

El discurso de lo bello y la acción de enfatización en la arquitectura del paisaje*

The speech of the beauty and the action of emphasising in the landscape architecture

Álvaro González**

Recibido: 15 de marzo de 2016
Aprobado: 10 de mayo de 2016

RESUMEN

Mediante discursos se organizan sociedades y espacios. Estos discursos sirven de inspiración para proyectar cursos de acción. Intentar conformar un espacio a un discurso es querer hacerlo mediador de ese discurso y utilizarlo con ciertos fines.

En este trabajo se enfocan los efectos ejercidos por los discursos sobre las acciones. En particular, sobre la acción de enfatización en la arquitectura del paisaje. Se muestra la relación existente entre el discurso de lo bello y la acción de enfatización en la arquitectura del paisaje.

Para ello se definieron las categorías de análisis: discursos y acciones; identificándose, a continuación, los tipos de discursos: utilidad y belleza; y, finalmente, los tipos de acciones: circunscripción y enfatización. Como resultado se estableció que una relación aparentemente conflictiva, la relación entre el discurso de lo útil y la acción de enfatización, genera también oportunidades.

Palabras clave: Paisaje, utilidad, circunscripción, belleza, enfatización.

ABSTRACT

Societies and spaces are organized through speeches. These speeches serve of inspiration for designing courses of action. Try to create a space to a speech is wanting to do it mediator of that speech and use for certain purposes.

This paper focuses the effects exerted by the speeches over the actions. In particular, on the action of emphases in the architecture of the landscape. Shows the relationship between the discourse of the beautiful and the action of emphases in the architecture of the landscape.

This defined the categories of analysis: speeches and actions; identifying, then, the types of speeches: utility and beauty; and, finally, those types of actions: circumscription and emphases. As result it was established a seemingly troubled relationship, between the discourse of the useful and the action of emphases, also creates opportunities.

Keywords: Landscape, utility, circumscription, beauty, emphasizing.

* Este trabajo forma parte de una reflexión mayor en torno al patrimonio, el paisaje y el territorio.

** **Álvaro F. González Quijano.** Arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería. Maestro en Restauración de Monumentos (UNI). Diplomado en Conservación Urbana (Unión Europea - IPN México 2000). Profesor investigador UNI y URP. Autor de artículos científicos, consultor en temas de patrimonio cultural y espacio público.

Vistas de Venecia, 2008, Ricardo Flórez Rivas.

**“Lo que debe contener un jardín
bien logrado: nada menos
que el universo entero”**

Luis Barragán

Marco teórico

La antigüedad fue pródiga en escritores que en sus obras forjaron el discurso ideal de la vida en el campo: Marco Porcio Catón (234-149 a. C.), Marco Terencio Varrón (116 - 27 a. C.) y Lucio Columela (s. I d. C.)

La villa, según Catón, debe estar destinada a funciones agrícolas. Su imagen de residencia-villa solo debe proporcionar el cobijo básico y no recomienda más que las comodidades mínimas. Este tipo es denominado villa rústica.

Varrón insiste en que las villas deben ser económicamente productivas y que el tipo elegante diseñado para el placer es una degeneración. Desaprueba el lujo de la villa urbana. Dice del propietario que no se espera que pase tiempo en ella.

Los dueños de villas rústicas de funciones combinadas del siglo I a. C. estuvieron entregados a preocupaciones agrícolas y compartieron solo en parte la ideología de los dueños de villas lujosas. Pero, desde finales del siglo I d. C. las villas estuvieron dirigidas al *otium* y el placer constituyó la norma.

En la época de Catón los trabajos de campo y, en general, la vida campestre, se asoció a las sencillas virtudes de los antepasados idealizados. En las generaciones posteriores, la ideología más influyente transformó la morada del campo en un emplazamiento, en ocasiones a todo lujo, para el disfrute del *otium*, el perfeccionamiento relajado del cuerpo y la mente.

En el curso de esta evolución, el diseño de la villa cambió gradualmente desde la introspección hasta la extraversión. No solo abarcó las bellezas naturales, sino que ella misma fue objeto de valor estético, fruto de la nueva conciencia de los placeres en la contemplación de la naturaleza.

La evaluación favorable de la vida de campo y la aversión hacia los valores y condiciones urbanos desaparecieron de las fuentes escritas en Occidente con la caída del Imperio Romano y solo volverán a surgir en el siglo XV.

Esa recuperación fue estimulada por el escritor más influyente de la época, Francesco Petrarca. Su gran obra *Vita solitaria*, elogiosa de la vida rural, se inició en 1346 en su casa de campo. El libro opone la persecución por parte de las ambiciones (*negotium*) urbanas a la realización personal de la vida en el campo (*otium*).

Donde se dio un cambio radical fue en la mente de los nobles venecianos. La isla de Venecia empezó a extenderse a tierra firme en los siglos XIV y XV. En el siglo XV surgieron dos tipos de villas. El primer tipo fue la granja de trabajo. Las familias patricias utilizaban esos establecimientos, conocidos como *villeggiatura*, para el descanso. No invertían en las comodidades a las que estaban acostumbrados en la vida urbana para un emplazamiento puramente utilitario. El segundo tipo, por el contrario, estaba diseñado para satisfacer la demanda de esas comodidades. La residencia era el foco del complejo. Así, pues, fue concebida como una obra de arte.

De esta manera, la necesidad práctica y la idealización de la vida retirada en el pensamiento humanista dio lugar al fenómeno de la *villeggiatura*, que derivó en dos corrientes a la hora de construir villas: la de aquellos propietarios para quienes tenía prioridad el aspecto productivo; y la de aquellos otros que propendían a reflejar el ideal de una vida retirada, ausente de la realidad.

Uno de los patronos más generosos de Palladio, Daniele Barbaro, había leído los textos de Catón, Varrón y Columela, y los cita en el capítulo de la villa, en su traducción comentada de Vitruvio. La agricultura se sitúa en un plano metafísico.

El portavoz de la idea es Alvise Cornaro, el heraldo de esa valoración humanista. La agricultura llega a tener un carácter sagrado, llegando incluso a hablar de la “santa agricultura” en sus libros. Esta filosofía da lugar a un auge en la edición de libros de villas a lo largo del siglo XVI. Esa huida hacia un ideal de vida retirada pudo ser la reacción a una época revuelta.

James Ackerman (2006) sostiene que un cambio ideológico significativo fue requisito previo para la formación, por parte de los habitantes de la ciudad, del mito de la vida del campo que ha sobrevivido desde los romanos hasta nuestros días.

A su turno, Enric Batlle (2005) establece una clasificación en cuatro grupos: fuerzas de la naturaleza, articulaciones con la naturaleza, soportes con naturaleza, superposiciones a la naturaleza.

“Fuerzas de la naturaleza” incluye proyectos que resuelven problemas de la sociedad: defenderse de elementos naturales y recuperar procesos naturales. “Articulaciones con la naturaleza” presenta proyectos que respetan y potencian los valores naturales o históricos de los lugares en que se interviene. “Soportes con naturaleza” incluye proyectos que dan lugar a nuevas estructuras construidas básicamente con materiales naturales. Estructuras que apuestan por una imagen que transmita unidad, que se insinúan como nuevas topografías: soportes pensados desde criterios agrícolas y naturales. Finalmente, “superposiciones a la naturaleza” presenta proyectos que se sitúan sobre espacios naturales que se quieren preservar. Se trata de proyectos que intervienen puntualmente sobre el lugar para generar la posibilidad de una nueva experiencia en dichos entornos naturales.

Se puede decir que todo proyecto es una superposición: el desafío consiste en cómo la nueva realidad asume las preexistencias. Los cambios en los discursos provocan cambios en las acciones. Las vicisitudes en el devenir de los discursos han acercado o alejado el jardín con respecto a la arquitectura en grados diversos según los intereses y las circunstancias de la cultura de cada época.

Metodología

Spiro Kostof (1988) ha clasificado las acciones que se emprenden para marcar un territorio: la circunscripción y la enfatización. Con la primera, se define lo ilimitado; con la segunda, se concentra la atención en un espacio abierto.

En la arquitectura del paisaje ha tenido lugar una relación entre el discurso de lo útil y la acción de circunscripción, de una parte; y entre el discurso de lo bello y la acción de enfatización, de otra parte. El objetivo de este trabajo fue mostrar lo anterior. A continuación, los pasos que se siguieron:

a) En primer lugar, se distribuyeron observaciones en dos amplias categorías de análisis:

discursos y acciones; identificándose, a continuación, dos tipos de discurso: lo útil y lo bello; y luego dos tipos de acciones: circunscripción y enfatización.

b) En segundo lugar, se expusieron estas polaridades como generalizaciones que se mantenían o caían por la comprensión que aportaban a casos concretos. Ejemplos en culturas y épocas diferentes nos hicieron ver las variedades de la experiencia del paisaje.

Resultados

Villa Emo

La Villa Emo fue construida para la explotación agrícola. El terreno sobre el que se edificó la villa era una ciénaga. En 1509 Leonardo di Giovanni Emo adquirió la propiedad y empezó, siguiendo el consejo de Alvise Cornaro, a luchar contra los terrenos pantanosos. El plan permitió la desecación del pantano para su aprovechamiento agrícola.

Al igual que otros muchos venecianos, vio en la agricultura una inversión segura y productiva. Tal vez sea oportuno ver en Emo a un hombre al que la agricultura le brindaba el ideal humanista de vida retirada.

Tuvieron que pasar dos generaciones antes de que Leonardo encargase a Andrea Palladio la construcción de una villa entre 1555 y 1565. El encargo tenía dos cometidos: en primer lugar, el edificio debía reflejar tradición y prestigio; segundo, la finca tenía que ser apta para la explotación agrícola.

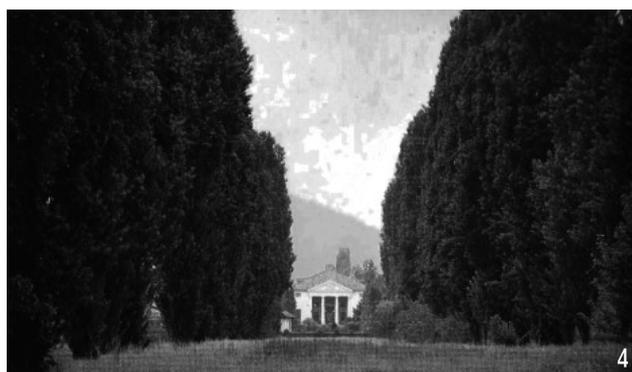
En la villa se ve expresada la voluntad de Palladio de fundir armónicamente los conceptos de utilidad y prestancia. El aspecto exterior se caracteriza por el tratamiento sencillo de todo el cuerpo del edificio. Encarna la forma pura de una instalación productiva que, bajo la idea de la “santa agricultura”, renuncia a toda ostentación.

Al igual que en las demás villas palladianas, la función de la casa señorial se hace visible con su elevación sobre el nivel del suelo. Ostenta una imponente majestuosidad, en medio de su sobria conformación.

Con sus formas sencillas, la villa se integra en el paisaje circundante. Con el sobrio tratamiento dado a la fachada, exhibe una extraordinaria apertura espacial, que parte de la loggia. La misma loggia permite la visión

1. **Villa Quijano.** Fuente: Solá - Morales, I. (2003). *Antoni Gaudí*. Barcelona: Polígrafa.
2. **Palacio y jardines de Versailles.** Fuente: Barbin, P., (1982). *Versailles, Palais d'Images*. París: Association Francaise pour la Diffusion de la Photographie.
3. **Casa Gálvez.** Fuente: Alfaro, A. (1994). *Voces de tinta dormida*. En *Artes de México* N° 23. México D.F.: Instituto de Investigaciones Artes de México.
4. **Villa Emo.** Fuente: Wundram, M., (2009). *Palladio*. Madrid: Taschen.

de todo el conjunto. De esta forma, la villa se integra orgánicamente con el paisaje que la rodea, del que es parte integrante.

Versalles

Versalles había sido uno de los retiros de caza favoritos de Luis XIII, predilección que heredaría su hijo Luis XIV. En 1661 Luis XIV centró su atención en Versalles. Con la ayuda del arquitecto Luis Le Vau, el pintor Charles Le Brun y el arquitecto paisajista André Le Notre, el rey inició el embellecimiento y ampliación del parque, en un proyecto que le ocupó hasta el fin de su reinado.

En 1662 se prestó gran atención al desarrollo de los jardines. Entre 1664 y 1668 se evidenció una fluida actividad, especialmente en relación a fuentes y bosques. Como el paisaje era casi totalmente llano, Le Notre lo amenizó mediante juegos de agua, piletas, grandes estanques (el Gran Canal tiene más de kilómetro y medio de largo) y centenares de fuentes.

Durante el periodo 1678-1688 se desarrolló una segunda gran fase en la construcción de Versalles. Las modificaciones en los jardines se distinguieron por un cambio estilístico: de la estética natural de André Le Notre al estilo arquitectónico de Jules Hardouin Mansart.

Luego de la muerte de Luis XIV, los jardines entraron en una época de incertidumbre. En el reinado de Luis XV la única obra de importancia en el lugar fue la finalización del estanque de Neptuno entre 1738 y 1741.

En los extensos jardines podemos apreciar los parterres de las zonas más cercanas al palacio, organizados geoméricamente y cuidadosamente podados, con sus macizos de flores cercados de seto, sus paseos de gravilla, sus fuentes con surtidores y sus tranquilos estanques reflectantes, hasta las grandes masas de arbolado y bosques rústicos en la lejanía.

Villa Quijano

Entre 1883 y 1885 Antoni Gaudí diseña esta villa de recreo en Comillas (Santander), que se encuentra en un terreno en pendiente. Gaudí extrajo piedras de la zona más elevada, que utilizó para construir caminos, muros y escaleras.

Los jardines de la villa fueron diseñados por el propio Gaudí. En esta obra se permite establecer contrastes entre las diferentes formas, configuraciones del follaje, colores y alturas de las distintas especies vegetales. A ello se añade las texturas de la gravilla, la roca y el agua.

El diseño interior responde al hecho de que se trata de una villa pensada para el descanso y las vacaciones. Gaudí distribuyó el espacio en base al recorrido del sol. Nuestro arquitecto mostró, como en otras de sus obras, un gran respeto por el entorno.

Casa de la cascada

La casa se construyó entre 1936 y 1938, en el estado de Pensilvania, sobre un barranco, un gran saliente rocoso que asoma sobre el arroyo: el rincón preferido por el cliente, cuando quería evadirse de la ciudad. Frank Lloyd Wright utilizó la posición de la casa sobre el pequeño salto de agua del río para construir su gran metáfora visual: la cascada es la propia casa.

En la casa de la cascada Wright quiso diferenciar la forma arquitectónica del carácter natural de los objetos que la rodean. La arquitectura de Wright busca el contacto y la relación con la naturaleza, pero para definir las diferencias de las formas arquitectónicas con respecto a las naturales.

Casa Gálvez

En 1980 Luis Barragán fue distinguido con el Premio Pritzker. La única mención realizada por Barragán en el discurso de recepción del premio fue a la obra de Ferdinand Bac (1859-1952), a quien no tuvo duda alguna en concederle el rango de maestro: *“Un jardín bello es el más eficaz refugio contra la agresividad del mundo contemporáneo. Fue Bac quien despertó en mí el anhelo de la arquitectura de jardín. Ya sé que es condición de un jardín aunar lo poético y lo misterioso con la serenidad y la alegría.”*

Desde entonces, Barragán, a lo largo de su evolución estilística, de la maduración de su talento y de su genio, no dejó de intentar construir territorios que pudieran ser propicios para que esas experiencias de búsqueda pudieran tener lugar. Como en el patio interior de la Casa Gálvez en San Ángel, México D. F., de 1955.

Edificio Ajax – Hispania

Integrar interior y exterior es un tema que a Emilio Soyer siempre le ha interesado: ¿cómo lograr introducir la naturaleza dentro de la arquitectura y la arquitectura dentro de la naturaleza? Entre sus proyectos más destacados se encuentra el edificio multifamiliar Ajax Hispania, en Lima. El proyecto se diseñó en 1981 y la construcción finalizó en 1983.

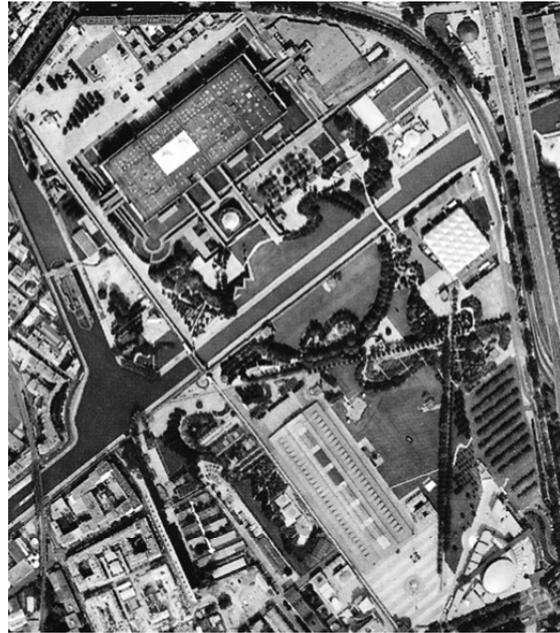
Soyer logra la síntesis de paisaje y cultura para producir una expresión que alcanza la universalidad en su recreación del primer jardín paradisiaco y una peruanidad desprovista de referencias literales. Nos hace recordar la arquitectura de tierra del pasado prehispánico. Los departamentos están retranqueados formando un volumen piramidal que permite tener patios y jardines dentro de la propia edificación. Hay un juego de terrazas buscando la luz y el verde.

La Villette

En 1976 se convocó a un concurso para el tratamiento general de los terrenos del matadero y del mercado de carne de La Villette, París. Ante la indefinición del resultado del primer concurso, en 1982 se convocó un segundo concurso para La Villette, con el lema: “Un parque urbano para el siglo XXI”. Un parque que pudiese contener varios sistemas de equipamiento lúdico y cultural.

En diciembre de 1982, el jurado designó 9 primeros premios, entre ellos, a Bernard Tschumi. Sus autores fueron invitados a ampliar sus propuestas en una segunda fase. En 1983 el jurado designó ganador a Tschumi. La construcción del proyecto duró hasta 1989.

En el proceso de composición del parque, Tschumi propuso tres tipos de operaciones: la primera, descomposición-deconstrucción del programa; la segunda, la creación de unos objetos que activan el espacio y marcan un territorio; la tercera, sugerir el movimiento de los cuerpos en el espacio mediante líneas y curvas. A partir de estas operaciones, se definieron tres sistemas que, superpuestos, configuraron la estructura del parque: objetos o puntos, movimientos o líneas y espacios o superficies.

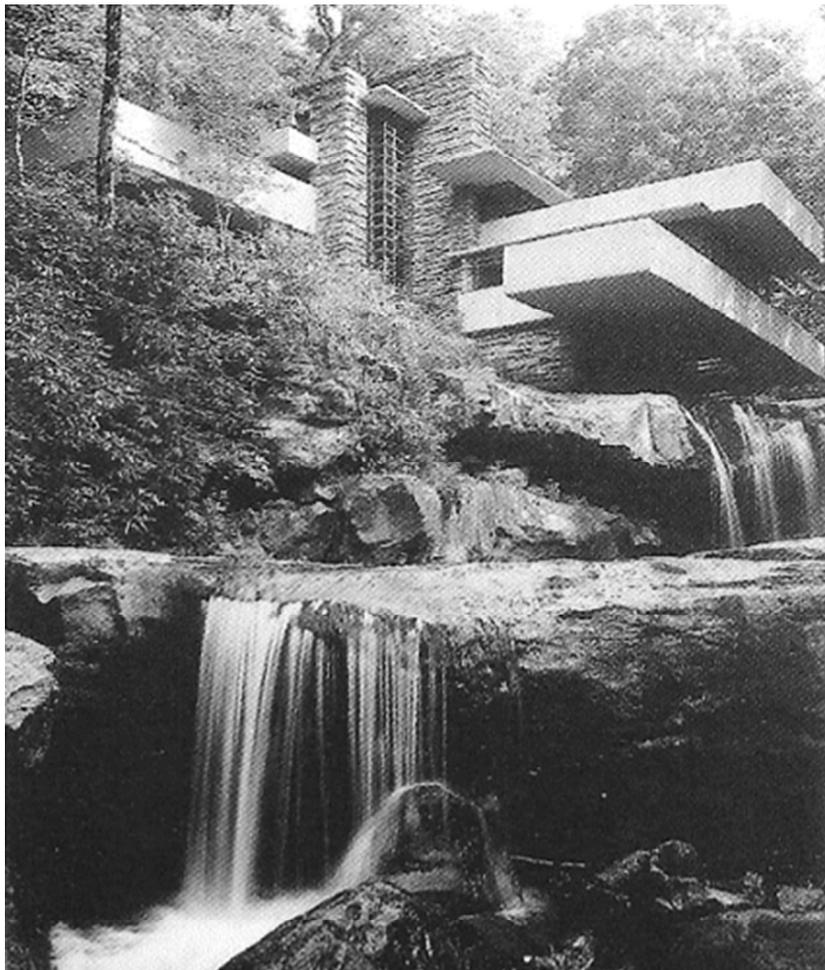
Parque de La Villette, París. Fuente: Álvarez, D. (2007). *El jardín en la arquitectura del siglo XX*. Barcelona: Reverté.

Conclusiones

En la arquitectura del paisaje ha tenido lugar una relación entre el discurso de lo útil y la acción de circunscripción, de una parte; y entre el discurso de lo bello y la acción de enfatización, de otra parte. Sin embargo, una relación aparentemente conflictiva, la relación entre el discurso de lo útil y la acción de enfatización, puede generar también oportunidades.

Es un hecho destacable el paso de una naturaleza cultivada –en su sentido agrícola– que había que conquistar, a una naturaleza dominada, en un mundo cada vez más urbano en el que nuestros conocimientos técnicos y científicos tanto nos permiten destruir como crear vida.

Este tránsito se ha producido mediante una aceleración tan rápida que ha transformado radicalmente nuestra antigua relación con la naturaleza. Nuestro interés actual por la naturaleza es simultáneo al momento en que se produce una aceleración de su desaparición. Aunque dominada, la naturaleza continuaría siendo esa fuerza superior y externa al ser humano. La naturaleza, amenazada, se vuelve amenazante. ■

Casa Kaufmann. Fuente:
Álvarez, D. (2007). *El jardín en
la arquitectura del siglo XX.*
Barcelona: Reverté.

Referencias bibliográficas

Ackerman, J. (2006). *La villa. Forma e ideología de las casas de campo.* Madrid, España: Akal.

Batlle, E. (2005). *Solo con naturaleza. Catálogo de la III Bienal Europea de Paisaje.* Barcelona, España: Colegio de Arquitectos de Cataluña. (Introducción a la presentación de los proyectos finalistas del III Premio de paisaje Rosa Barba).

Kostof, S. (1988). *Historia de la arquitectura.* Madrid, España: Alianza.

Bibliografía consultada

Alfaro, A. (1999). *Voces de tinta dormida: itinerarios espirituales de Luis Barragán.* En: Artes de México No. 23. México D. F.

Álvarez, D. (2007). *El jardín en la arquitectura del siglo XX.* Barcelona, España: Reverte.

Argan, G. (1966). *El concepto del espacio arquitectónico.* Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.

Barbin, P. (1982). *Versailles, Palais d'Images.* París, Francia: Association française pour la diffusion de la photographie.

González, A. (1998). *El alma, el tiempo, las cosas. Reflexiones en torno a la modernidad.* Lima, Perú: Universidad Nacional de Ingeniería.

González, A. (2001). *El sitio, el cielo, las afueras. Tradición y modernidad en América Latina.* Lima, Perú: Universidad Nacional de Ingeniería.

González, A. (2008). *Breve historia de la arquitectura moderna.* Lima, Perú: Universidad Nacional de Ingeniería.

Ludevid, J. (2007). *Paisaje: producto / producción. Catálogo de la IV Bienal Europea de Paisaje.* Barcelona, España: Colegio de Arquitectos de Cataluña.

Ludevid, J. (2009). *Tormenta e ímpetu. Catálogo de la V Bienal Europea del Paisaje.* Barcelona, España: Colegio de Arquitectos de Cataluña.

Roth, L. (2010). *Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado.* Barcelona, España: Gustavo Gili.

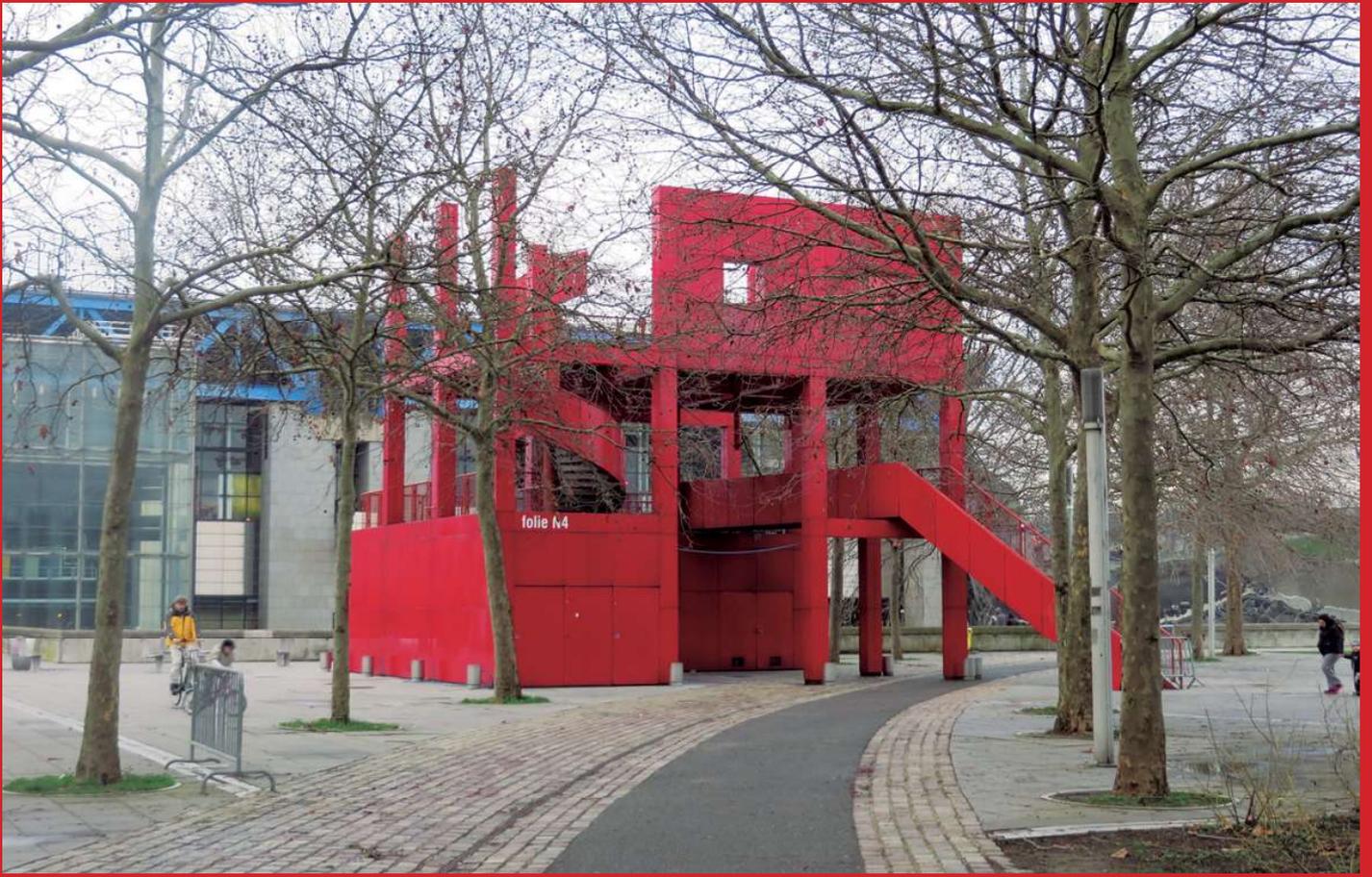
Solá - Morales, I. (2003). *Antoni Gaudí.* Barcelona, España: Polígrafa.

Tedeschi, E. (1976). *Teoría de la arquitectura.* Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.

Wundram, M. (2009). *Andrea Palladio.* Madrid, España: Taschen.

Edificio Ajax-Hispania. Emilio Soyer.
San Isidro, Lima.
Foto: Elio Martuccelli

Parque de la Villette, París. Bernard Tschumi. Vistas de la intervención. Fotos: Elio Martuccelli