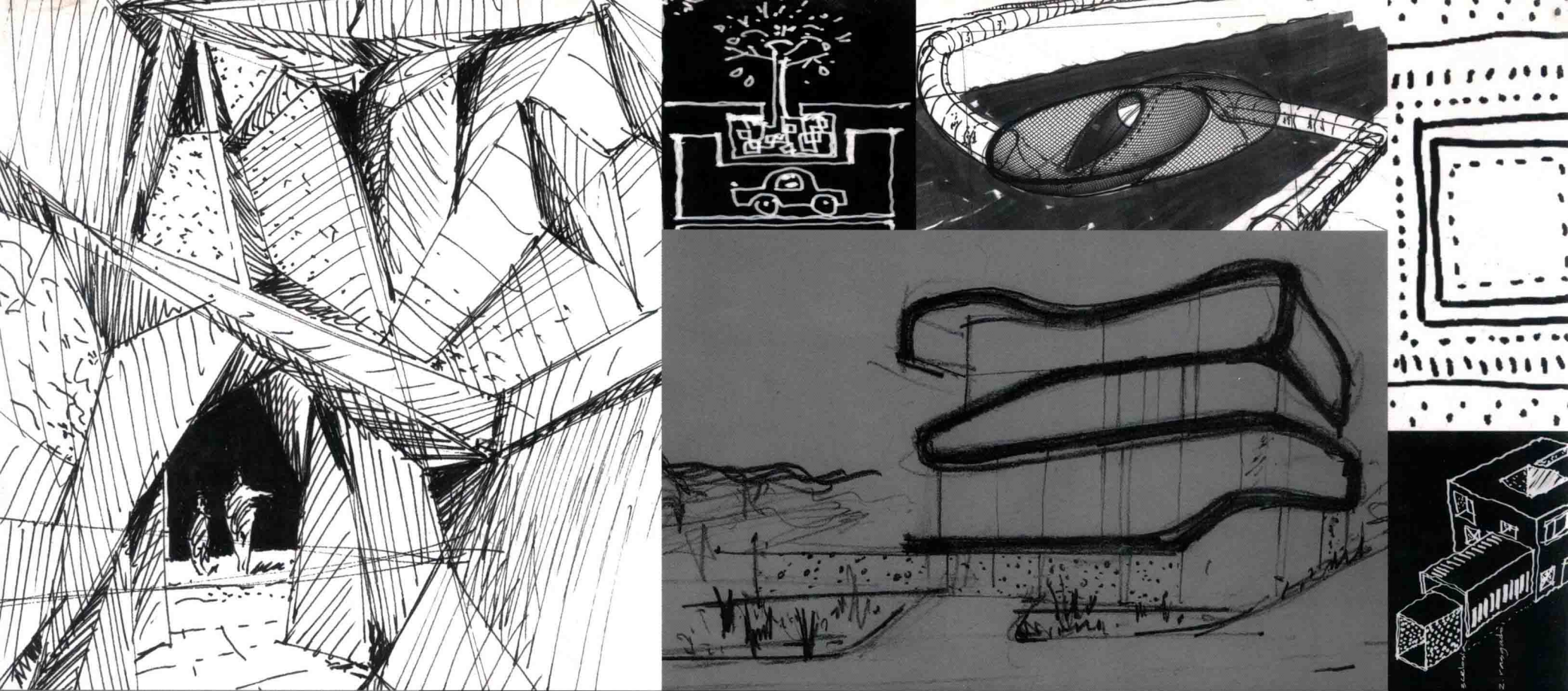
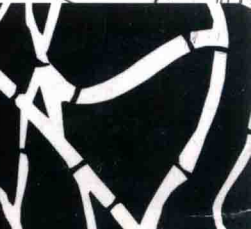
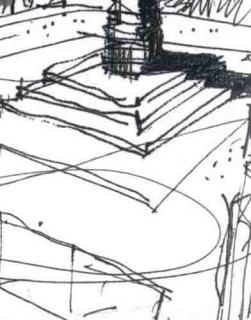
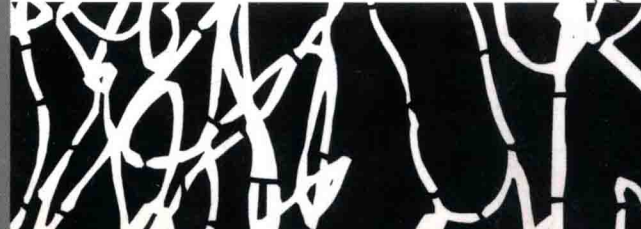
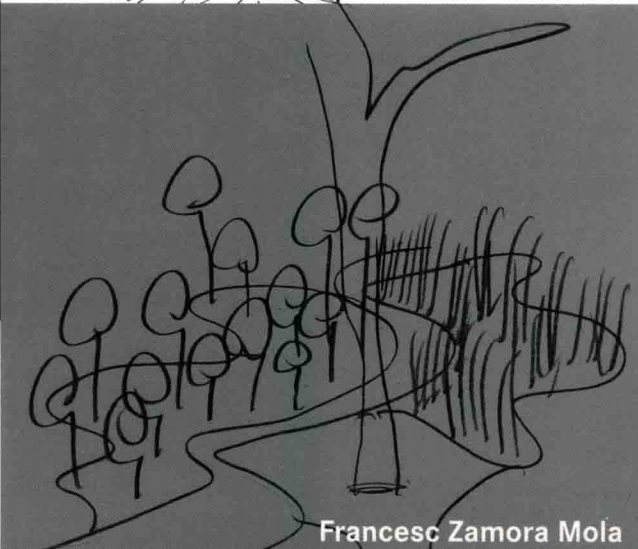
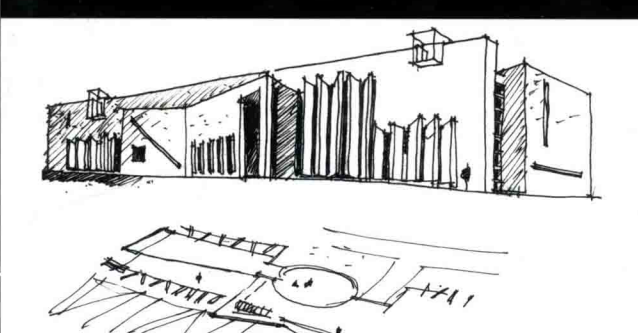
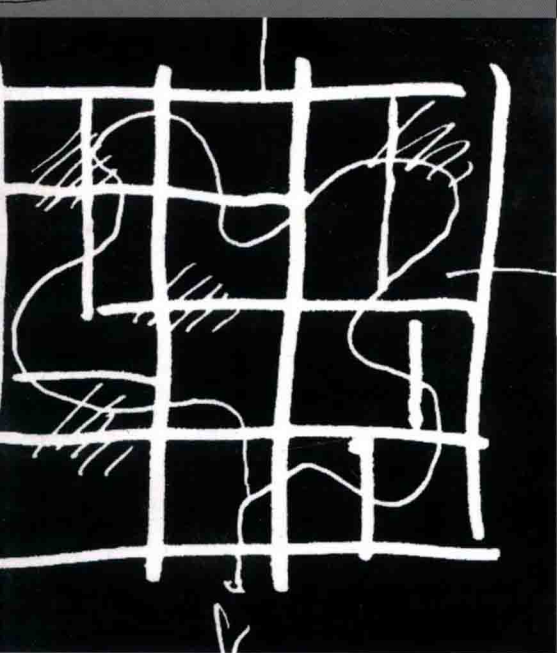
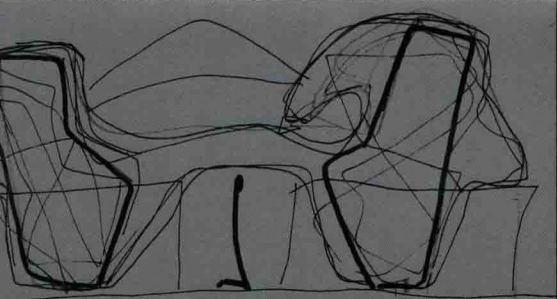
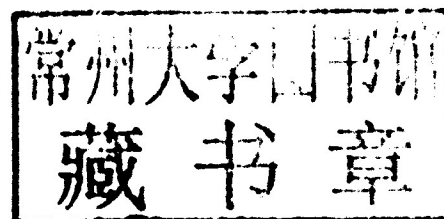

THE SKETCH BOOK

THE SKETCH BOOK

Editorial project:

2010 © LOFT Publications
Via Laietana, 32, 4º, Of. 92
08003 Barcelona, Spain
Tel.: +34 932 688 088
Fax: +34 932 687 073
loft@loftpublications.com
www.loftpublications.com

Created and distributed in cooperation
with Frechmann Kolón GmbH
www.frechmann.com

Editorial coordinator:
Simone K. Schleifer

Assistant to editorial coordination:
Aitana Leonart Triquell

Editor:
Francesc Zamora Mola

Art director:
Mireia Casanovas Soley

Design and layout coordination:
Clàudia Martínez Alonso

Cover layout:
María Eugenia Castell Carballo

Layout:
Yolanda G. Román

Translations:
Equipo de Edición (DE) (NL)
Éditions Mengès (FR)

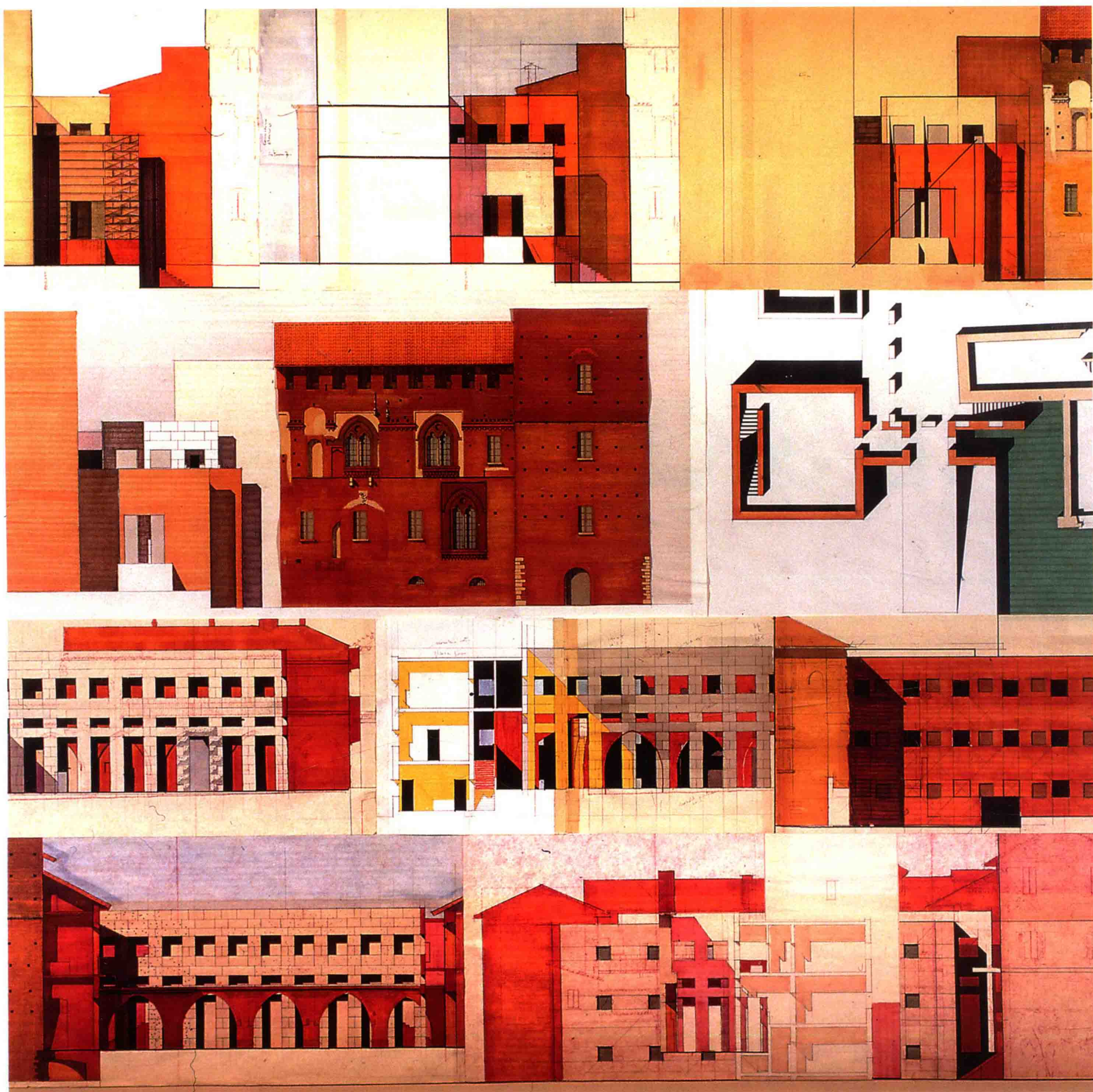
ISBN 978-84-92731-87-9
ISBN 978-80-556-0014-7 (SLOVART)

Printed in China

LOFT affirms that it possesses all the necessary rights for the publication of this material and has duly paid all royalties related to the authors' and photographers' rights. LOFT also affirms that it has violated no property rights and has respected common law, all authors' rights and other rights that could be relevant. Finally, LOFT affirms that this book contains no obscene nor slanderous material. The total or partial reproduction of this book without the authorization of the publishers violates the two rights reserved; any use must be requested in advance. If you would like to propose works to include in our upcoming books, please email us at loft@loftpublications.com. In some cases it has been impossible to locate copyright owners of the images published in this book. Please contact the publisher if you are the copyright owner of any of the images published here.

6	INTRODUCTION	194	DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE	382	MARIO BOTTA ARCHITETTO
10	ABEIJÓN FERNÁNDEZ	202	ERIC OWEN MOSS	394	MASSIMO MARIANI ARCHITETTO
16	ACCONCI STUDIO	220	GIORGIO GRASSI ASSOCIATI	412	MIGUEL ÁNGEL ROCA
30	ALLEN + MAURER ARCHITECTS	242	HG ARHITEKTUUR	422	MOSBACH PAYSAGISTES
36	ARCHICOLTURE	248	HOG ARCHITEKTUR	432	MURPHY/JAHN
42	ARCHITEKTEN TILLNER WILLINGER	256	ISTHMUS GROUP	446	NIPPAYSAGE
50	ARCHITEKTUR & LANDSCHAFT	262	JAKOB + MACFARLANE	472	PABLO ELINBAUM
56	ATELIER DREISEITL	272	JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ BELLO	480	PETER EBNER + FRANZISKA ULLMAN
72	BEVK PEROVIC ARHITEKTI	282	JORGE HERNANDEZ DE LA GARZA	486	PLANT ARCHITECT
84	BOORA ARCHITECTS	296	KCAP ARCHITECTS & PLANNERS	508	RAFAEL DE LA-HOZ ARQUITECTOS
104	BURO LUBBERS	302	KESTUTIS LUPEIKIS/KLAP	524	RIOS CLEMENTI HALE STUDIOS
118	BURO SANT EN CO	308	LANDSCHAFTSARCHITEKTER SLA	536	SATOSHI OKADA ARCHITECTS
124	CASAGRANDE LABORATORY TAIWAN	314	LANDSKAP DESIGN	550	STEVEN HOLL ARCHITECTS
138	CAZÚ ZEGERS/AIRA ARQUITECTOS	328	LANDSLAG	560	TEEPLA ARCHITECTS
152	CO ARCHITECTS	344	LANDWORKS STUDIO	566	TERRAGRAM
160	DANIEL BONILLA ARQUITECTOS	360	LEHRER ARCHITECTS	574	TURENSCAPE
180	DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES	376	LORCAN O'HERLIHY ARCHITECTS	596	DIRECTORY

THE SKETCH BOOK

THE SKETCH BOOK

Francesc Zamora Mola

Editorial project:
2010 © LOFT Publications
Via Laietana, 32, 4º, Of. 92
08003 Barcelona, Spain
Tel.: +34 932 688 088
Fax: +34 932 687 073
loft@loftpublications.com
www.loftpublications.com

Created and distributed in cooperation
with Frechmann Kolón GmbH
www.frechmann.com

Editorial coordinator:
Simone K. Schleifer

Assistant to editorial coordination:
Aitana Leonart Triquell

Editor:
Francesc Zamora Mola

Art director:
Mireia Casanovas Soley

Design and layout coordination:
Clàudia Martínez Alonso

Cover layout:
María Eugenia Castell Carballo

Layout:
Yolanda G. Román

Translations:
Equipo de Edición (DE) (NL)
Éditions Mengès (FR)

ISBN 978-84-92731-87-9
ISBN 978-80-556-0014-7 (SLOVART)

Printed in China

LOFT affirms that it possesses all the necessary rights for the publication of this material and has duly paid all royalties related to the authors' and photographers' rights. LOFT also affirms that it has violated no property rights and has respected common law, all authors' rights and other rights that could be relevant. Finally, LOFT affirms that this book contains no obscene nor slanderous material. The total or partial reproduction of this book without the authorization of the publishers violates the two rights reserved; any use must be requested in advance. If you would like to propose works to include in our upcoming books, please email us at loft@loftpublications.com. In some cases it has been impossible to locate copyright owners of the images published in this book. Please contact the publisher if you are the copyright owner of any of the images published here.

6	INTRODUCTION	194	DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE	382	MARIO BOTTA ARCHITETTO
10	ABEIJÓN FERNÁNDEZ	202	ERIC OWEN MOSS	394	MASSIMO MARIANI ARCHITETTO
16	ACCONCI STUDIO	220	GIORGIO GRASSI ASSOCIATI	412	MIGUEL ÁNGEL ROCA
30	ALLEN + MAURER ARCHITECTS	242	HG ARHITEKTUUR	422	MOSBACH PAYSAGISTES
36	ARCHICOLTURE	248	HOG ARCHITEKTUR	432	MURPHY/JAHN
42	ARCHITEKTEN TILLNER WILLINGER	256	ISTHMUS GROUP	446	NIPPAYSAGE
50	ARCHITEKTUR & LANDSCHAFT	262	JAKOB + MACFARLANE	472	PABLO ELINBAUM
56	ATELIER DREISEITL	272	JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ BELLO	480	PETER EBNER + FRANZISKA ULLMAN
72	BEVK PEROVIC ARHITEKTI	282	JORGE HERNANDEZ DE LA GARZA	486	PLANT ARCHITECT
84	BOORA ARCHITECTS	296	KCAP ARCHITECTS & PLANNERS	508	RAFAEL DE LA-HOZ ARQUITECTOS
104	BURO LUBBERS	302	KESTUTIS LUPEIKIS/KLAP	524	RIOS CLEMENTI HALE STUDIOS
118	BURO SANT EN CO	308	LANDSCHAFTSARCHITEKTER SLA	536	SATOSHI OKADA ARCHITECTS
124	CASAGRANDE LABORATORY TAIWAN	314	LANDSKAP DESIGN	550	STEVEN HOLL ARCHITECTS
138	CAZÚ ZEGERS/AIRA ARQUITECTOS	328	LANDSLAG	560	TEEPLA ARCHITECTS
152	CO ARCHITECTS	344	LANDWORKS STUDIO	566	TERRAGRAM
160	DANIEL BONILLA ARQUITECTOS	360	LEHRER ARCHITECTS	574	TURENSCAPE
180	DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES	376	LORCAN O'HERLIHY ARCHITECTS	596	DIRECTORY

A sketch is generally not a final drawing but rather an essential part in the design process that is used extensively by architects and designers. Different supports and techniques have been used through history where sketches have taken the form of elaborate studies. Leonardo da Vinci's sketches for instance show incredible brilliance and cover a wide range of topics including architecture and body studies. These sketches still marvel the world today. Beauty is not the goal that architects generally pursue with these drawings, but as tools to explore ideas and concepts, sketches also transmit a very personal message that adds to the quality and the uniqueness of the drawings.

SKETCHES AS A RECORD

Images created through history are prove that humans have instinctively represented what they saw and what they imagined. Architects use sketches to chronicle impression. They are a travel accomplice to aid visual recollection or to record an emotion or a thought. During his trips to Greece and Turkey, Le Corbusier filled notebooks with renderings of what he saw, and later often referred to them. Architects draw to see and subsequently understand, whether it is an observation of perceptual stimulus or from a mental impression conjured up by imagination. Carlo Scarpa expresses this concept well: "I want to see things; that's all I really trust. I want to see, and that's why I draw. I can see an image only if I draw it."¹

MEDIUM

Sketches are often imprecise, loose and vague, and are means to attain something more precise, accurate and definite. The technique and support, whether they are pencil, watercolor, ink, paper, clay or computer, are not decisive when it comes to defining sketches. However they do add visual value, especially at an early stage, when trying to obtain an approval is most important. Architects do rely more on the technique to make the drawing expressive yet vague enough to evoke a mental connection. In the field of architecture, sketches are used extensively and architects such as Steven Holl, Massimo Mariani and Satoshi Okada have produced exceptionally sensible and cogitative sketches. The representation of sketches is not limited to be bi-dimensional and very often, architects resort to assembling volumetric parts to explore different views of a design. In all, some architects may use tracing paper; others may choose a sturdier and more long-lasting means. And the more one looks at such varied medium used by different architects, the more these sketches appear diverse and exceptional.

SKETCHES FOR COMMUNICATION

Architects depend upon sketches throughout the process of design as a medium for dialogue and to communicate ideas with individual expression. They are the physical display of their thinking and are used in various ways from the beginning of the project to the final detailing. Sketches may facilitate exploration and the initial revelations of conceptual commencements or they can be part of the communication between participants involved in the process. Sketches can be used to appraise decisions and suggest clarifications; they are used as diagrams or simplified views to analyze difficult concepts and, therefore, help understand complex compositions. Fraser and Henmi, in their book *Envisioning Architecture*, explain that sketches are able to encourage thinking and create a succession of events that introduce new ways of perception and comprehension. "Just as an author inserts his or her conceptual presence into a drawing through a mode of seeing, interpreting, and changing a scene, drawing tools impose a material influence. Drawing thus intervenes between an author and their ideas being considered, becoming in effect a third presence. In this sense, drawing is not a transparent translation of thought into form, but rather a medium which influences thought just as thought influences drawing."² Also, Donald Schön clarifies how the action of sketching brings forth a problem solving activity, and that the interpretation and use of these drawings are critical to bring the design to completion. "The act of drawing can be rapid and spontaneous, but the residual traces are stable. The designer can examine them at leisure."³

This book is intended to show the evolution of projects in the field of architecture and landscape architecture; from their inception to their conclusion. The supports are as varied as they are visually interesting. But most important, the book acknowledges that architects use sketches in various manners, and that these drawings are often too complex if not vague to be self-explanatory. These sketches are therefore shown as part of a design process that culminates with the materialization of an original idea. The book presents examples that show the role of sketches and how they are used by architects. The graphic material is two-dimensional, three-dimensional, and often computer generated. These images play a major role in the thinking process. The evolution of the sketches affects the understanding of the designs and facilitates their comprehension.

Quotes:

¹ Dal Co and Mazzariol. *Carlo Scarpa, The Complete Works*. Electa/Rizzoli, New York, 1984.

² Fraser, I. and Henmi, R. *Envisioning Architecture: an analysis of drawing*. Van Nostrand Reinhold, 1994.

³ Schön, Donald A. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books, New York, 1983.

Bibliography:

Kendra Schank Smith. *Architects' Sketches, Dialogue and Design*. Architectural Press, Oxford, UK, 2008.

Video: Sidney Pollack. *Sketches of Frank Gehry*. Cameo Media S.L., 2006.

Skizzen stellen in der Regel keine ausgearbeiteten Zeichnungen dar, sondern sind Teil des Entwurfsprozesses und werden von Architekten und Designern oft in großer Zahl angefertigt. Im Laufe der Geschichte wurden Skizzen mit den unterschiedlichsten Materialien erstellt und nahmen oftmals die Form eingehender Studien an. So zeigen etwa Leonardo da Vincis Skizzen eine unglaubliche Meisterschaft und umfassen eine große thematische Bandbreite, von anatomischen Studien bis zur Architektur, sodass sie uns noch heute faszinieren. Für Architekten steht jedoch nicht die Schönheit im Vordergrund; Skizzen dienen ihnen dazu, Ideen und Vorstellungen anschaulich und zugleich auf eine sehr persönliche Weise grafisch darzustellen.

SKIZZEN ALS ERINNERUNGEN

Seit jeher zeigen bildliche Darstellungen, dass die Menschen schon immer alles abbilden wollten, was sie gesehen oder sich vorgestellt haben. Architekten halten ihre Eindrücke in Skizzen fest, wenn sie auf Reisen sind, und verbinden in ihnen die bildliche Erinnerung mit Eindrücken und Gedanken. Auf seiner Reise durch Griechenland und die Türkei füllte Le Corbusier mehrere Skizzenbücher mit dem, was er sah und bezog sich später oft auf diese Skizzen. Architekten zeichnen, um zu begreifen, sei es nun die Beobachtung etwas tatsächlichen Wahrgenommenen oder ein aus eigener Vorstellungskraft erstandenes Bild. Carlo Scarpa drückt es so aus: „Ich will Dinge sehen; nur darauf kann ich mich verlassen. Ich will sehen, und deshalb zeichne ich. Ich kann ein Bild nur sehen, wenn ich es zeichne.“¹

TECHNIKEN UND MATERIALIEN

Skizzen sind häufig ungenau, locker und undeutlich und sollen helfen, etwas Genaueres, etwas klarer Definiertes zu erstellen. Unterlage und Technik sind dabei nicht ausschlaggebend. Eine Skizze kann mit Bleistift, Wasserfarben oder Ausziehtusche auf Papier, aber auch in Ton oder am Computer angefertigt worden sein. In jedem Fall vermittelt sie einen optischen Eindruck, der zuweilen, besonders im Anfangsstadium der Entwurfsplanung, sehr wichtig sein kann, um die Zustimmung des Bauherrn zu erhalten. Architekten ist oft daran gelegen, die Skizze mit Hilfe einer ausgewählten Technik eher vage zu halten, aber dabei einer bestimmten Vorstellung Ausdruck zu verleihen. Skizzen von Architekten wie Steven Holl, Massimo Mariani, Satoshi Okada zeigen wie außerordentlich einfühlsam und vergeistigt diese Art grafischer Darstellung ausfallen kann. Skizzen bleiben nicht unbedingt auf zwei Dimensionen beschränkt: Oft greifen Architekten auf räumliche Modelle zurück, um die Ansichten eines Entwurfs zu studieren. Manche Architekten schwören auf Pauspapier, während andere ein robusteres, weniger vergängliches Material vorziehen. Je mehr man sich mit den von verschiedenen Architekten verwendeten unterschiedlichen Materialien befasst, umso vielfältiger und faszinierender erscheinen einem diese Skizzen.

AUSDRUCKS- UND KOMMUNIKATIONSMITTEL

Für Architekten sind Skizzen während des gesamten Entwurfsprozesses ein unverzichtbares Medium, um in Dialog zu treten und ihre individuellen Vorstellungen auszudrücken. Sie sind das fassbare Bild ihrer Gedanken und werden von den ersten Entwurfsideen bis zur Planung der letzten Details eingesetzt. Skizzen erleichtern die Aufdeckung und Ergründung der ersten Überlegungen zu einem Projekt und sie können ein wichtiger Bestandteil der Verständigung zwischen allen daran Beteiligten sein. Skizzen können helfen, Entscheidungen zu bewerten und Erläuterungen bieten. Sie dienen als Schema oder vereinfachte Ansichten, um besonders komplexe Vorstellungen anschaulicher darzustellen und komplizierte Details besser zu verstehen. In ihrem Buch *Envisioning Architecture* erläutern Fraser und Henmi, dass Skizzen zum Denken anregen und eine Folge von Ereignissen auslösen können, die neue Wege der Wahrnehmung und des Begreifens erschließen: „So wie Künstler sich selbst in ihre Zeichnungen einbringen, mit ihrer Sichtweise, ihrer Interpretation und der Anordnung einer Szene, so haben auch die Zeichenutensilien einen wesentlichen Einfluss. Das Zeichnen tritt somit zwischen den Autor und seine Ideen, wird quasi zu einer dritten Instanz. Somit ist Zeichnen keine klare Umsetzung von Gedanken in Formen, sondern eher ein Medium, das die Gedanken ebenso beeinflusst, wie die Gedanken das Zeichnen beeinflussen.“² Donald Schön führt aus, inwiefern die Anfertigung der Skizze bei der Lösung von Problemen hilft und wie die Auslegung einer Zeichnung entscheidend zur Vervollendung eines Entwurfs beiträgt: „Das Zeichnen mag schnell und spontan vor sich gehen, doch was bleibt, ist dauerhaft und beständig und kann von seinem Urheber in aller Ruhe studiert werden.“³

Dieses Buch möchte die Entwicklung von Entwürfen auf dem Gebiet der Architektur und Landschaftsplanung von der ersten Idee bis zum Abschluss des Projekts veranschaulichen. Die Vielzahl der verwendeten Materialien macht die Beispiele besonders interessant. Vor allem wird deutlich, dass Architekten Skizzen in verschiedener Weise einsetzen und dass diese Zeichnungen zuweilen zu komplex oder auch zu vage sind, um für sich selbst zu sprechen. Daher werden die Skizzen hier als Teil eines Entwurfsprozesses gezeigt, an dessen Endpunkt die tatsächliche Umsetzung einer anfänglichen Idee steht. Das Buch stellt Beispiele vor, die beweisen, welche Rolle die Skizzen spielen und wie sie von den Architekten eingesetzt werden. Die Darstellungen sind zwei- oder dreidimensional und häufig am Computer erstellt. Sie sind wichtiger Bestandteil des Denkprozesses. Die Entwicklung der Skizzen reflektiert die Reifung der Entwürfe und erleichtert ihr Verständnis.

Zitate:

¹ Dal Co and Mazzariol. *Carlo Scarpa, The Complete Works*. Electa/Rizzoli, New York, 1984.

² Fraser, I. and Henmi, R. *Envisioning Architecture: an analysis of drawing*. Van Nostrand Reinhold, 1994.

³ Schön, Donald A. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books, New York, 1983.

Bibliografie:

Kendra Schank Smith. *Architects' Sketches, Dialogue and Design*. Architectural Press, Oxford, UK, 2008.

Video: Sidney Pollack. *Sketches of Frank Gehry*. Cameo Media S.L., 2006.

Par définition, le croquis d’architecte n’est pas un dessin définitif, mais plutôt une composante essentielle du processus créatif, utilisée sans cesse. Dans le passé, et en fonction des supports et des techniques, le croquis prit parfois la forme d’études raffinées. Ceux de Léonard de Vinci, par exemple, sont de véritables splendeurs et couvrent toutes sortes de thèmes, dont l’architecture et l’étude du corps humain. Ils ne finiront jamais de nous émerveiller. Si la beauté n’est pas toujours le but recherché par l’auteur, le croquis sert plutôt à explorer des idées et des concepts et, par ailleurs, à transmettre un message très personnel qui ajoute à sa qualité et à son originalité.

DES CROQUIS POUR LA MÉMOIRE

Depuis les débuts de l’humanité, l’image témoigne du besoin qu’ont les hommes de représenter instinctivement ce qu’ils voient et imaginent. Les architectes ont recours au croquis pour relater leurs impressions. Complice du voyageur, il l’aide à se souvenir d’un point de vue, d’une émotion ou d’une réflexion. Lors de ses séjours en Grèce et en Turquie, Le Corbusier remplit des carnets de dessins et s’y réfère souvent par la suite. Les architectes dessinent pour voir et pour comprendre ensuite, pour se rappeler une sensation physique ou plus intellectuelle, fruit de leur imagination. Carlo Scarpa exprime bien ce concept : « Je veux voir les choses ; je ne me fie vraiment à rien d’autre. Je veux voir, et c’est pourquoi je dessine. Je ne peux voir une image que si je la dessine¹. »

LE MÉDIUM

Souvent imprécis, libre et vague, le croquis est un moyen pour parvenir à une solution plus précise et mieux définie. La technique et le support, qu’il s’agisse de crayon, d’aquarelle, d’encre, de papier ou d’infographie, ne sont pas des critères décisifs pour le définir. Néanmoins, ils le mettent en valeur, surtout lors de la phase initiale où le plus important est de faire accepter un projet. Les architectes s’appuient plus sur la technique pour rendre le dessin expressif mais tout de même assez vague pour qu’il reste propice aux associations d’idées. En architecture, les croquis sont très employés et des hommes de l’art tels que Steven Holl, Massimo Mariani et Satoshi Okada en ont livré d’une sensibilité et d’une profondeur hors du commun. Mais ces créateurs ne se limitent pas aux deux dimensions et, très souvent, assemblent les parties volumétriques pour étudier les différentes vues d’un projet. Certains architectes utilisent du papier calque, d’autres préfèrent des supports plus solides et plus permanents. La diversité de ces médiums se reflète sur celle des croquis, tous différents et, par conséquent, tous exceptionnels.

DES CROQUIS POUR COMMUNIQUER

Tout au long de la phase conceptuelle, les architectes se fient à leurs croquis pour dialoguer et pour transmettre des idées parées d’une expression individuelle. Ces dessins sont la manifestation physique de leur pensée et servent de plusieurs façons, du début du projet aux dernières touches. Ils peuvent faciliter l’exploration et les premières révélations d’une ébauche conceptuelle ou faire partie de la communication entre les parties prenantes. Les croquis permettent d’évaluer des décisions et de suggérer des éclaircissements ; les schémas et les vues simplifiées contribuent à l’analyse de concepts difficiles et, de ce fait, font mieux saisir des compositions sophistiquées. Fraser et Henmi, auteurs d’*Envisioning Architecture*, expliquent que les croquis sont en mesure d’encourager la réflexion et créent une succession d’événements qui provoquent de nouveaux modes de perception et de compréhension. « Tout comme un auteur insère sa présence conceptuelle dans un dessin par sa façon de voir, d’interpréter et de changer une scène, les outils de dessin exercent une influence matérielle. Dessiner, de ce fait, intervient entre l’auteur et ses idées prises en considération, qui deviennent alors une troisième présence. En ce sens, dessiner n’est pas une traduction transparente de la pensée dans la forme, mais plutôt un médium qui agit sur la pensée au même titre que celle-ci influence le dessin². » Dans le même esprit, selon Donald Schön, l’acte de dessiner induit une activité génératrice de solutions, l’interprétation et l’emploi des dessins sont essentiels pour faire aboutir un projet. « L’acte de dessiner peut être rapide et spontané, mais les traces résiduelles sont stables. Le dessinateur peut les examiner tout à loisir³. »

Cet ouvrage se propose de montrer l’évolution de projets architecturaux et paysagers, et cela de leur genèse à leur conclusion. Les supports sont aussi variés qu’intéressants pour le regard. Cependant, et c’est là le plus important, ce livre admet que les architectes se servent de leurs croquis de différentes manières et que ces œuvres sont souvent trop complexes, voire imprécises, pour se passer d’explication. C’est pourquoi nous avons choisi de les montrer dans leur aspect d’éléments d’un cheminement conceptuel qui culmine dans la concrétisation de l’idée d’origine. Des exemples illustrent le rôle des dessins et le parti qu’en tirent les architectes. Souvent conçue par ordinateur, cette matière graphique passe parfois du bidimensionnel au tridimensionnel. L’évolution de ces images, qui jouent un rôle crucial dans le processus de réflexion, facilite la perception et la compréhension des projets.

Citations :

¹ Dal Co et Mazzariol, *Carlo Scarpa, The Complete Works*, Electa/Rizzoli, New York, 1984

² Fraser, I. et Henmi, R. *Envisioning Architecture: An Analysis of Drawing*, Van Nostrand Reinhold, 1994.

³ Schön, Donald A, *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*, Basic Books, New York, 1983.

Bibliographie :

Kendra Schank Smith, *Architects’ Sketches, Dialogue and Design*, Architectural Press, Oxford, 2008.

Vidéo : Sidney Pollack, *Esquisses de Frank Gehry*, Cameo Media S.L., 2006.

Meestal is een schets geen definitieve tekening, maar een essentieel onderdeel van het ontwerpproces, veel toegepast door architecten en ontwerpers. In de loop van de tijd zijn diverse hulpmiddelen en technieken gebruikt en namen schetsen soms de vorm van uitgewerkte studies aan. Zo zijn Leonardo da Vinci's schetsen geniaal en bestrijken ze een scala aan onderwerpen, waaronder architectuur en lichaamsstudies. Ze doen de wereld nog steeds versteld staan. Schoonheid is meestal niet het doel dat architecten met deze tekeningen nastreven. Als middel om ideeën en concepten te onderzoeken brengen schetsen echter een heel persoonlijke boodschap over, die bijdraagt aan de kwaliteit en uniciteit van de tekeningen.

SCHETSEN ALS EEN VERSLAG

Afbeeldingen die in de loop van de geschiedenis gemaakt zijn, bewijzen dat de mens zijn indrukken en fantasieën instinctief weergaf. Architecten gebruiken schetsen om impressies vast te leggen. Ze zijn een reisgezel, een steun voor visuele herinneringen of verankeren een emotie of gedachte. Tijdens zijn reizen naar Griekenland en Turkije vulde Le Corbusier notitieboekjes met weergaven van wat hij zag, waarnaar hij later vaak verwees. Architecten tekenen om te zien en vervolgens te begrijpen, of het nu een waarneming is gebaseerd op observatie of op een gedachte voortgekomen uit fantasie. Carlo Scarpa verwoordt dit concept goed: "Ik wil dingen zien; alleen daar vertrouw ik echt op. Ik wil zien en daarom teken ik. Ik kan een beeld alleen zien als ik het teken."¹

HULPMIDDEL

Schetsen zijn vaak onnauwkeurig, slordig en vaag, een middel om tot iets te komen wat preciezer, exacter en duidelijker is. Techniek en hulpmiddelen, of dat nu een potlood, waterverf, inkt, papier, klei of een computer is, zijn niet doorslaggevend bij het definiëren van een schets. Maar ze voegen visuele waarde toe, vooral in een vroeg stadium, als goedkeuring krijgen van groot belang is. Architecten vertrouwen meer op de techniek om een tekening beeldend te maken, die toch vaag genoeg blijft om een associatie op te roepen. In de architectuur worden veel schetsen gebruikt, en architecten als Steven Holl, Massimo Mariani en Satoshi Okada hebben ongemeen ontvankelijke en meditatieve schetsen gemaakt. De weergave van schetsen is niet beperkt tot tweedimensionaal en niet zelden nemen architecten hun toevlucht tot het assembleren van volumetrische delen om de diverse aanzichten van een ontwerp te onderzoeken. Er zijn dus architecten die schetspapier gebruiken, maar ook die voor meer solide, duurzamer middelen kiezen. En hoe meer je let op die verschillen tussen architecten, hoe diverser en exclusiever de schetsen lijken.

SCHETSEN ALS COMMUNICATIEMIDDEL

Architecten zijn tijdens het ontwerpproces afhankelijk van schetsen om tot een dialoog te komen en hun ideeën op een persoonlijke manier over te brengen. Schetsen zijn de fysieke uiting van hun gedachteproces en worden van het begin van het project tot aan de laatste detaillering op diverse manieren ingezet. Schetsen kunnen de onderzoeksfase en eerste weergave van conceptuele aanzetten vergemakkelijken of een rol spelen in de communicatie tussen alle betrokkenen. Je kunt ze gebruiken bij het evalueren van beslissingen en om oplossingen voor te stellen; als diagram of versimpelde weergave om moeilijke concepten te analyseren en zo inzicht te geven in complexe constructies. Fraser en Henmi leggen in hun boek *Envisioning Architecture* uit dat schetsen denkwerk een nieuwe impuls kunnen geven en een reeks gebeurtenissen in gang kunnen zetten die tot een frisse blik en nieuw begrip leiden. "Net als een schepper zijn of haar conceptuele aanwezigheid in een tekening opneemt via een zienswijze, interpretatie en verandering van locatie, leggen tekenmiddelen een materiële invloed op. Een tekening komt dus tussen de schepper en de ideeën die hij overweegt te staan, en wordt feitelijk een derde aanwezige. In deze zin is een tekening geen transparante vertaling van ideeën naar vorm, maar een middel dat gedachten beïnvloedt, net als gedachten tekeningen beïnvloeden"². Donald Schön legt tevens uit hoe schetsen tot een probleemoplossende activiteit wordt, en dat interpretatie en gebruik van deze tekeningen essentieel zijn voor een afgerond ontwerp. "Het tekenen op zich kan snel en spontaan zijn, maar de achterblijvende sporen zijn stabiel. De ontwerper kan ze op zijn gemak bestuderen"³.

Dit boek wil inzicht geven in de ontwikkeling – van begin tot eind – van architectuur- en landschapsarchitectuurprojecten. De hulpmiddelen zijn even gevarieerd als visueel interessant. Maar vooral van belang is dat het boek erkent dat architecten schetsen op verschillende manieren gebruiken, en dat deze tekeningen vaak te complex of zelfs vaag zijn om voor zich te spreken. Daarom worden deze schetsen getoond als deel van een ontwerpproces dat zijn hoogtepunt bereikt met de verwezenlijking van een origineel idee. Het boek laat aan de hand van voorbeelden de functie van schetsen zien en hoe ze door architecten worden gebruikt. Het grafische materiaal is twee- en driedimensionaal en vaak gemaakt op de computer. Deze beelden spelen een belangrijke rol in het denkproces. De ontwikkeling van de schetsen beïnvloedt het inzicht in de ontwerpen en vergemakkelijkt het begrip ervan.

Citaten:

¹ Dal Co en Mazzariol. *Carlo Scarpa, The Complete Works*. Electa/Rizzoli, New York, 1984.

² Fraser, I. en Henmi, R. *Envisioning Architecture: an analysis of drawing*. Van Nostrand Reinhold, 1994.

³ Schön, Donald A. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books, New York, 1983.

Bibliografie:

Kendra Schank Smith. *Architects' Sketches, Dialogue and Design*. Architectural Press, Oxford, UK, 2008.

Video: Sidney Pollack. *Sketches of Frank Gehry*. Cameo Media S.L., 2006.

Houses

Buildings

Landscape

ABEIJÓN FERNÁNDEZ

© Abeijón Fernández

SOCIAL AND CULTURAL CENTER
CASTRO DE RIBERAS DE LEA, SPAIN, 2005

José Abeijón Vela and Miguel Fernández Carreiras graduated from La Coruña School of Architecture and formed a company in 1996. Since then they have designed and built numerous projects, including social-welfare buildings such as day-care centers, homes for elderly and cultural and administration buildings, as well as residential complexes. The architects seek to establish a visual and formal complicity between work, site and the individual. On the basis of this premise they look for clarity and functional honesty, a rational distribution of space and the achievement of free and open areas.

José Abeijón Vela und Miguel Fernández Carreiras schlossen im Jahre 1996 ihr Studium an der Architekturschule in A Coruña (Spanien) ab. Seitdem haben sie zahlreiche Projekte entworfen und realisiert, darunter Tagespflegeheime, Seniorenheime, Wohnungen sowie Gebäude für kulturelle Einrichtungen und die öffentliche Verwaltung. Die beiden Architekten bemühen sich in ihrer Arbeit darum, eine optische und formale Verbindung zwischen dem Werk, dem Ort und dem Individuum zu schaffen. Vor dem Hintergrund dieser Vorgaben streben sie in ihren Entwürfen Klarheit und funktionale Ehrlichkeit, eine rationelle Raumaufteilung und die Schaffung freier, offener Bereiche an.

José Abeijón Vela et Miguel Fernández Carreiras, tous deux diplômés de l'école d'Architecture de La Coruña, ont fondé leur agence en 1996. Depuis, ils ont dessiné et construit nombre de projets, dont plusieurs immeubles à vocation culturelle, administrative, résidentielle ou sociale comme des crèches ou des maisons de retraite. Les deux architectes cherchent à établir une complicité visuelle et formelle entre le travail, le terrain et l'individu. Forts de ces principes, ils recherchent la clarté et l'honnêteté fonctionnelle, une distribution rationnelle de l'espace et prônent le plan libre.

José Abeijón Vela en Miguel Fernández Carreiras studeerden af aan de Escuela Técnica Superior de Arquitectura van La Coruña en begonnen in 1996 een bedrijf. Sindsdien hebben ze veel ontworpen en gebouwd, onder meer sociale bouwprojecten als dagopvangcentra, ouderenhuisvesting en culturele en dienstgebouwen, en wooncomplexen. De architecten willen een visuele en formele betrokkenheid bewerkstelligen tussen bouwwerk, plek en individu. Daarom streven ze helderheid en functionele oprechtheid na, een rationele verdeling van ruimte en vrije, open zones.

SOCIAL AND CULTURAL CENTER

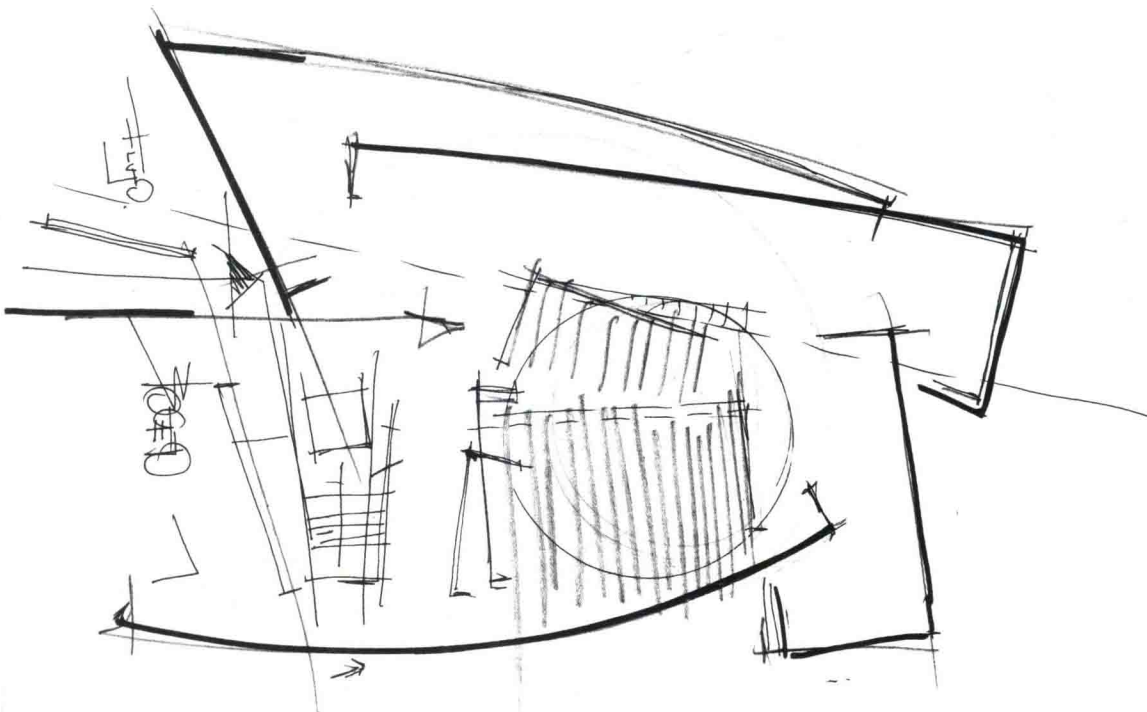
CASTRO DE RIBERAS DE LEA, SPAIN, 2005

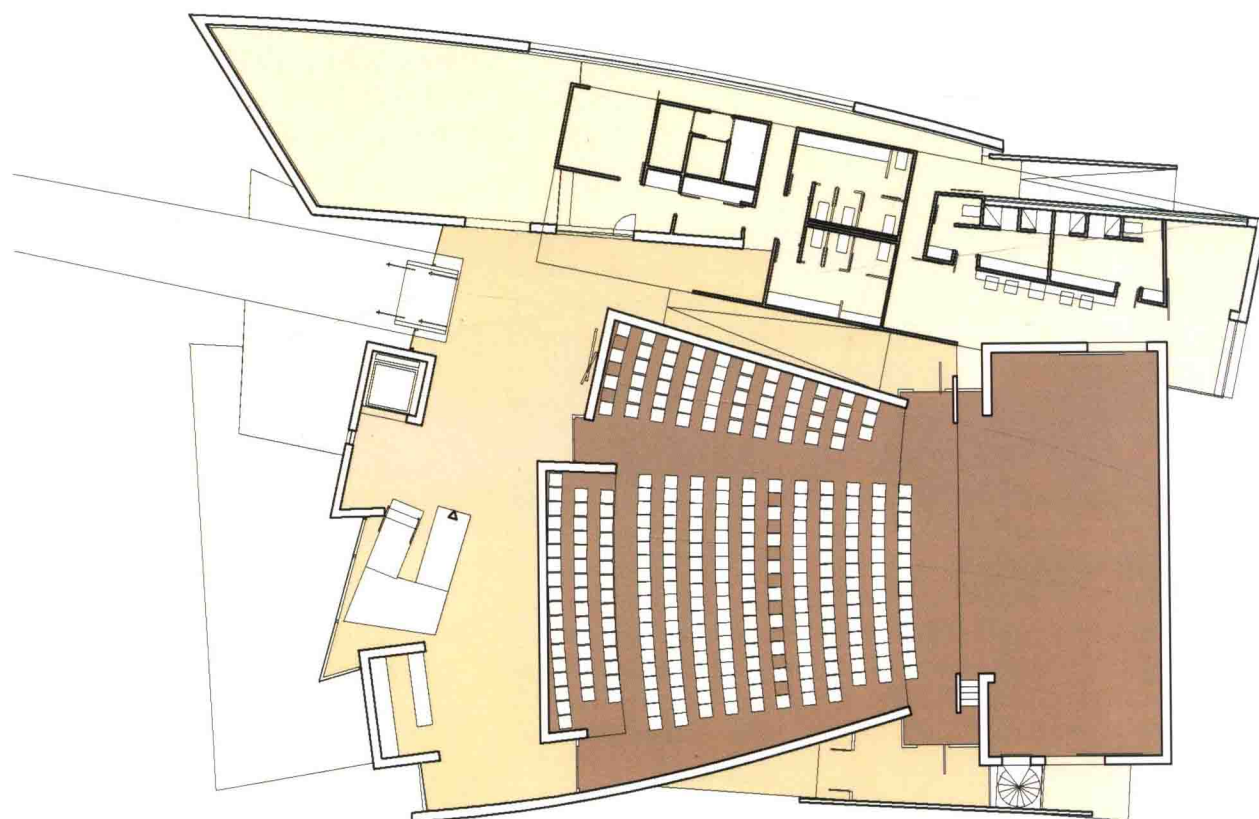
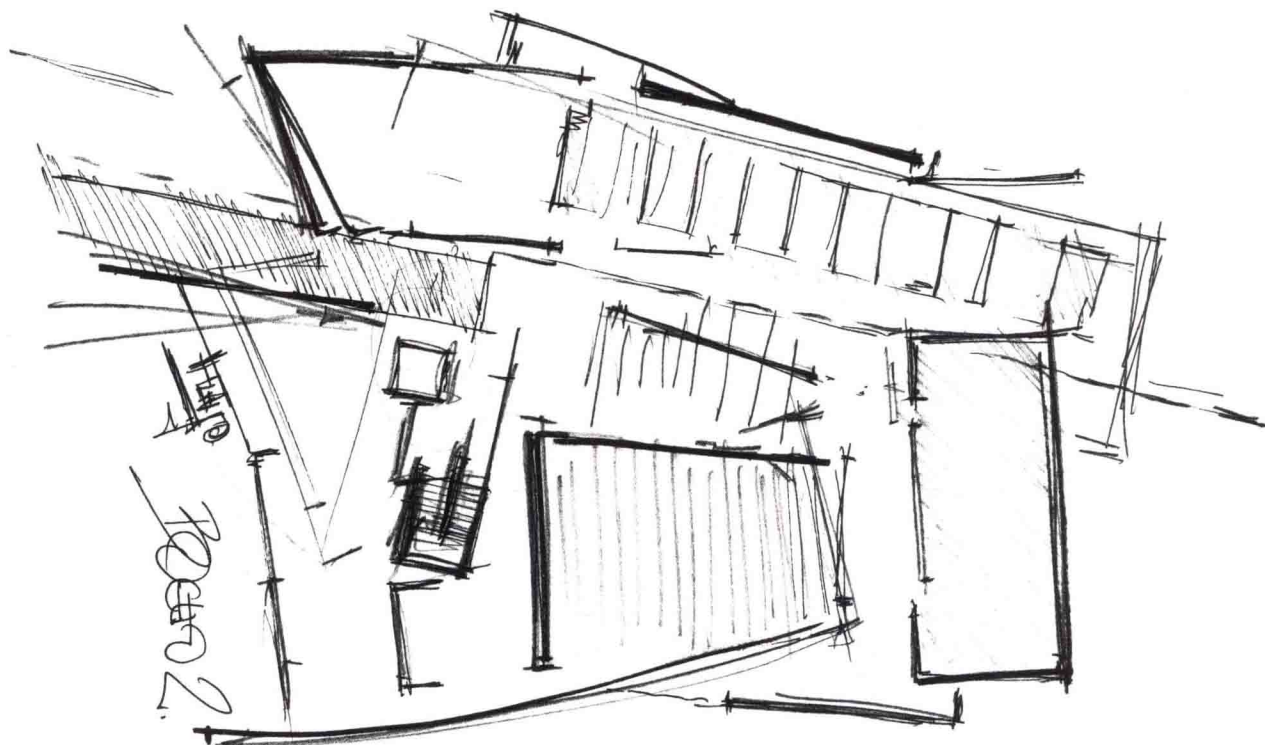
This project is part of a municipal commission to create public spaces. The building, which the public had been requesting, was designed to satisfy the needs of young people and the elderly. The three-storey multi-purpose building combines materials that create interesting textural contrasts offering an image in line with its public use.

Dieses Projekt gehört zu einem städtischen Auftrag zur Gestaltung des öffentlichen Raums. Das geforderte Gebäude sollte die Bedürfnisse sowohl junger als auch älterer Menschen erfüllen. Entstanden ist ein dreistöckiges Multifunktionsgebäude, dessen verschiedenartige Materialien reizvolle Kontraste bieten, die seiner öffentlichen Nutzung entsprechen.

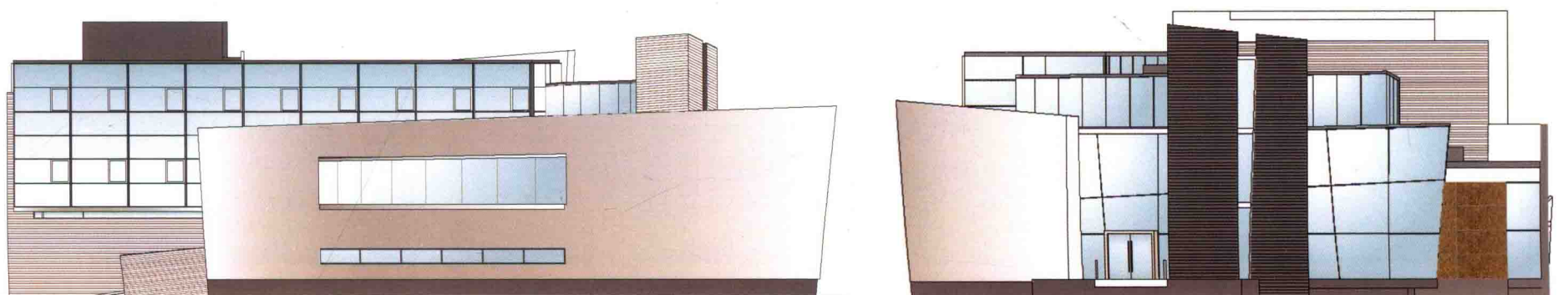
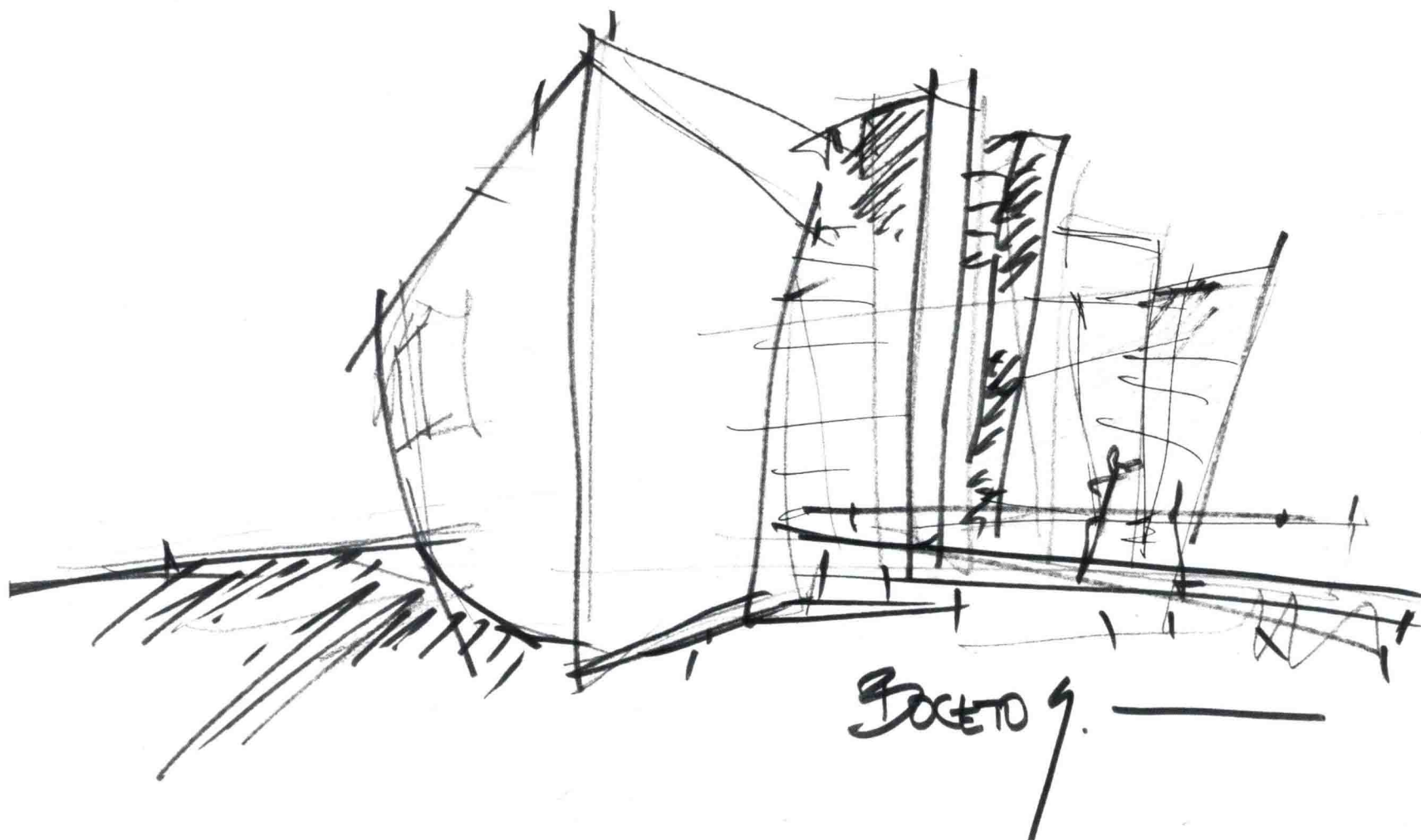
Ce projet fait partie d'une commande d'espaces publics passée par une municipalité. Le bâtiment, qui répond aux vœux des habitants, fut conçu pour satisfaire les besoins tant des jeunes que des seniors. Cet immeuble multifonctions de trois niveaux associe des matières créant d'intéressants contrastes, dont l'image s'harmonise avec l'usage public.

Het gebouw, onderdeel van een gemeentelijke ontwerpdracht voor openbare ruimten en een verzoek vanuit de bevolking, is ontworpen naar de behoeften van jongeren en ouderen. Het multifunctionele pand telt drie etages. De combinatie van materialen leidt tot boeiende contrasten en creëert een imago in overeenstemming met het publieke gebruik.

Ground floor plan

Building elevations