de una función distinta.

Raúl González Ruiz

Archigram Archives

Este dibujo representa la flexibilidad y conexión entre los espacios del proyecto de Archigram a través de trazos a acuarela y líneas rojas, que actúan de hilo conductor. De este modo, se pretende explorar la idea de circulación, evocando unidades habitacionales y recorridos verticales.

Aitana Cadenas González

RESOLUTE BAY, ARTIC UTOPIA
Ralph Erskine
1970

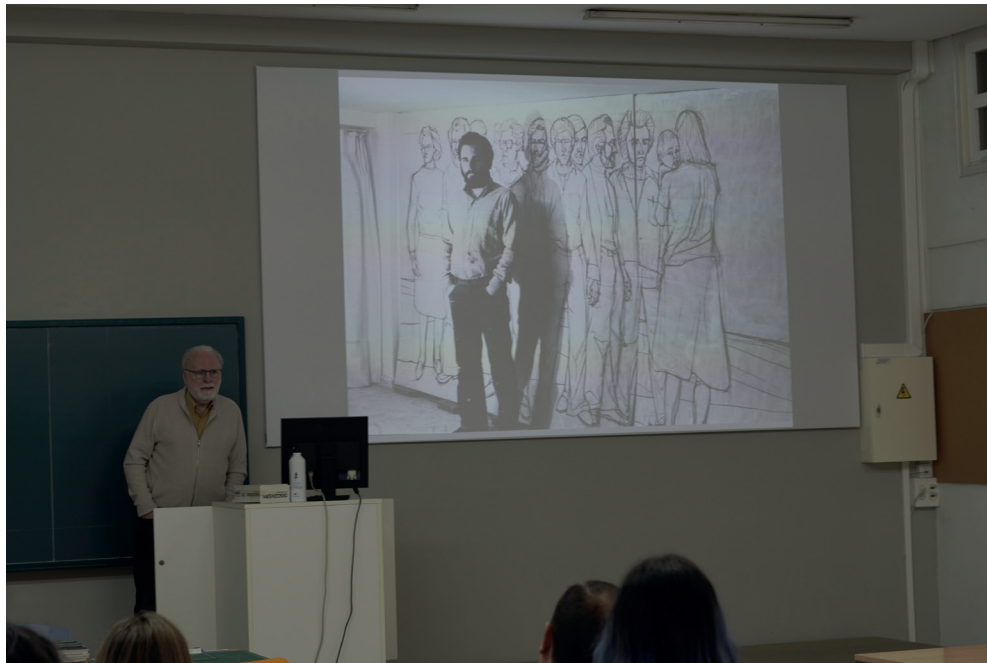
The University of Edinburgh

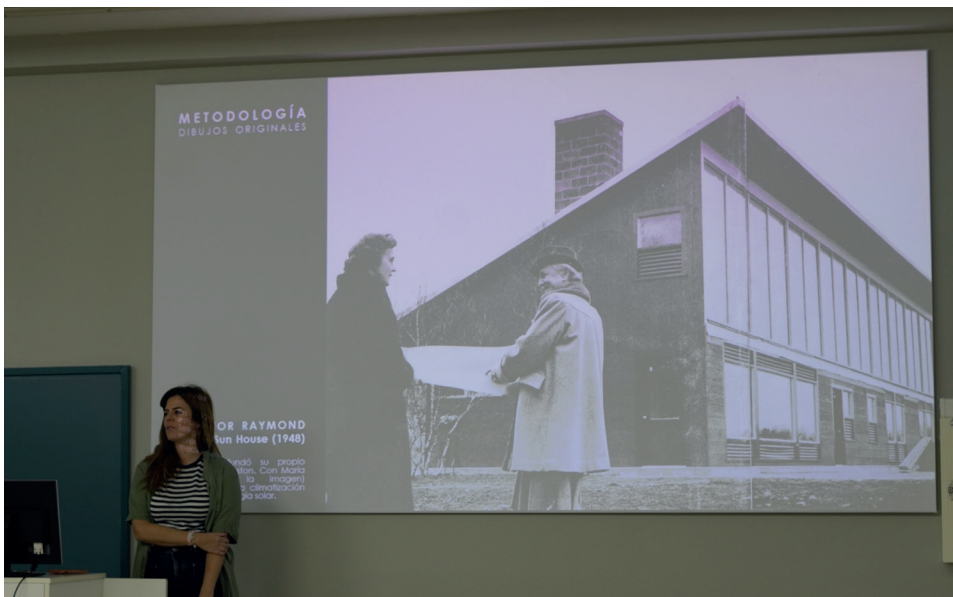

En esta reinterpretación, el alumno mantiene la estructura del asentamiento y la presencia del barco, pero los acentúa mediante la técnica del collage. Así, se transforma la visión técnica en una escena dinámica, donde se invierten la posición del cielo y el mar.

05 imágenes

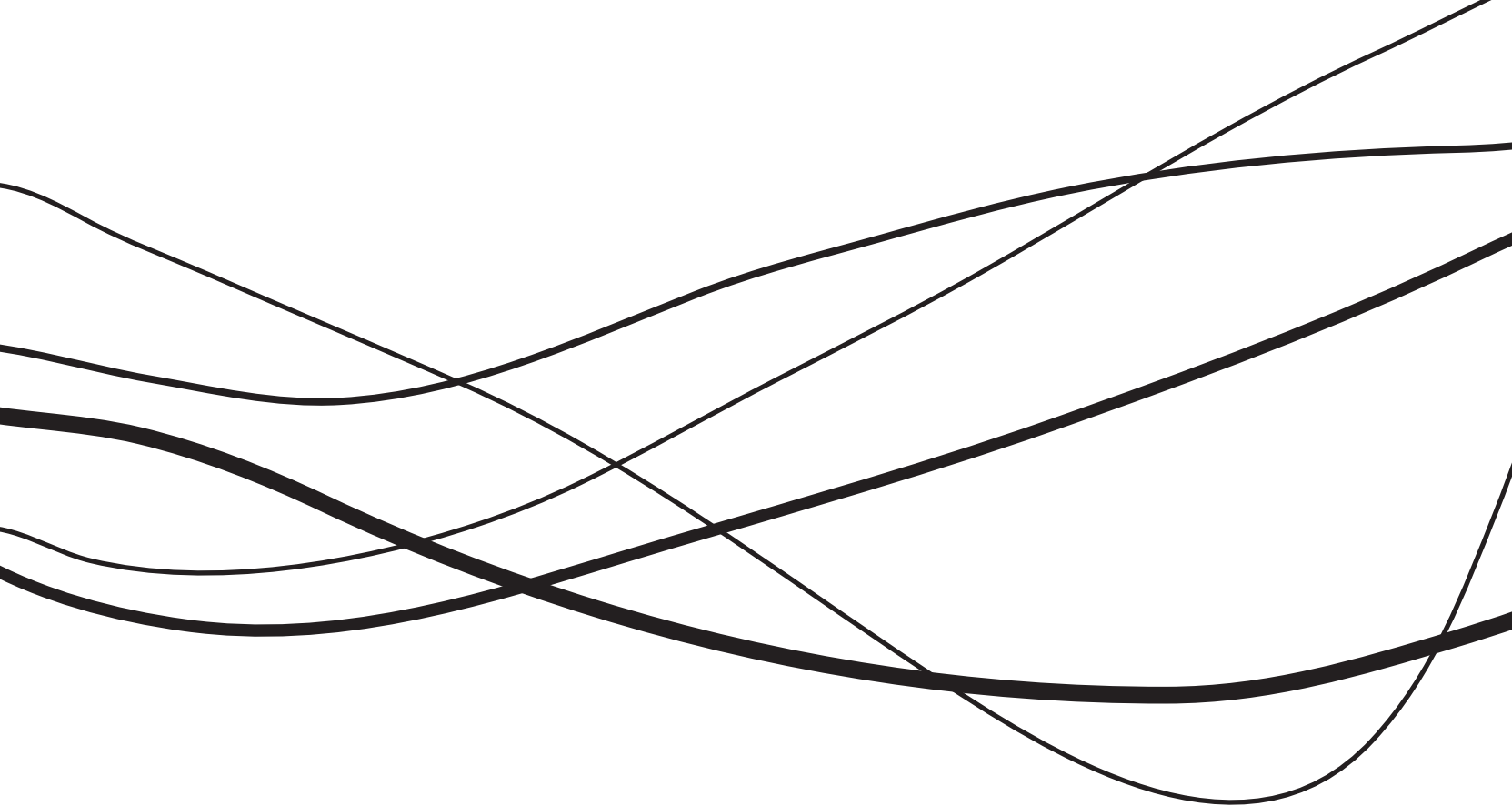

06 bibliografía

- Borsi, F., & Borsi, S. (1980). *Architectural Drawing: From Pencil to Computer*. New York, NY: Harry N. Abrams.
- Ching, F. D. K. (2012). *Architectural Graphics*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Ching, F. D. K. (2015). *Drawing: A Creative Process*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Colquhoun, A. (2002). *Modern Architecture*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Conrads, U. (1970). *Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Cook, P. (2014). *Drawing: The Motive Force of Architecture*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Eisenman, P. (1999). *Diagram Diaries*. New York, NY: Universe Publishing.
- Evans, R. (1997). *Translating Between Drawings and Buildings*. London, UK: Architectural Association.
- Forty, A. (2004). *Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture*. New York, NY: Thames & Hudson.
- Frampton, K. (1995). *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Gombrich, E. H. (1992). *Aby Warburg. Una biografía intelectual*. Madrid, España: Alianza.
- Hearn, F. (1990). *Ideas That Shaped Buildings*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Holl, S. (2000). *Parallax*. New York, NY: Princeton Architectural Press.
- Koolhaas, R. (1995). *S, M, L, XL*. New York, NY: Monacelli Press.
- Kostof, S. (1991). *The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History*. Boston, MA: Little, Brown and Company.
- Le Corbusier. (1981). *Le Modulor*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Le Corbusier. (2001). *Le Corbusier Sketchbooks*. London, UK: Thames & Hudson.
- McCarter, R. (2005). *On and By Frank Lloyd Wright: A Primer of Architectural Principles*. London, UK: Phaidon Press.
- Moneo, R. (2004). *Theoretical Anxiety and Design Strategies in the Work of Eight Contemporary Architects*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Moneo, R. (2012). *Comentarios sobre dibujos de 20 arquitectos*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Portoghesi, P. (2000). *Nature and Architecture*. Milan, Italy: Skira Editore.
- Rossi, A. (1981). *A Scientific Autobiography*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Spiro, A. (2008). *Drawing into Architecture: The Sketches of Frank Gehry*. New York, NY: Monacelli Press.
- Summerson, J. (1963). *The Classical Language of Architecture*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Tschumi, B. (1981). *The Manhattan Transcripts*. London, UK: Academy Editions.
- Vidler, A. (2008). *Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural Modernism*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Warburg, A. (2010). *Atlas Mnemosyne*. Madrid, España: Akal.
- Wood, J. (2002). *The Surreal House*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Zaha Hadid Architects. (2006). *Zaha Hadid: Complete Works*. London, UK: Thames & Hudson.
- Zumthor, P. (2006). *Thinking Architecture*. Basel, Switzerland: Birkhäuser.

Agradecemos a todos los participantes, ponentes y colaboradores por su dedicación y entusiasmo, que han sido fundamentales para el éxito de este proyecto.

