Reinterpretación Reflexiva de Osvaldo Andrade

“BELLEZA SIN LÍMITES ASUME MUCHAS FORMAS” es un proyecto que aborda el lenguaje arquitectónico a través de relecturas personales del universo creativo de artesanos, artistas y diseñadores.

En esta muestra presento tres proyectos arquitectónicos, Marina Hotel, Casa Cleise y Casa Thina, y un proyecto de diseño, el Banco Zig-zag, que usa como precedente la silla Zig-Zag del arquitecto Rietveld. La Casa Thina recibió el premio “America Property Awards 2015-16 representando Brasil en Barbados y ofrecido por el Internacional Property Awards, United Kingdom. El banco Zig-zag recibió el Primer lugar en mobiliario en el Concurso Nacional de Design promovido por Recife Design Center 2003

Estos proyectos sirven como plataforma para una re-lectura reflexiva realizada individualmente por los artistas invitados con sus procesos creativos registrados a través de declaraciones escritas y sus obras.

Romero Andrade Lima narra en su declaración los dos motivos que lo llevaron a su participación en este proyecto. El primer motivo se refiere al hecho de ser un artista conectado al Movimiento Armorial, luego aprecia toda propuesta de juntar artistas eruditos con artistas populares. El segundo motivo fue la percepción de que la idea había funcionado. Andrade Lima vislumbró el potencial de invención de los artesanos, en recrear, con todas las libertades artesanales que un artesano posee, maquetas de los tres proyectos arquitectónicos interpretando sus rigores formales. El resultado fue una bella e intrincada escultórica maqueta de madera.

Percibimos la fuerza de las ideas del Movimiento Armorial cuando consideramos la tensión creada entre el objeto arquitectónico y la creación o invención, en las interpretaciones de **Andrade Lima** cuya relectura expresa la relación afectiva, corpórea y bi-única del creador con su obra, donde la espiritualidad predomina sobre la materialidad de los valores tectónicos que son expresivamente explorados en las soluciones arquitectónicas presentadas. De la misma forma, **J. Borges** se expresa a través de sus formas naturales que retrata toda la rica naturaleza y su biodiversidad en torno de los temas arquitectónicos. Estos conceptos nos remiten a la Arquitectura Clásica, donde los elementos simbólicos son representados por elementos estructurales y espacios vacíos como molduras generalmente tectónicas que refuerzan nuestra percepción de la relación entre arquitectura y el medio ambiente o paisaje.

En su trabajo, **Márcio Silva**, revela el beneficio de la integración entre el pensamiento erudito y el popular. El trabajo de Silva demuestra que no hay límites entre el pensamiento erudito o artesanal o cualquier otro parámetro. Los artesanos comulgan de una misma esencia donde la obra une raciocinio espacial y maestría con el uso de materiales rústicos cuando son apoyados por la representación virtual, como en el caso del lenguaje de los programas digitales, así como el Revit, plataforma de trabajo del arquitecto.

Mestre Abias expresa muy claramente el dominio de las técnicas de diseño moderno con su reinterpretación de uno de mis diseños, el Banco Zig-zag, generado a través de una relectura de la famosa silla Zig-Zag de Rietveld. Este Banco Zig-zag aún más puro y difícil de ser re-leído, no fue problema para Mestre Abias, que recreo no solo el banco como la propia silla de Rietveld. Mestre Abdias también uso como referencia otras relecturas de la misma silla de forma a generar un dialogo de excelencia entre el producto artesanal y el industrial. Él muestra un nuevo diseño potencial donde la participación del individuo o artesano es retomada y revalorizada en tiempos de un necesario nuevo orden social.

Luiz Benício, artesano local del interior de Pernambuco, también refleja la preocupación en preservar la naturaleza con el uso de materiales reciclables. Benício elabora de forma muy creativa y constructiva a través de sus detalles de encaje utilizando sabiamente sus tarugos en diagonal de pieza para pieza, construyendo todo el proceso tectónico elaborado en los proyectos de arquitectura, maestría que debe ser valorizada y estimulada para un pensar más ecológico, de fácil construcción y elaboración en movimiento comprometido en la industria local de Construcción. Registramos así, más una vez, la inventividad de la sabiduría popular, enraizada en el producto local cuya técnica constructiva remite a los valores para una preservación de la arquitectura vernácula.

La relectura de **Cristina Macdowell** refleja su lado más irreverente; ella consigue distorsionar en sus pinturas de forma creativa los temas originales. Macdowell dice que su primera reacción a la invitación de participar de este proyecto fue de total incapacidad. Pasadas las incertezas iniciales, Macdowell elaboró una forma de conseguir expresarse satisfactoriamente sin huir de la esencia de la fuente inspiradora. La artista confirma que el desafío produjo un sentimiento renovador.

Este sentimiento de renovación en la procura de soluciones más adecuada me estimula en una búsqueda de renovación arquitectónica frente al proceso de concepción, a pesar de mis propuestas espaciales variadas tengan semejantes programas de arquitectura, como en el caso de las casas Thina y Cleise.

Dentro de una línea más próxima a la escala industrial, **Gegê Pedrosa** se aproxima más a los conceptos originales rectores de la obra arquitectónica. Al contrario de **Cristina Macdowell** su obra representa con mucha propiedad los proyectos arquitectónicos donde la proporción, el acabado y la posibilidad de uso, como por ejemplo lámparas, reactivan su carácter utilitario. En su declaración, Pedrosa dice que en el primer contacto con los proyectos, él quedó impactado con la osadía y fluidez en el desarrollo de estas edificaciones, en particular con la forma en que geometría y movimiento conviven harmónicamente en el mismo espacio. Fueron estas dos fuerzas que lo inspiraron para desarrollar trabajos esculturales en madera natural marchetada.

La Obra de **André Cardoso** también respeta mucho las proporciones originales del proyecto arquitectónico, tal vez por tener un dominio formal reminiscente de su formación como arquitecto. Sin embargo, lo que más sobresale en su relectura es el uso de los colores contrastantes donde las formas muchas veces se chocan, enaltecen y valorizan con extremo vigor la composición espacial. A pesar de ser una pintura bidimensional, esta técnica revela la sabiduría del uso correcto de la luz y la sombra, colores y contrastantes asociados al espacio tridimensional.

En este ínterin, tuvimos la posibilidad de exponer en Milán en la Galeria Arte Studio 38 con artistas italianos famosos, generalmente pintores, con variadas líneas de expresión.

Así como **Andrade lima, Ivo Vassollo** elabora una relectura de los proyectos arquitectónicos con su creador, pero siendo visible la quiebra del áurea entre el artista y la obra, confirmando una ruptura entre estos dos. Vassolho expone en su obra una crítica a los arquitectos en sus procesos de decisión más racionales de la arquitectura de la ciudad. También reforzando su mirar expresionista característico de su obra.

Al contrario, **Patrizio** **Oca** comulga su trabajo con los espacios urbanos a través de una pintura extremamente cuidadosa y llena de ritmos donde cada obra armoniza con la otra como una ciudad medieval. Estos trazos son remitidos en la relectura del edificio vertical insertado en un paisaje tropical que amortece las diferencias formales.

Regresando a Brasil, invitamos tres artistas cuya participación nos enriqueció mucho, a ejemplo de **Luciano Pinheiro,** famoso pintor pernambucano que tomó el tema de forma creativa a través de la combinación de varios prismas rectangulares reutilizando embalajes industrializados que nos remite al uso de containers en arquitectura. Estos “containers” son pintados en forma expresiva y de colores vivos que generan varias posibilidades y combinaciones espaciales, valorizando el lado pictórico y espacial. Pinheiro también absorbe algunos elementos estructurales típicos del lenguaje arquitectónico, pero con una expresión propia del artista.

Thina Cunha con su técnica “Resquicios de nosotros” relee a los proyectos presentando los excesos de nuestro siglo, con diseños gráficos y elementos desorganizados.

Thina Cunha elabora imágenes bidimensionales con maestría y poder de síntesis, sobreponiendo efectos cromáticos de claro y oscuro fruto de su experiencia como escultora y pintora. Cunha hizo tres colajes a través del reciclado de materiales diversos en el caso, sobras de plástico. La artista hace una representación en los proyectos de arquitectura revelando en sus colajes las necesidades actuales de nuestra sociedad de consumo dentro de un panorama crítico actual.

Eudes Mota nos presenta sus confesionarios como elemento de diseño barroco actualizados a través de sus montajes con maderas reciclables. La composición trasciende la propia materia teniendo como referencia antiguas catedrales como una interpretación contemporánea que nos conmueve como si estuviéramos haciendo uso de la función lúdica primaria de confesionario.

Para la primera Bienal de Design de Habana invitamos al artista **David Suarez.** Esta invitaciónesextensiva a todos los que se interesen por el tema y desean participar de estas reinterpretaciones reflexivas para que nuestros caminos se desarrollan asegurando la integración de estos diferentes lenguajes, donde el todo es mayor que la suma de las partes y que los límites siempre pueden ser superados.