

SAUL STEINBERG: EN LOS MÁRGENES DE LA ARQUITECTURA

Tesis Doctoral

Autor:

Luis García Gil

Arquitecto

Director

Javier Francisco Raposo Grau

Doctor Arquitecto

2021

RESUMEN

Saúl Steinberg es una de las figuras más inquietantes del arte contemporáneo del siglo XX y, en palabras de su amigo el escritor, educador, filósofo y crítico de arte estadounidense Harold Rosenberg;

“...Saul Steinberg es un pionero de los géneros, un artista al que no se puede encasillar en una categoría. Es un escritor de cuadros, un arquitecto de la palabra y de los sonidos, un dibujante de reflexiones filosóficas. Maestro de la pluma y de la caligrafía, su línea, deliciosa desde el punto de vista estético, es también la línea de un fantaseador que formula adivinanzas y chistes sobre las apariencias...” (Rosenberg, 1978)

Este dibujante y arquitecto nació en 1914 en Râmnicu Sărat (Rumania). En 1933 se traslada a Italia para matricularse en la Facultad de Arquitectura del Real Politécnico de Milán, donde se doctora como arquitecto en 1940. En estos años comienza a publicar sus dibujos en revistas como Bertoldo o Settebello.

A causa de las leyes antisemitas de la Italia Fascista, en 1941 Saúl Steinberg emigra a los Estados Unidos de América, país en el que fijará su residencia definitiva. En 1942, la revista The New Yorker comienza a publicar sus dibujos, iniciándose una estrecha colaboración que se prolongará hasta el final de la vida del artista en 1999.

Viajero incansable, trazó con su propia vida una crónica existencial, testimonio singular del convulso tiempo que le tocó vivir. En su viaje vital nunca dejó de dibujar lo que observó, tanto a los seres humanos, como los lugares y arquitecturas por donde transitó. Fue un ciudadano del mundo, un dibujante de viajes y experiencias que, con la excusa de su propia biografía, nos legó una crónica gráfica incisiva y brillante del siglo XX.

En los dibujos de Saul Steinberg, el protagonista es el ser humano y sus hábitats. Sus personajes, reales o imaginarios son presentados en múltiples formas, desde figuras humanas arquetípicas e intercambiables, a modo de máscaras de identidad disponibles en un gran mercado, hasta arquitecturas fantásticas, pasando por objetos cotidianos elevados a la categoría de iconos modernos o las singularidades de los paisajes americanos.

Con, su personal lenguaje gráfico, influenciado por su formación de arquitecto, narra acontecimientos, dibuja reflexiones y proyecta pensamientos; construyendo mapas maravillosos y utópicos, donde el tiempo o la distancia son meros personajes de una trama en continuo movimiento e interacción.

La vida y la obra de Saul Steinberg nos enseña a mirar y dibujar más allá de lo evidente, de lo formalmente aceptado. Esta tesis ha sido una reflexión gráfica personal sobre los espacios arquitectónicos del autor, su representación, sus límites, intersecciones y versatilidad semántica. Nadie como él ha llevado la ilustración periodística, divulgativa, las viñetas arquitectónicas, a un rango tan analítico e incisivo capaz de radiografiar, en sencillos trazos, a la sociedad occidental, especialmente a la sociedad americana de la segunda mitad del siglo XX. Steinberg es ya un referente universal en la ilustración, en la narrativa gráfica, pero en esta tesis he pretendido analizar, desde la mirada de un arquitecto. Esos espacios imposibles que él sabía crear con la misma honestidad y verdad que marcan toda su obra.

En palabras de Saul Steinberg *“...No se dibuja bien si se miente. ...”* Steinberg rompe los patrones que atrapan la realidad, la descontextualiza, la lleva a la frontera de lo fantástico y allí trabaja creando su universo personal de realidades paralelas. De este universo, tan singular, salen las bases que intenta investigar esta tesis. Tesis que ha tenido como objetivo reconocer a este artista.

Honor y respeto, al Maestro Steinberg.

SAUL STEINBERG: EN LOS MÁRGENES DE LA ARQUITECTURA

ÍNDICE

Resumen

Abstract

Introducción

1. Saul Steinberg y su tiempo

1.1. Memorias. 1914-1999

1.1.1 *Nota para la memoria*

1.1.2 *Los orígenes*

1.1.3 *Italia. Caminando hacia el futuro*

- 1.1.4 *América y la Segunda Guerra Mundial*
- 1.1.5 *Caminando hacia la normalidad*
- 1.1.6 *Metamorfosis. El Ciudadano en construcción*
- 1.1.7 *Nuevas motivaciones para la expresión gráfica*
- 1.1.8 *The New Yorker, la verdadera patria*
- 1.1.9 *Dos mundos fundidos para un nuevo ciudadano*
- 1.1.10 *Abriendo puertas*
- 1.1.11 *Hablando como el señor Duchamp*
- 1.1.12 *El carnicero de la Nación*
- 1.1.13 *Reconstruyendo la historia*
- 1.1.14 *Al final del laberinto*
- 1.1.15 *El último dibujo*

2. Cronografía

- 2.1. Acontecimientos. 1914-1999
 - 2.1.1 *Nota previa*
 - 2.1.2 *1914-1920. Primera infancia*
 - 2.1.3 *1914-1920. Etapa escolar*
 - 2.1.4 *1932-1935. Etapa universitaria*
 - 2.1.5 *1936-1939. Primeros encargos profesionales*
 - 2.1.6 *1940-1941. Huida de Europa*
 - 2.1.7 *1942-1945. Militarización y nueva nacionalidad*
 - 2.1.8 *1946-1950. Integración en los Estados Unidos de América*
 - 2.1.9 *1951-1957. De la metafísica europea al concepto americano*
 - 2.1.10 *1958. Exposición Universal. Bruselas 1958*
 - 2.1.11 *1959-1960. Crisis y separación matrimonial*
 - 2.1.12 *1961-1969. Sin bigote*
 - 2.1.13 *1970-1977. Entre lo kitsch y lo hortera. américa pop*
 - 2.1.14 *1978- Exposición Retrospectiva*
 - 2.1.15 *1979-1989. Desilusión*
 - 2.1.16 *1990-1999. Decadencia y enfermedad*
 - 2.1.17 *1999-2021: Al margen de la propia vida*

3. La mirada del dibujante

- 3.1. Arquitecturas dibujadas en el margen derecho
 - 3.1.1 *El dibujante en guerra*
 - 3.1.2 *El dibujante cautivo*
 - 3.1.3 *El dibujante preocupado*
 - 3.1.4 *El dibujante militarizado*
 - 3.1.5 *El dibujante civil*
 - 3.1.6 *El dibujante ciudadano*
 - 3.1.7 *El ojo del dibujante*
 - 3.1.8 *El dibujante sin ira*
 - 3.1.9 *El dibujante de la postvanguardia*
 - 3.1.10 *El dibujante milimetrado*
 - 3.1.11 *El dibujante que escribió en un mural*
 - 3.1.12 *El dibujante y los banqueros*
 - 3.1.13 *El dibujante del sello de goma*
 - 3.1.14 *El dibujante milanés, amigo de Aldo Rossi*
 - 3.1.15 *El dibujante disfrazado de Art Decó*
 - 3.1.16 *El dibujante de madera*
 - 3.1.17 *El dibujante aterrorizado*
 - 3.1.18 *El dibujante y su última lectura*

4. Cartografías

4.1. Cartografía de la complejidad

- 4.1.1 *Las cartografías*
- 4.1.2 *2012. Cartografías contemporáneas*
- 4.1.3 *El siglo XX y sus mapas cotidianos*
- 4.1.4 *La vida en un mapa*
- 4.1.5 *Steinberg y sus mapas, entre lo político y lo social*
- 4.1.6 *La cartografía del infinito*
- 4.1.7 *Los mapas del tiempo*
- 4.1.8 *Cuerpos como mapas*
- 4.1.9 *De la cartografía a la biografía*
- 4.1.10 *Mapas visible para lugares invisibles*
- 4.1.11 *Guías modernas para no perderse entre los conceptos*
- 4.1.12 *Mapas y cartografías para las víctimas de una inmensa broma*

5. Su obra

5.1. Los dibujos en el tiempo

- 5.1.1 *Análisis y criterios críticos*
- 5.1.2 *Fichas*
- 5.1.3 *Reflexiones*

6. Ciudad Steinberg

6.1. Metrópoli, arquitectura y sociedad

- 6.1.1 *Nota previa*
- 6.1.2 *Método Steinberg*
- 6.1.3 *La mente salvaje. La metrópoli moderna*
- 6.1.4 *Ciudad Steinberg, la gran urbe y sus arquitecturas*
- 6.1.5 *Ciudad anuncio, Ciudad espectáculo*
- 6.1.6 *Seres de papel. Vida metropolitana*
- 6.1.7 *La metrópoli y la comunicación, "clichés y consignas"*

7. Piranesi, Goya, Steinberg

7.1. Torres milimetradas en un espacio extraviado

- 7.1.1 *Nota previa*
- 7.1.2 *La mirada de Saul Steinberg, apariencias, soledades y máscaras*
- 7.1.3 *La torre milimetrada*
- 7.1.4 *Los espacios extraviados*
- 7.1.5 *Los sueños de la razón*

8. Alegorías

8.1. Ciudades soñadas. Ciudades enmascaradas

- 8.1.1 *Nota previa*
- 8.1.2 *La vida*
- 8.1.3 *Las ciudades soñadas*
- 8.1.4 *La mirada paralela*
- 8.1.5 *"Flâneur" de la metrópoli del siglo XX*
- 8.1.6 *Máscara del ser cotidiano*
- 8.1.7 *Recuerdos. Bruselas 1958*
- 8.1.8 *Reencuentros. Colonia 2013*

9. Razonando con una pluma y un papel

9.1. Palabras sobre el pensamiento dibujado

- 9.1.1 *Nota previa*
- 9.1.2 *La mirada*
- 9.1.3 *El hombre*

10. Entre sus palabras y sus críticos.

- 10.1. El dibujo imposible
 - 10.1.1 *Nota previa*
 - 10.1.2 *Tableros dibujados*
 - 10.1.3 *Nota final*

Conclusiones

- Nota previa
- Objetivos generales
- Análisis y comprobación de las hipótesis planteadas. Alcance de la investigación
- Aportaciones originales de la investigación
- Proyectiva. nuevas líneas de investigación
- Últimas palabras

Ilustraciones y Referencia por capítulos

Bibliografía

LUIS GARCÍA GIL

Arquitecto: por la ETSAM 1987. Calificación de P.F.C. Matrícula de Honor.

Premio Extraordinario Fin de Carrera, 16 de enero de 1988.

Doctor en Arquitectura por la ETSAM 2021. Calificación de Sobresaliente Cum Laude.

ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE

Ejercicio libre de arquitecto desde 1987.

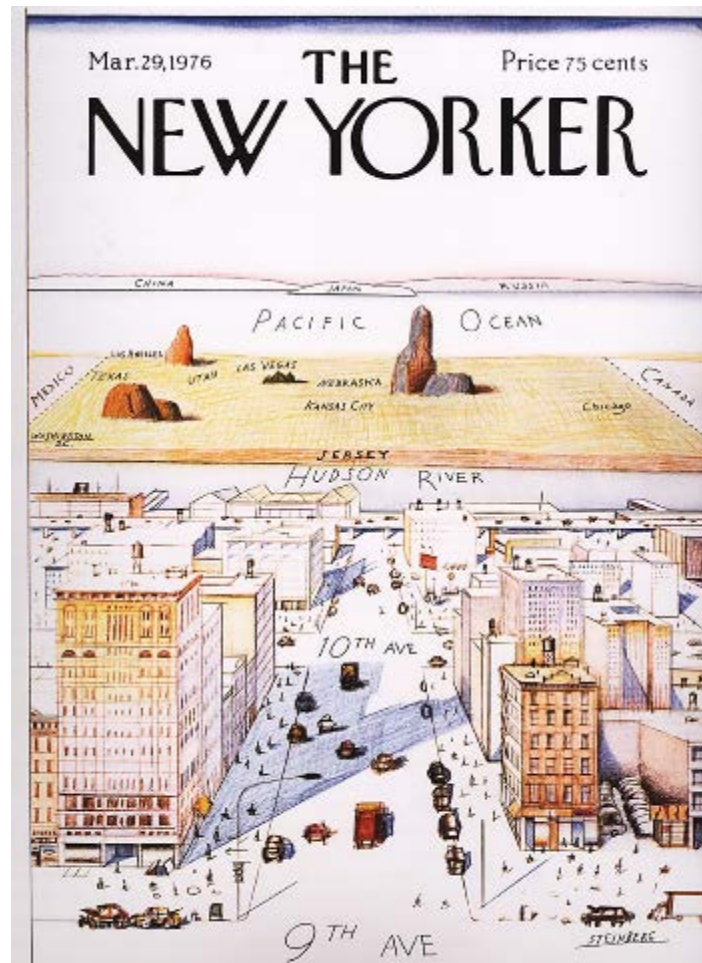
ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA. 1991 a 2023

Actividad docente como Profesor asociado de Proyectos I. Cátedra Javier Carvajal. ETSAM.

Actividad docente como Profesor asociado de Análisis de Formas I. Cátedra de Javier de Seguí. ETSAM.

Profesor asociado de Análisis de Formas I y II. DIGA. ETSAM

Profesor asociado del DAI1/DAI2. DIGA. ETSAM.

Informe sobre el proceso de revisión, recorte y adecuación de la tesis académica a la línea editorial de la colección arquia/tesis

Hablar de la obra de Steinberg es, sin lugar a duda, un camino de aprendizaje. Sus dibujos son reflexiones gráficas sobre la arquitectura y las ciudades que formaron partes del paisaje de su vida.

Su obra es la experiencia gráfica de un arquitecto, que reflexiona con una pluma y, sobre un papel, escribiendo, con líneas firmes y seguras su pensamiento y algo, que podría parecer un gesto fácil e intrascendente, nos recuerda, que durante nuestro aprendizaje era un reto sensibilizarse frente a la longitud, la intensidad y el grosor de una sencilla línea, en un acto esencial de contar ideas por medio del lenguaje propio de los arquitectos.

Dibujar es un acto que implica acercarse a cada detalle con la mirada compleja de quien aprende un lenguaje nuevo.

En esta reflexión, está la necesidad de la divulgación de la obra de Saul Steinberg y mediante la línea editorial de la Fundación Arquia, se podría ayudar a un mejor conocimiento de este singular dibujante y arquitecto, que personalmente, considero un legado material e inmaterial de la humanidad, siendo su obra una referencia gráfica en la crítica social y arquitectónica de su tiempo.

En este ámbito se podría considerar que esta tesis contiene material suficiente para poder reelaborar y adaptar su contenido para generar un libro sobre la visión arquitectónica y crítica de este artista, con calidad y capacidad divulgativa dirigida tanto a un público especializado como generalista, con la finalidad de aproximar la investigación de la arquitectura a la sociedad.

Y, personalmente, considero que esta tesis se ajusta a las condiciones editoriales que se proponen en el presente Concurso Bienal De Tesis de Arquitectura 2023.