

MONIKA BUCH.
Una española en la HfG de Ulm
(1956-1958)

AGRADECIMIENTOS

La galería desea reconocer en primer lugar a Richard Vanderaa por su frenética labor investigadora, así como agradecer la jornada que disfrutamos en Paterna, con Monika Buch y su marido Bertus Mulder.

©de este catálogo:

José de la Mano Galería de Arte

©de los textos:

Emilia Benito Roldán

©de las fotografías:

Andrés Valentín Gamazo
Archivo fotográfico de Monika Buch

Comisariado de la exposición:

Emilia Benito Roldán

Edición y coordinación:

Alberto Manrique de Pablo

MONIKA BUCH.

Una española en la HfG de Ulm
(1956-1958)

J O S É D E L A M A N O
G A L E R I A D E A R T E

c/ Zorrilla, 21 bajo dcha. 28014 Madrid
Tel. (34) 91 435 01 74
info@josedelamano.com www.josedelamano.com

Del 19 de febrero al 5 de abril de 2015

MONIKA BUCH

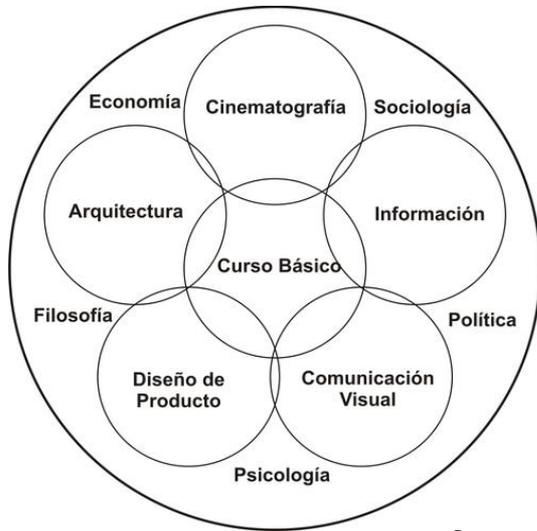
Una española en la HfG de Ulm (1956-1958)

EMILIA BENITO ROLDÁN

Monika Buch, única española que estudia en la HfG de Ulm, nace en Valencia en 1936, de padres alemanes, y su infancia transcurre entre Alemania y España, donde su familia se desplaza para evitar la guerra civil y la segunda guerra mundial, respectivamente.

En 1955, después de finalizar sus estudios en el Colegio Alemán de Barcelona, su madre le presenta un recorte de prensa con un artículo de *“Die Zeit”* sobre la inauguración del nuevo edificio de Max Bill para la *Hochschule für Gestaltung* (HfG) en la ciudad alemana de Ulm. La propia Monika relata cómo es su madre quien la anima a abandonar España para cursar estudios en la nueva escuela de diseño.

Allí se familiariza con los trabajos de Max Bill o Walter Zeischegg y con los objetos de los propios alumnos participantes en los talleres en enero de 1956, fecha de su llegada a Ulm, y en octubre de este mismo año comienza oficialmente sus estudios de diseño en esta escuela.

Programa de estudios de la HfG

La HfG había comenzado las clases dos años antes, en 1953. Fundada por Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher y Max Bill, a primera vista su programa parecía seguir los principios de la Bauhaus, idea que se ve reforzada por el hecho de que algunos de los docentes provenían de la mítica escuela alemana, como es el caso de Josef Albers, Johannes Itten, Walter Peterhans y el propio Max Bill.

El programa de estudios de la HfG comienza con un curso básico, *Grundkurs*, común para todos los alumnos, cuyo principal objetivo es la iniciación visual. Éste es posiblemente el cambio más significativo respecto a cualquier modelo precedente: se abandonan posiciones subjetivo-expressionistas (Itten, Klee, Kandinsky) o experimentos formalistas (Moholy-Nagy) a favor del estudio de la percepción y las leyes que la rigen según la psicología de la *Gestalt*.

Albers había mostrado interés por esta escuela psicológica, pero será el argentino Tomás Maldonado el que consolide esta experiencia, poniéndola en práctica en el curso básico: figura/fondo, efecto espacial, ambigüedad, exacto/inexacto o el negro como color. Tanto Maldonado como Bill abogan por un “arte concreto” donde el pensamiento matemático participe activamente.

En la HfG se propone un estudio de la percepción visual abstracta, no objetiva, interesada en las lecturas contradictorias, en el análisis de los indicadores de profundidad, en las perspectivas lineales o, según formulación de Josef Albers, “el origen del arte: la discrepancia entre el hecho físico y el efecto psíquico”.

Cabe destacar también, aunque constituye un aspecto mucho menos estudiado, la influencia de otro docente, el físico-matemático Hermann von Baravalle, con su propuesta de estudio de la geometría descriptiva según el método dinámico, a través de la generación de la forma por el movimiento para reactivar el sentido geométrico.

Monika comienza el primer año, 56-57, con el “curso básico” y un año más tarde, 57-58, en el departamento de diseño de producto.

Para obtener el diploma era necesario realizar tres años de especialización en uno de los cinco departamentos que la HfG ofrecía a sus alumnos: diseño de producto, comunicación visual, arquitectura, información y cine.

Sus compañeros de *Grundkurs* son: Albert Renftle, Bernd Meurer, Bertus Mulder, Diego Peverelli, Eckard Neumann, Edgar Decurtins, Erich Klein, Ferdinand Porsche, Frank Geiser, Gilbert Hirt, Günther Bischoff, Hans Kammermann, Heinz Hess, Heinz Stempfle, Hermann Edel, Hubert Zimmermann, James Dobson, Josef Althoff, Kari-Heinz Krug, Klaus Krippendorff, Klaus Wille, Nicholas Chaparos, Norshige Yokomaki, Oswald Glean Chase, Rudolf Winkler, Sennouske Shimizu, Shutaro Mukai, Sven Weisshardt, Thomas Dawo, Ulrich Burandt, Urs Beutler, Walter Dillis, Werner Kilian, William S. Huff y Yedda Pitanquy.

Las materias que se trabajan se agrupan en cuatro bloques. El primero dedicado a las tareas de las enseñanzas básicas o de introducción visual; *Grundlehre, Visuelle Einführung*. Los docentes de este grupo son Hermann von Baravalle, Tomás Maldonado, Helene Nonné-Schmidt y Herbert Ohl.

En el segundo se trabajan las técnicas de representación; *Darstellungstechniken* con Gugelot, Aicher y Zeischegg, entre otros. Este bloque se centra en el dibujo técnico, el dibujo libre, la escritura o los trabajos en los talleres: madera, plástico, escayola y metal. El tercero y el cuarto desarrollan las ciencias exactas y otras asignaturas teóricas.

Cada ejercicio se convierte en un proceso. Es una transformación, bien sean líneas, formas, colores o superficies. Para ello se recurre a operaciones geométricas como son la simetría, el giro, la homotecia o la traslación.

Al mismo tiempo existe una preocupación por el paso de las dos a las tres dimensiones, y del juego óptico que determinadas valoraciones de superficies pueden llegar a producir. El enunciado propone unos parámetros fijos y deja libertad en la elección de otros; la gama de color, la distribución, el proceso geométrico a seguir, qué superficies valorar... Todo ello conduce a un mismo objetivo: obtener una determinada impresión visual.

El trabajo expuesto de Monika Buch responde, en gran parte, a los enunciados de Maldonado del curso 56-57.

Vorlesung in einem Seminarraum.

Monika Buch y su futuro marido, Bertus Mulder, atendiendo un seminario en la HfG de Ulm

Monika Buch y Max Bill
en la inauguración del Bauhaus Archiv

Desde el diseño de **parquetería** “Parketierung” (Nº cat. 2) trabaja la percepción figura/fondo, a través de gradaciones que hacen vibrar el dibujo, creando una sensación de profundidad variable (derivado de las leyes de la psicología de la *Gestalt*).

En **simetría** “Symmetrie” (Nº cat. 3), con la combinación de desplazamientos, giros o cambios de escala de un elemento (por ejemplo, el círculo en Nº cat. 3) para generar una nueva forma y en las intersecciones, donde se elimina el color, se producen, además, ráfagas de tridimensionalidad.

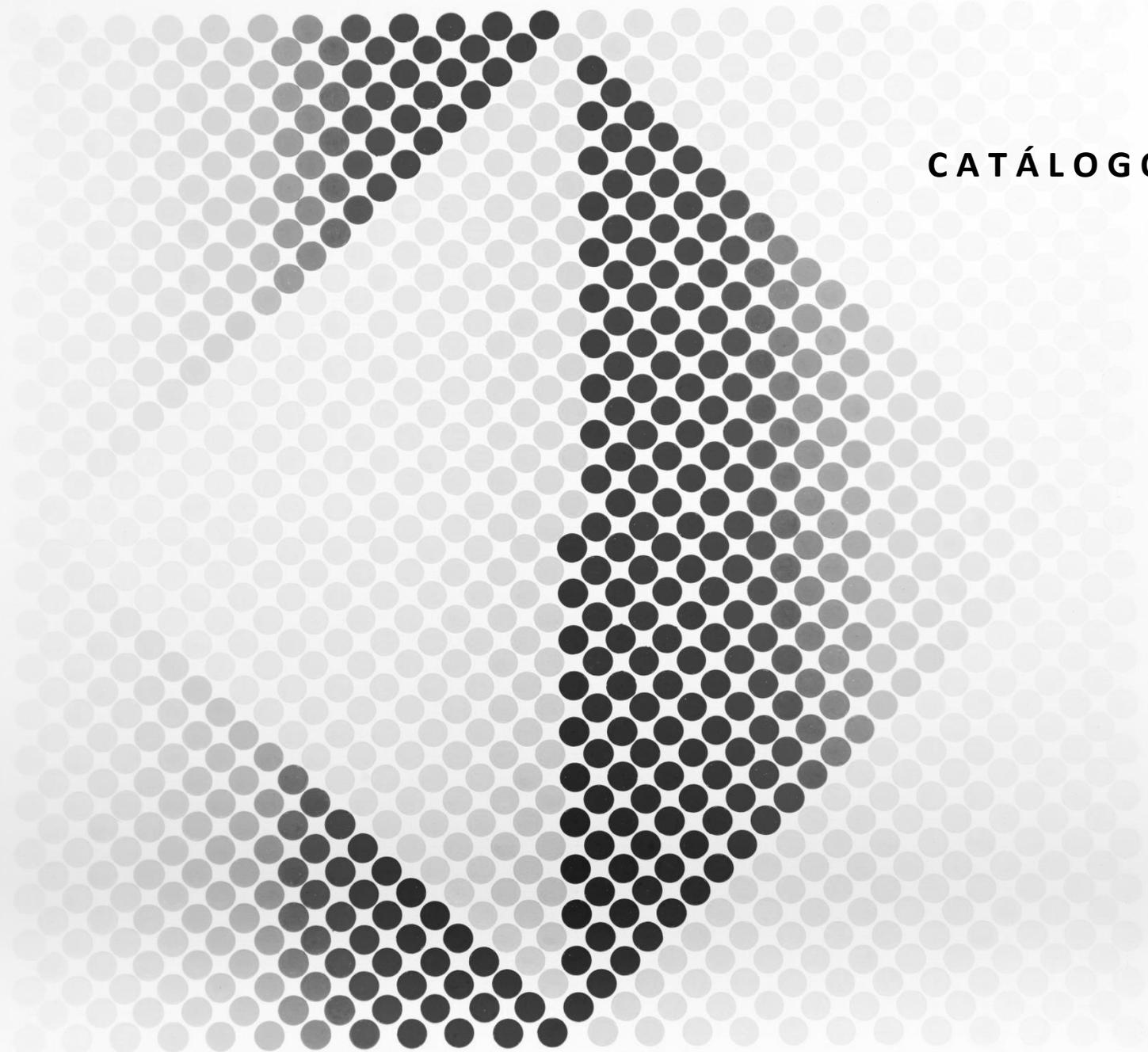
También **inexacto a través de lo exacto** “Ungenau durch Genau” (Nº cat. 1), con el uso del color y la superposición de figuras que fomentan la contradicción, un ejercicio en el que resulta bastante complicado encontrar la ley que lo genera.

Por otra parte, la representación más técnica (Nº cat. 14), **axonometría ortogonal**, realizada bajo la tutela de Herbert Ohl, presenta un dibujo de análisis a línea. Ohl también plantea algunas representaciones, como iniciación a la topología, en colaboración con Maldonado.

Por último, el curso de Baravalle propone una inmersión en el conocimiento de la geometría, una geometría dinámica, basada en elementos muy sencillos que mediante transformación nos permiten diseñar otros más complejos y obtener nuevas formas (Nº cat. 12), *Kegelförmige Schraubenfläche*, **helicoide cónico**, generado por el movimiento de una recta.

Al revisar en el archivo de la HfG las láminas de varios alumnos, se pueden comprobar las distintas respuestas a un mismo enunciado.

Esta metodología utilizada en el *Grundlehre* se hace evidente en la obra expuesta de Monika Buch. Cada trabajo es una impresión visual, que permite llegar a una nueva imagen o propone nuevas soluciones: la elección de un color, una escala cromática, o el movimiento de una recta nos permiten, en definitiva, seguir creando nuevas formas.

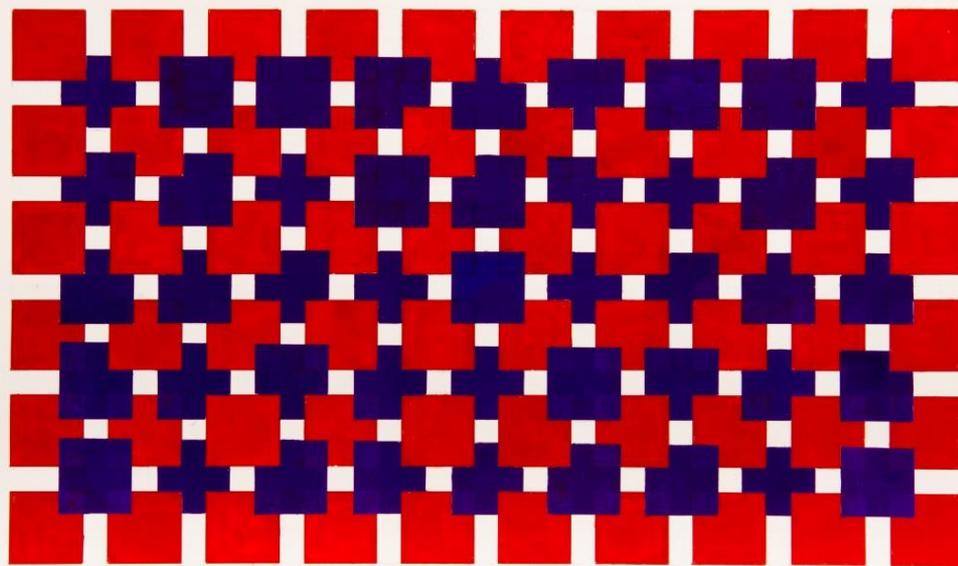

CATÁLOGO

KURS MALDONADO M.BUCH

UNGENAUIGKEIT DURCH GENAUE MITTEL

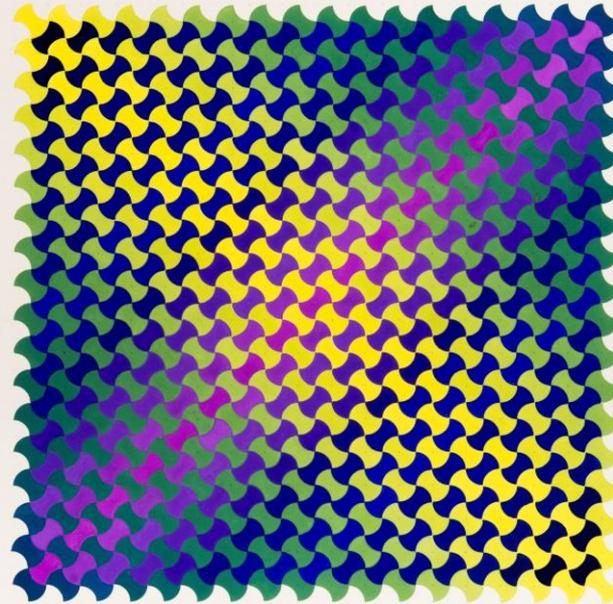
KURS MALDONADO M.BUCH
UNGENAUIGKEIT DURCH GENAUE MITTEL

KURS MALDONADO M. BUCH

PARKETIERUNG FARBSTUDIE

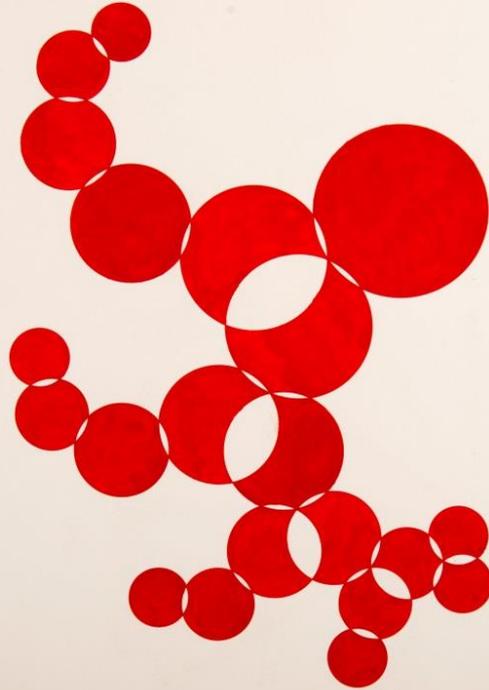
KURS MALDONADO M. BUCH
PARKETIERUNG FARBSTUDIE

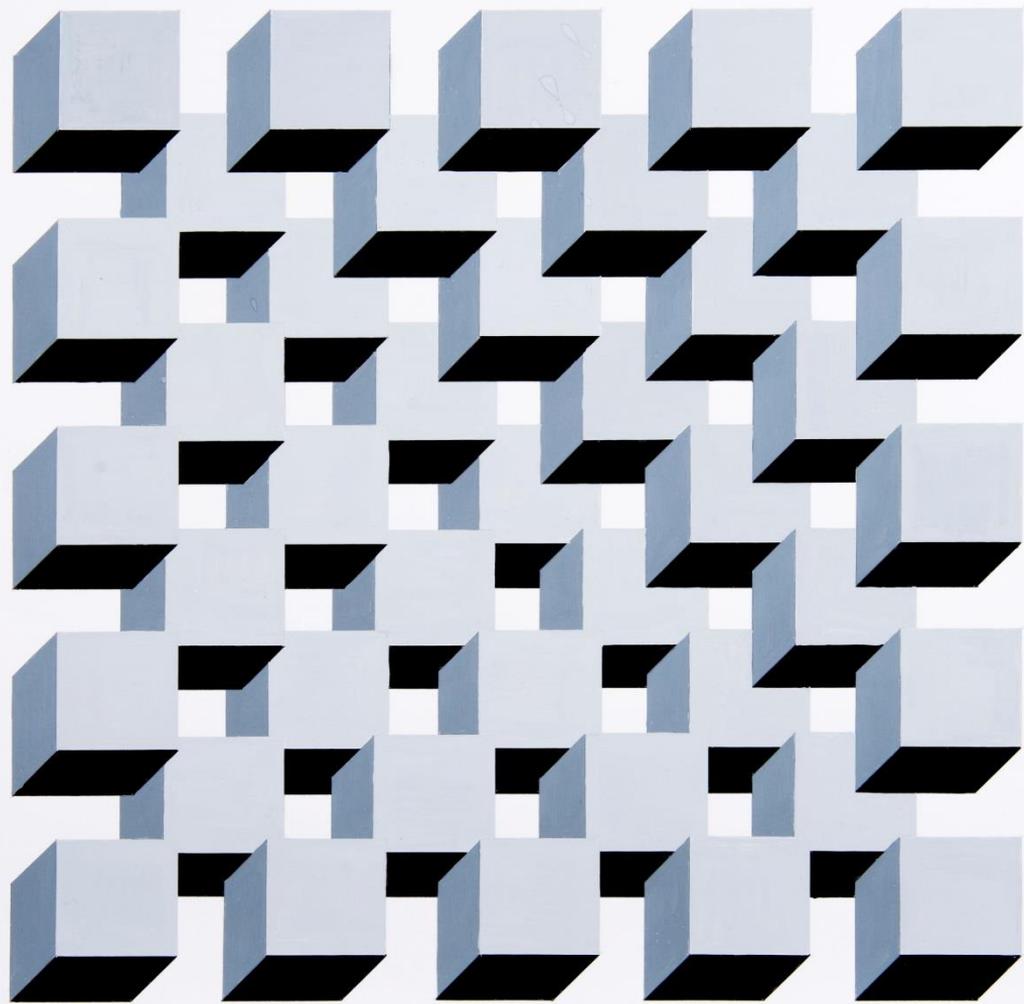

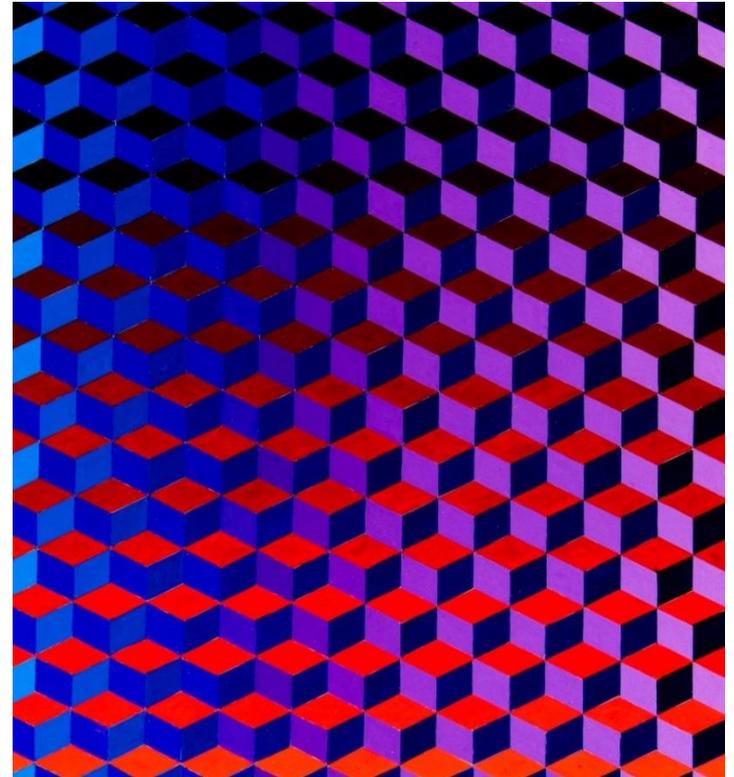
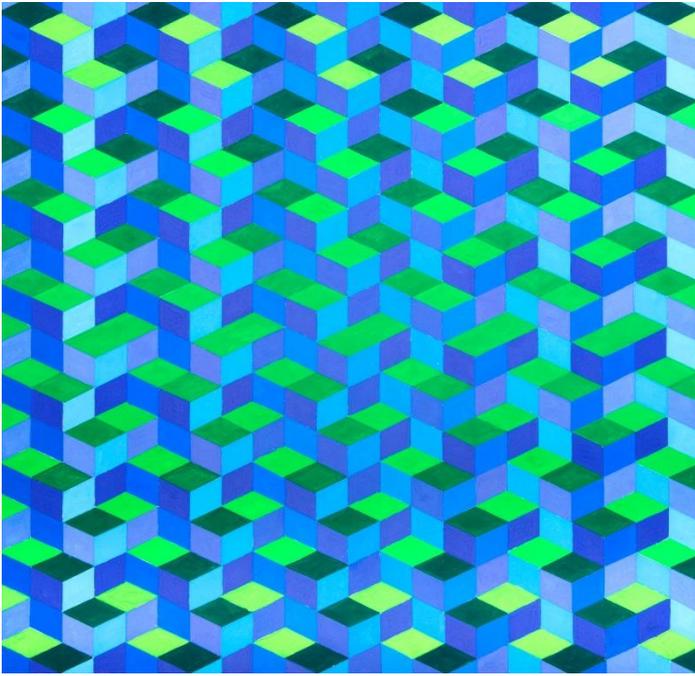
KURS MALDONADO M. BUCH

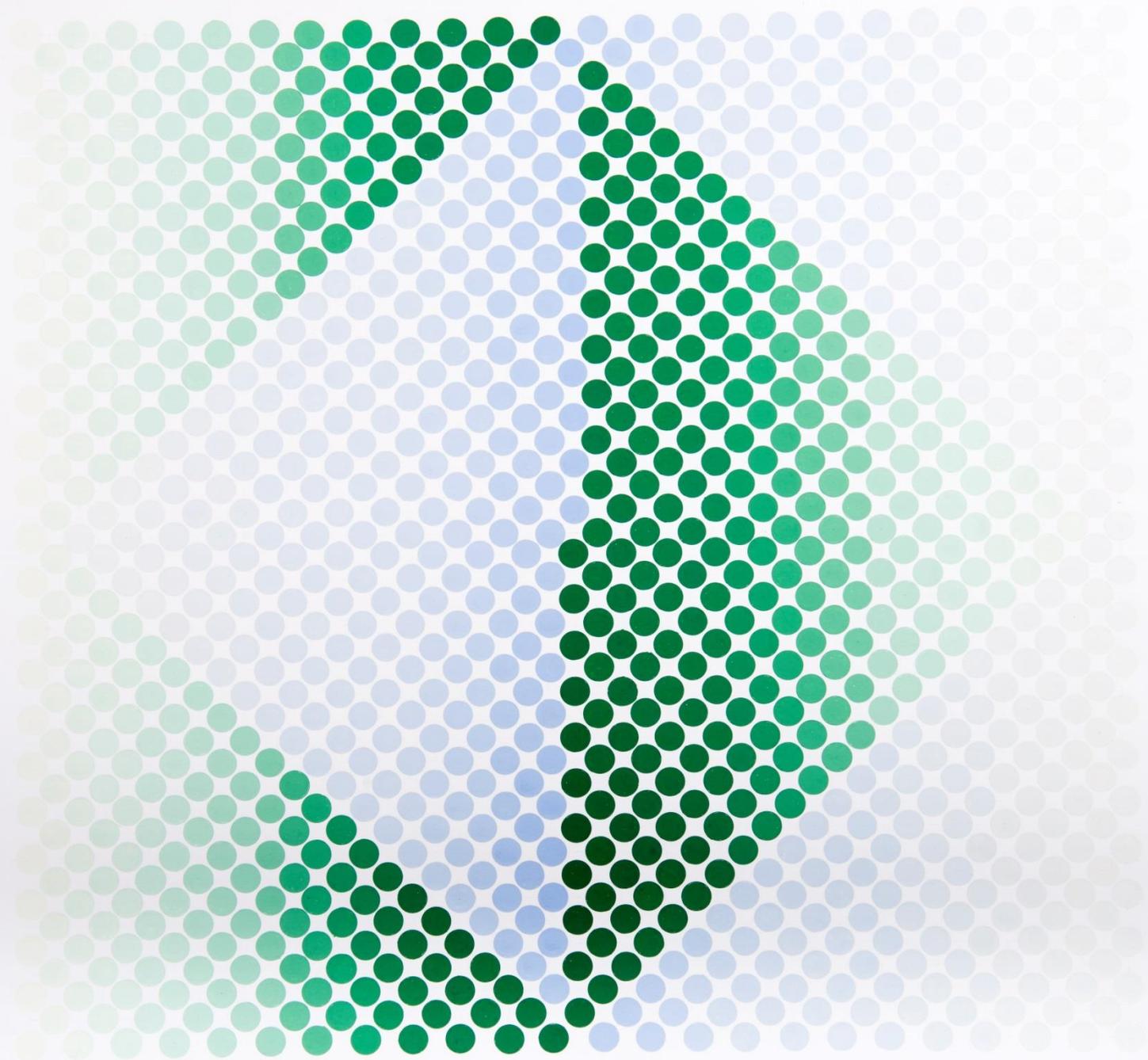
SYMMETRIE

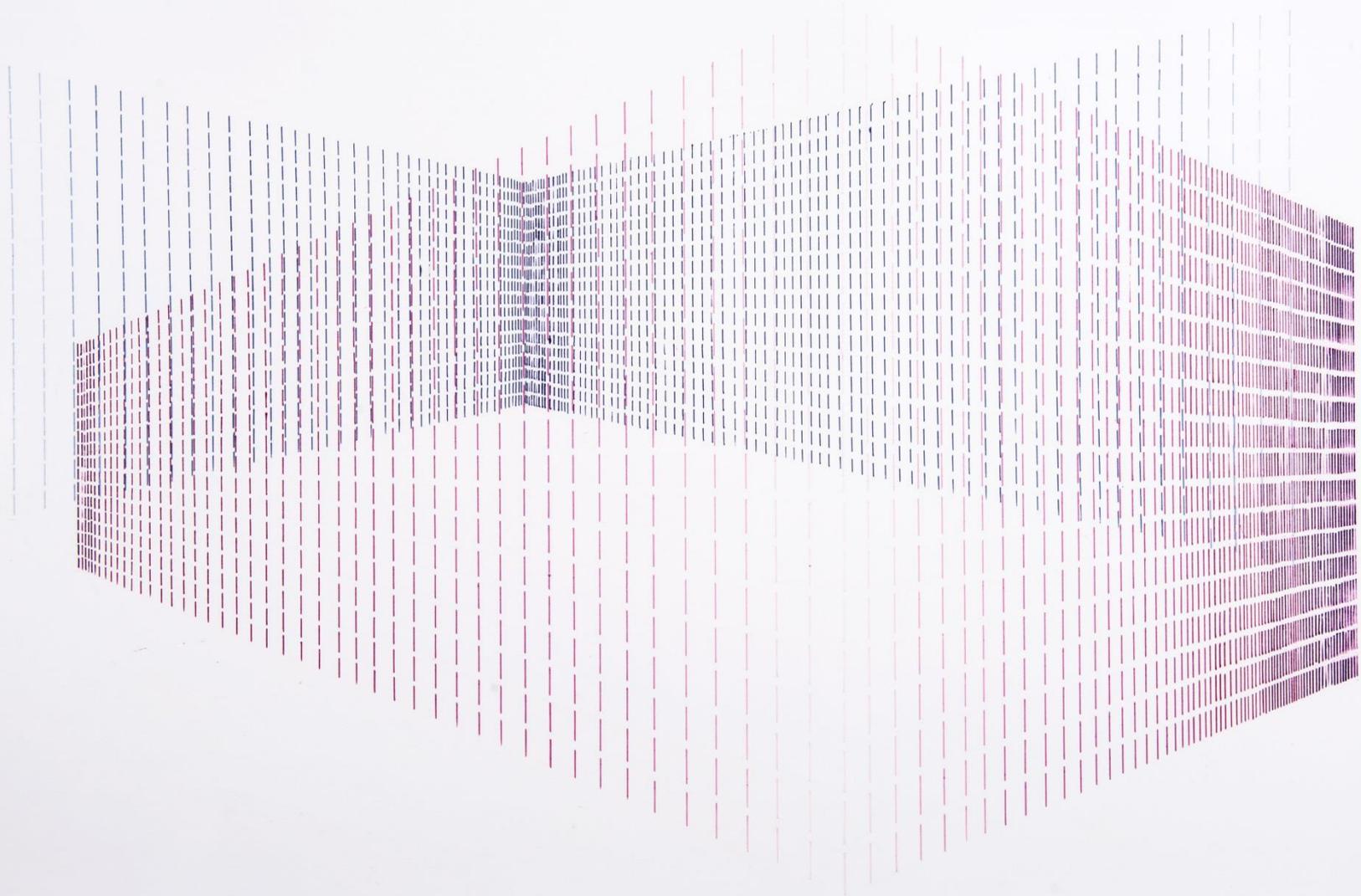
KURS MALDONADO M. BUCH
SYMMETRIE

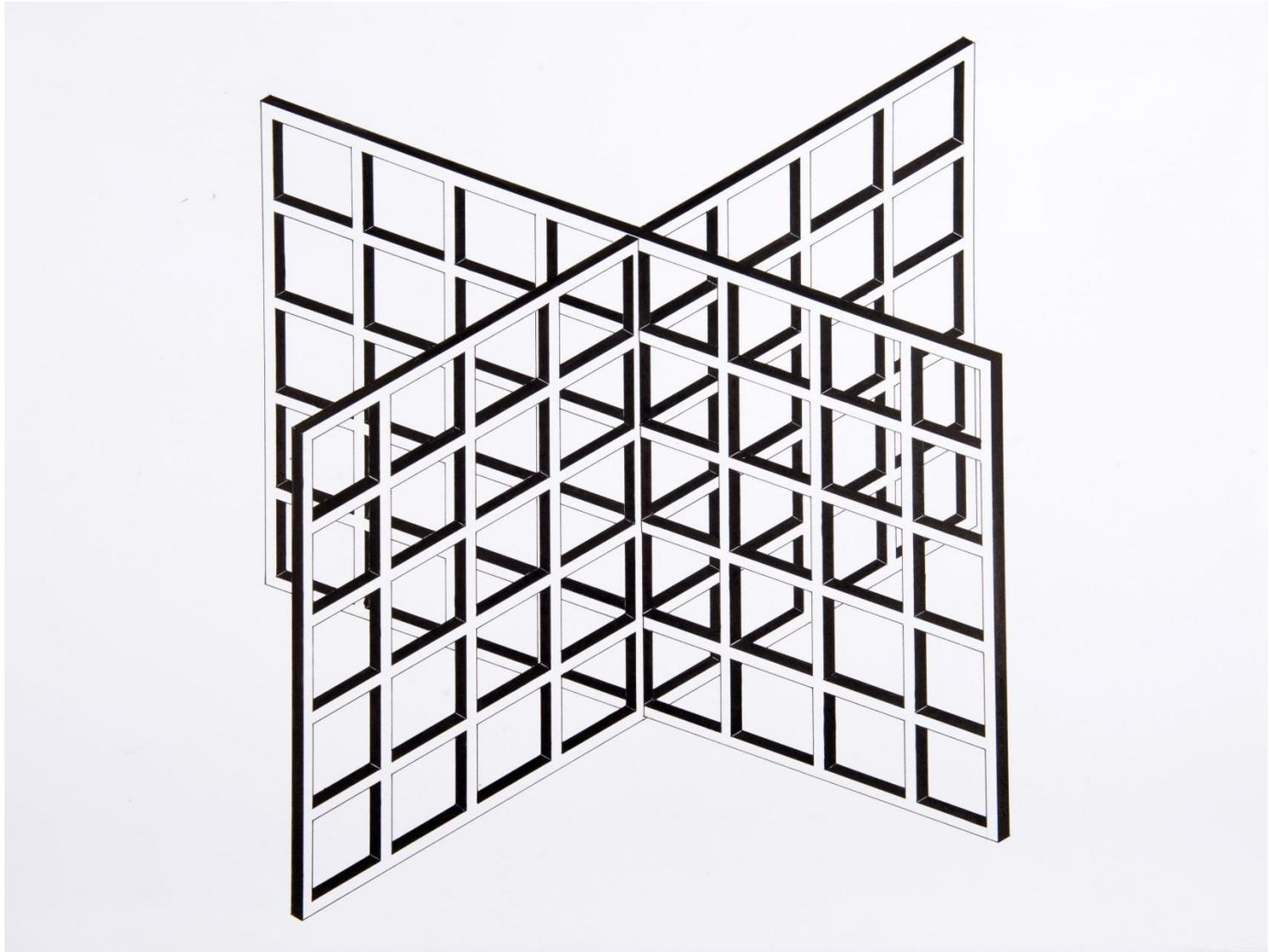

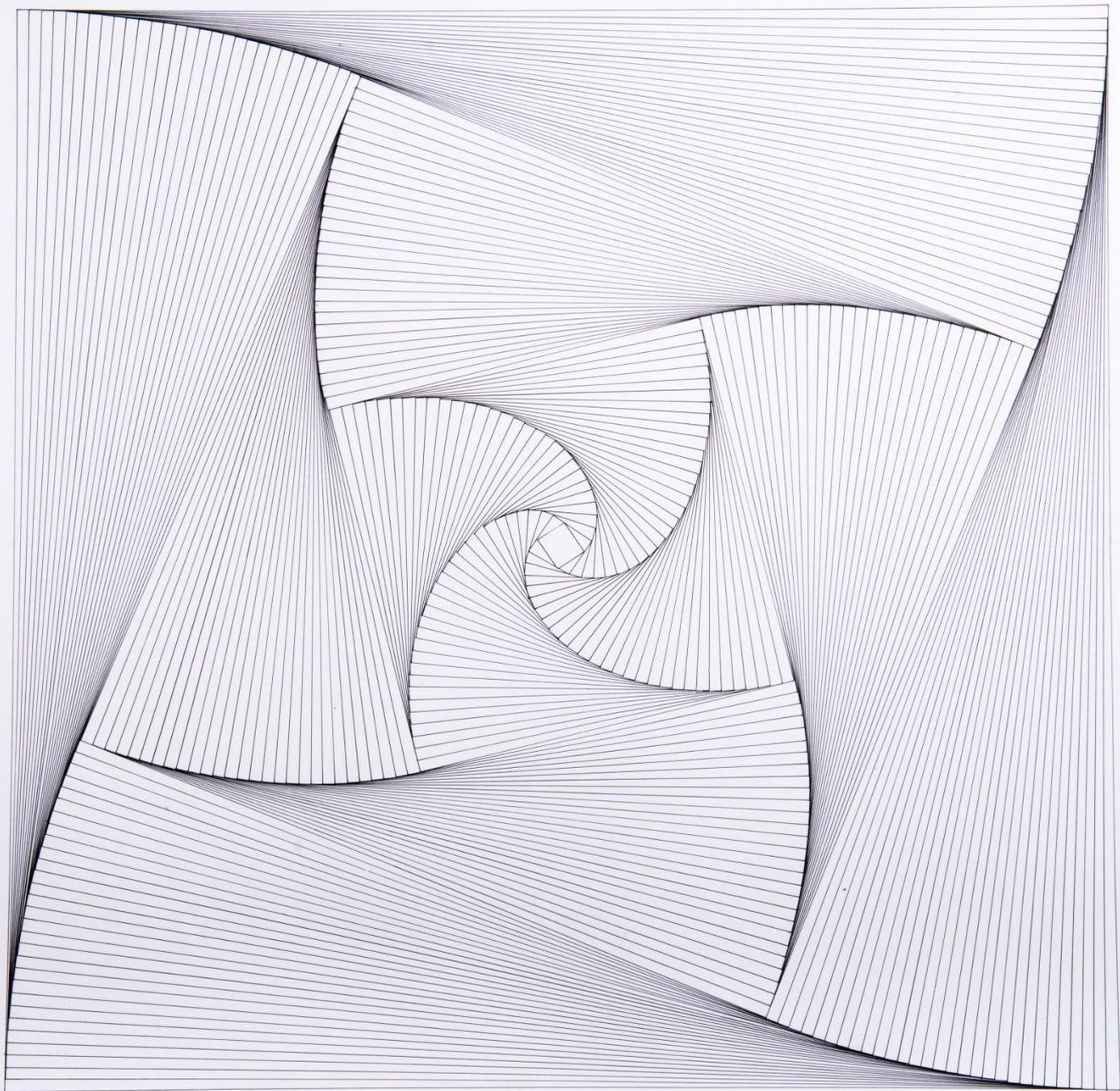

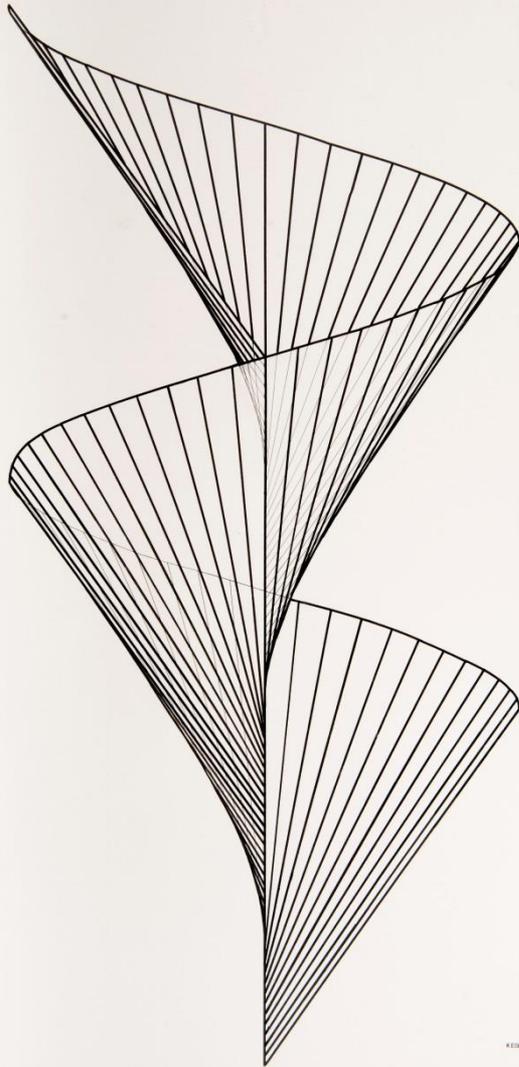

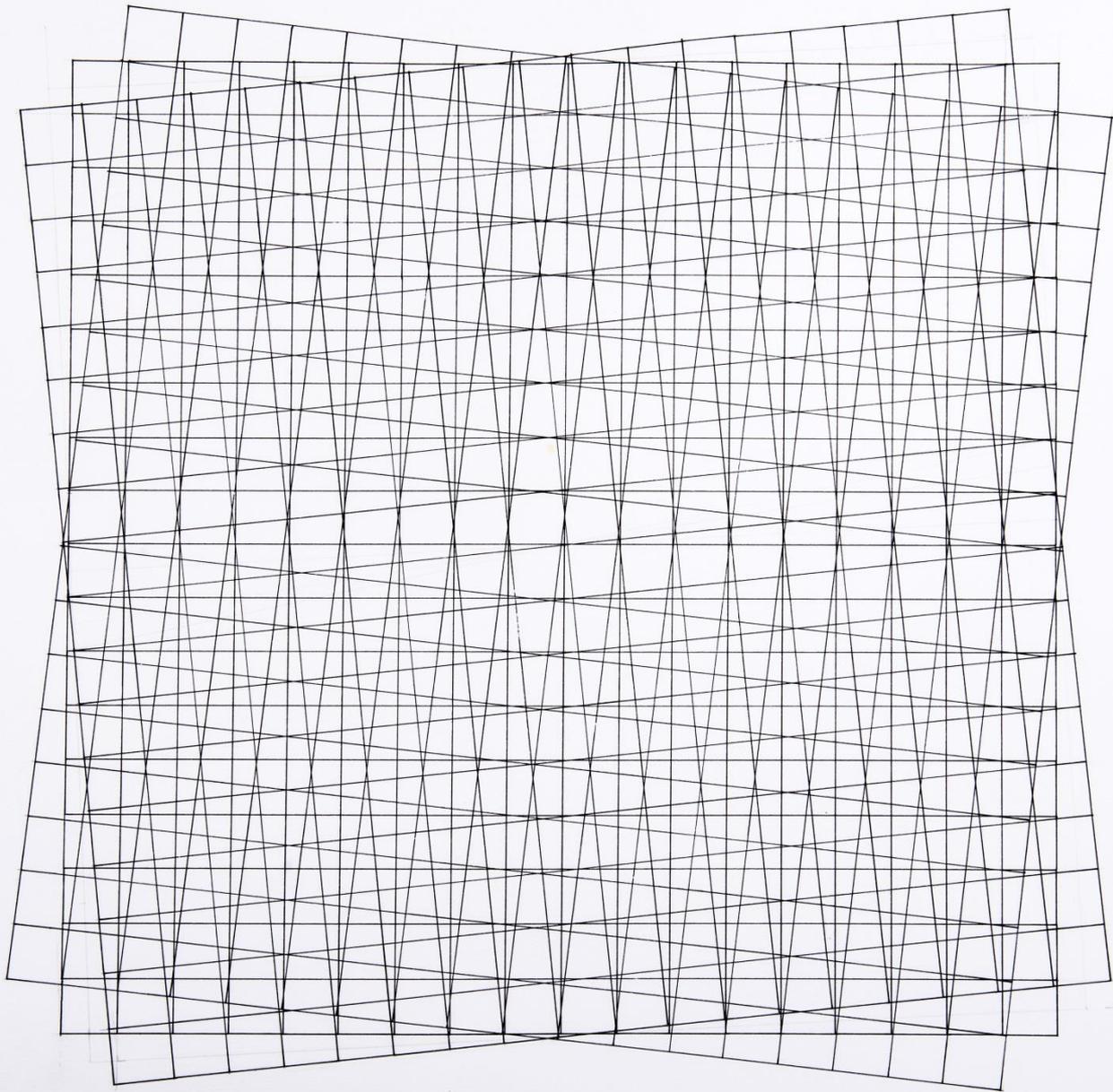

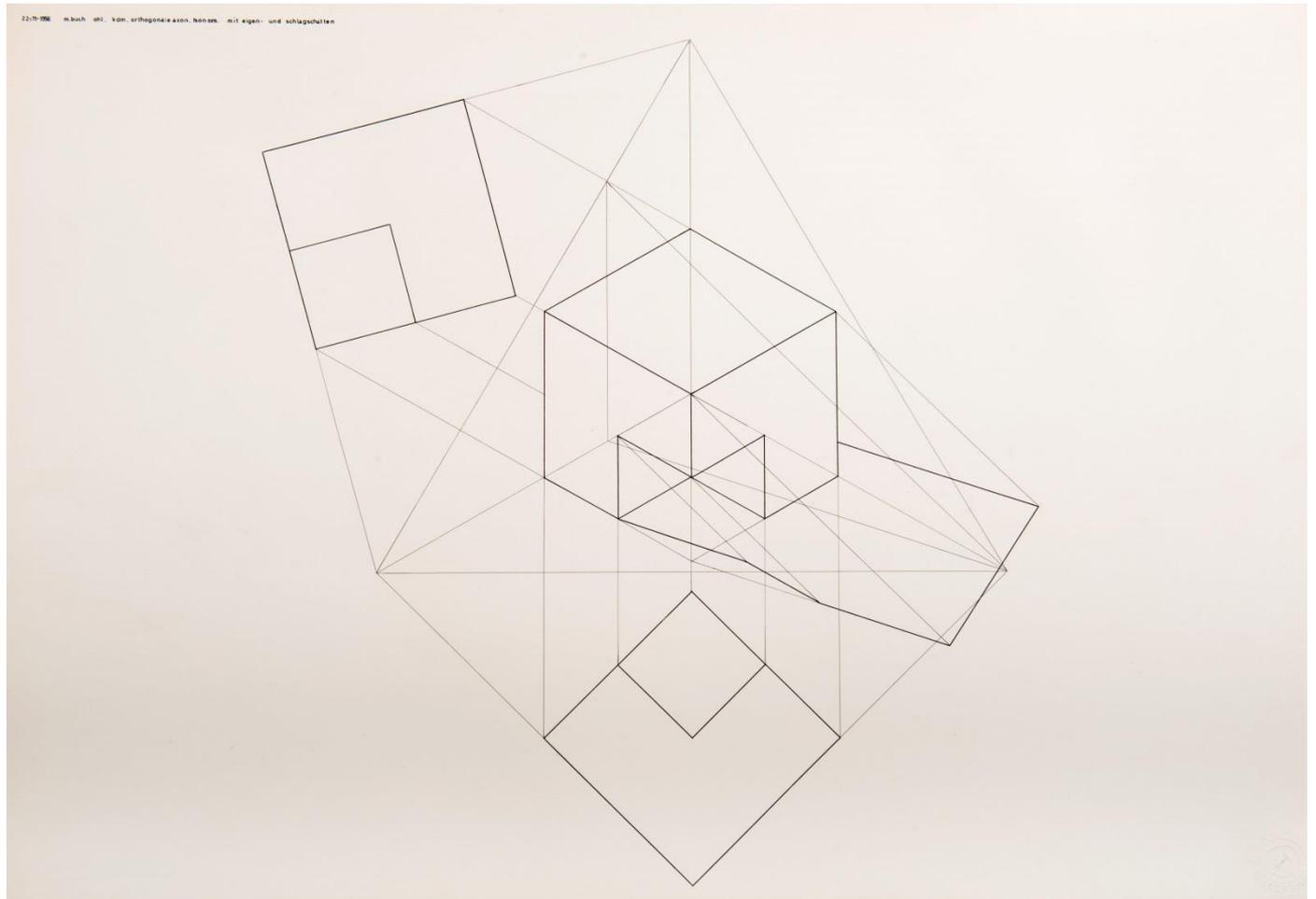

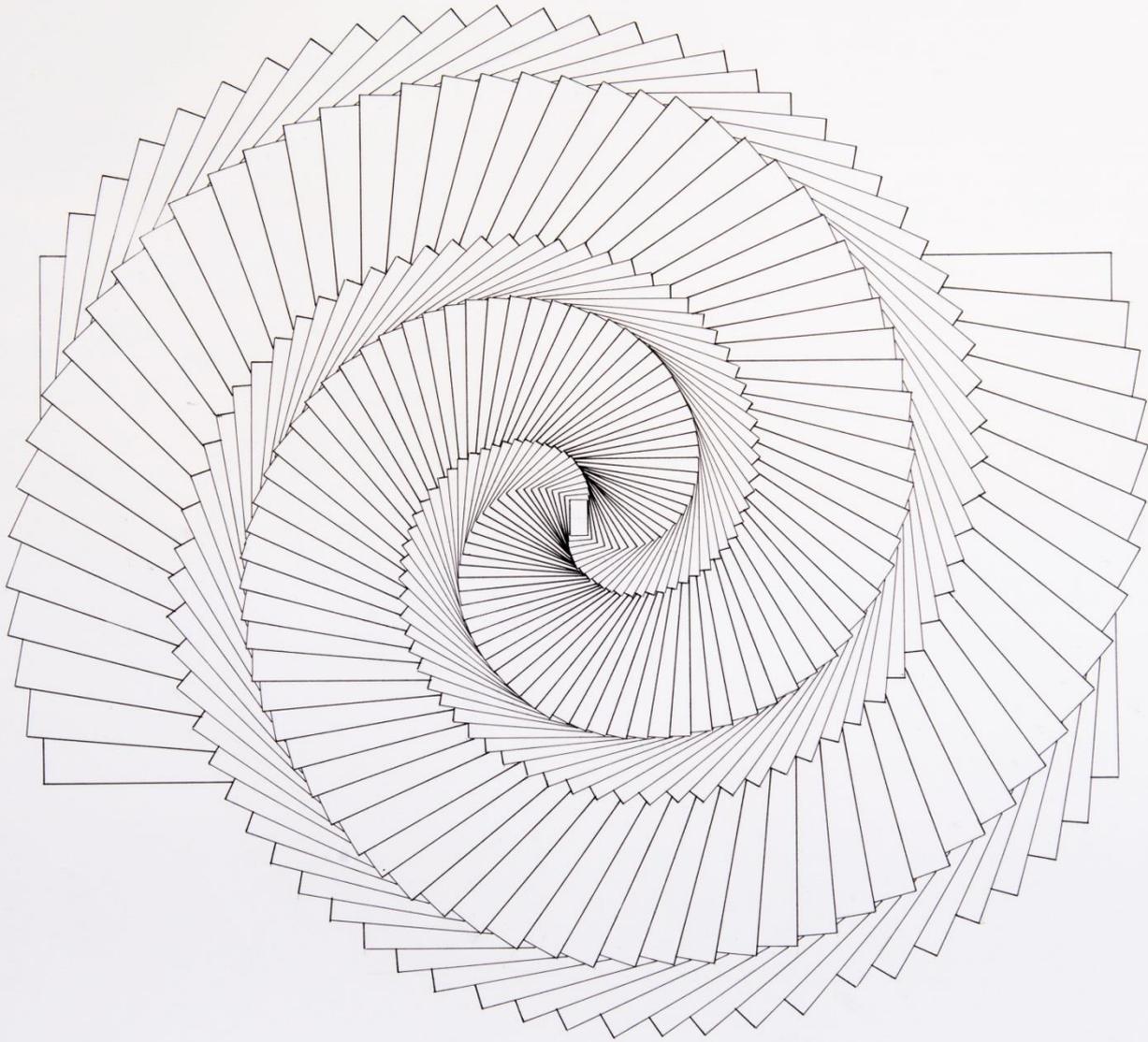
KEGELFÖRMIGE SCHRAUBENFLÄCHE

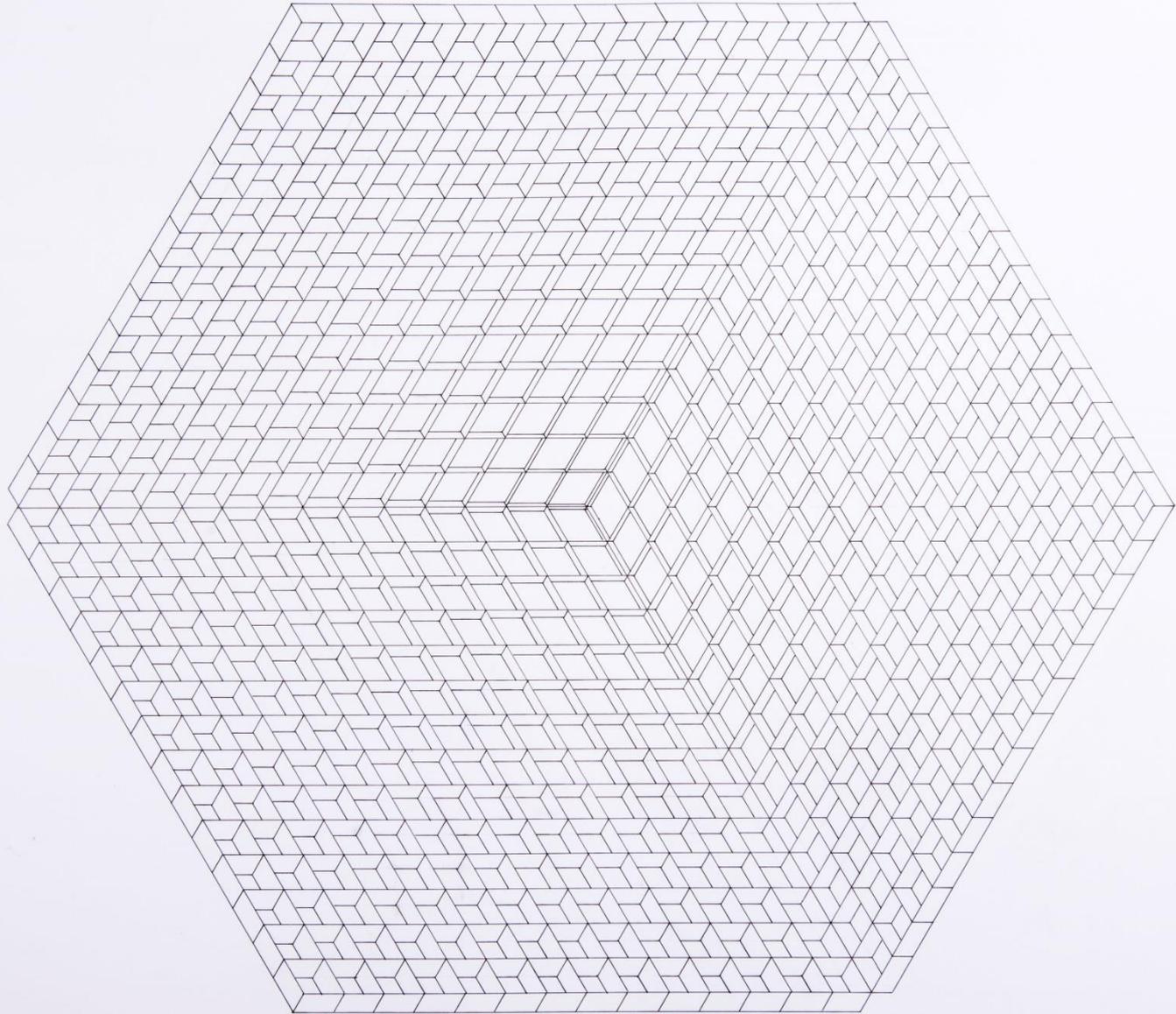
KEGELFÖRMIGE SCHRAUBENFLÄCHE

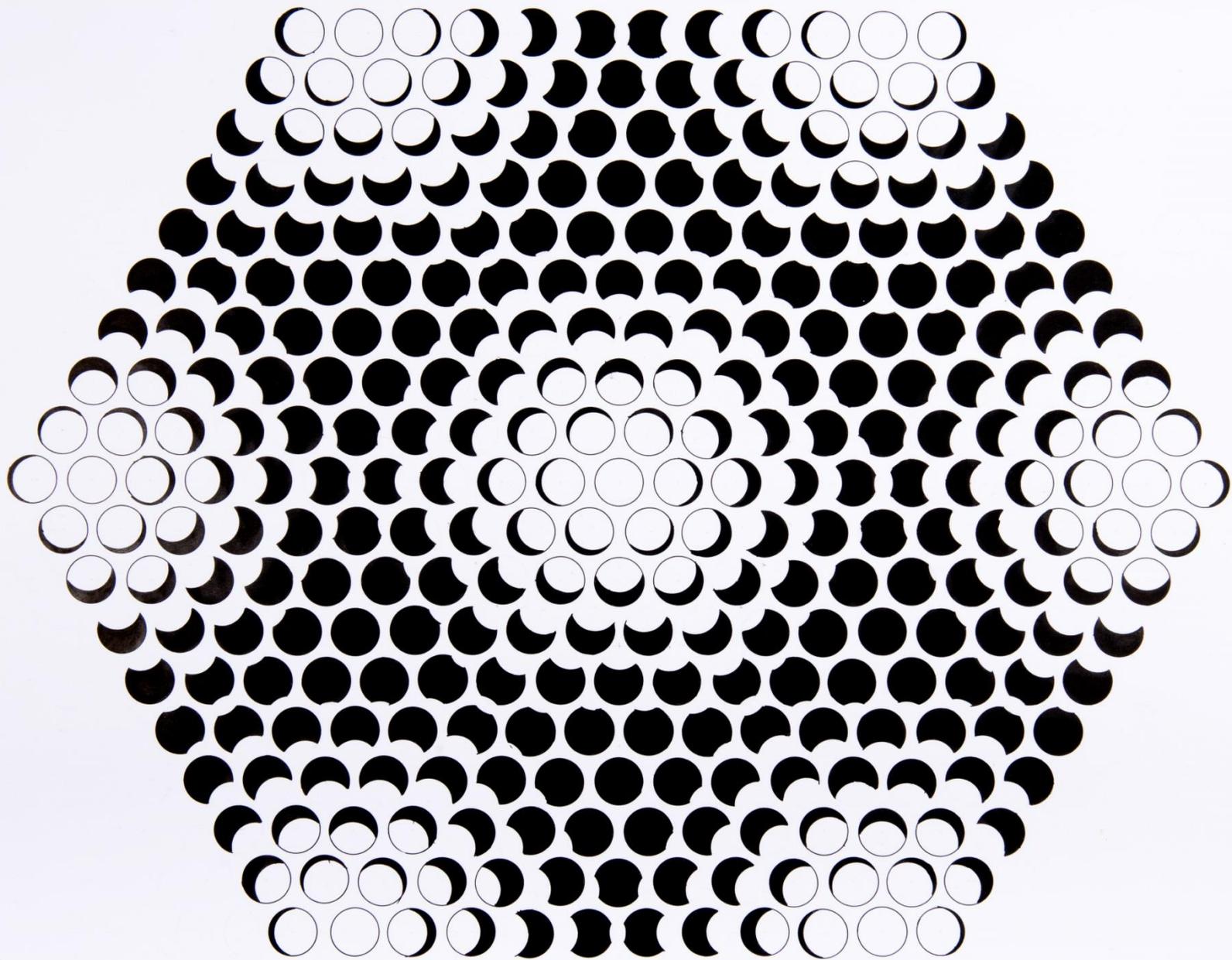

22-II-1956 m.buch ohl. kdm. orthogonale axon. isonom. mit eigen- und schlagschatten

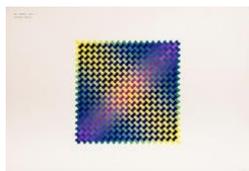

Relación de obras

1.
Ungenauigkeit Durch Genaue Mittel
1956
Gouache y lápiz sobre cartulina
440 x 624 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ 1956"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)
Ins.: "KURS MALDONADO M.BUCH/
UNGENAUIGKEIT DURCH GENAUE MITTEL"
(ángulo superior izquierdo)

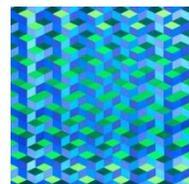
2.
Parketierung Farbstudie
1957
Gouache y lápiz sobre cartulina
440 x 624 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ ulm 1957"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)
Ins.: "KURS MALDONADO M.BUCH/
PARKETIERUNG FARBSTUDIE"
(ángulo superior izquierdo)

3.
Symmetrie
1956
Gouache sobre cartulina
440 x 624 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ 1956"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)
Ins.: "KURS MALDONADO M.BUCH/ SYMMETRIE"
(ángulo superior izquierdo)

4.
1958
Gouache y lápiz sobre cartulina
498 x 652 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ ulm 1958"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)

5.
1957
Gouache y lápiz sobre cartulina
499 x 517 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ ulm 1957"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)

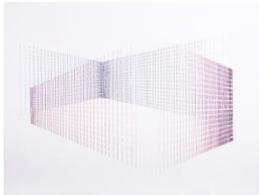
6.
1959
Gouache y lápiz sobre cartulina
499 x 618 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ utrecht 1959"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)

7.
1957
Gouache y lápiz sobre cartulina
499 x 650 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ ulm 1957"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)

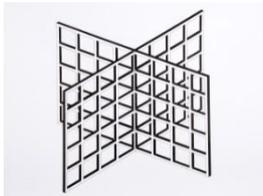
11.
1957
Tinta y lápiz sobre cartulina
499 x 652 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ ulm 1957"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)

8.
1958
Tinta de colores y lápiz sobre cartulina
499 x 653 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ utrecht 1958"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)

12.
Kegelförmige Schraubenfläche
1957
Tinta y lápiz sobre cartulina
624 x 439 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ ulm 1957"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)
Ins.: "KEGELFÖRMIGE SCHRAUBENFLÄCHE"
(ángulo inferior derecho); "9" (a lápiz, al dorso,
ángulo superior derecho)

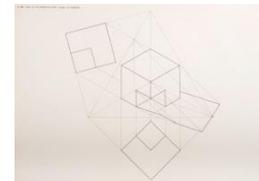
9.
1957
Tinta y lápiz sobre cartulina
Al dorso, composición a lápiz
499 x 650 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ ulm 1957"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)

13.
1958
Tinta y lápiz sobre cartulina
499 x 650 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ ulm 1958"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)

10.
1957
Tinta y lápiz sobre cartulina
498 x 652 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ 1957"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)

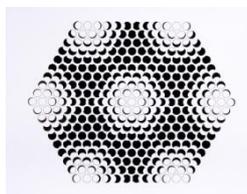
14.
1956
Tinta y lápiz sobre cartulina
439 x 624 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ 1956 ULM"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)
Ins.: "22-11-1956 m.buch ohl. kdm. orthogonale
axon. isonom. mit eigen- und schlagschatten"
(ángulo superior izquierdo)

15.
1957
Tinta y lápiz sobre cartulina
497 x 650 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ ulm 1957"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)

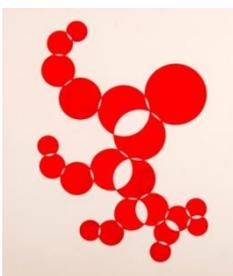

16.
1957
Tinta y lápiz sobre cartulina
499 x 654 mm
Firmado y fechado: "monika buch/ ulm 1957"
(a lápiz, al dorso, ángulo inferior derecho)

17.
Tinta y lápiz sobre cartulina
497 x 650 mm

J O S É D E L A M A N O

G A L E R I A D E A R T E