

ENSAYANDO ARTE EN LOS PARQUES

Una experiencia-investigación docente

Julia Molino Barrero

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Sevilla

Resumen

Atendiendo a la evolución de los discursos mediante los que comprendemos el paisaje recuperamos valores ancestrales para comunicar nuevas ideas pensamientos y sensaciones. Participamos hoy en lo que podrían llamarse “una nueva conciencia social del entorno”, la cual incluimos de un modo activo en nuestros proyectos. Así planteamos a nuestros estudiantes, como profesores de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, un ejercicio de intervención en el paisaje urbano por medio de una aproximación artística. Se trata de diseñar y construir una instalación que entrara en diálogo con el paisaje circundante.

Los trabajos realizados, resultaron una experiencia nueva a la vez que un aprendizaje sobre procesos de investigación. Los resultados fueron diversos y muchos de ellos valiosos, mostrando y concluyendo que la naturaleza es un sistema ordenado y con nuestras intervenciones pretendemos hacer visibles determinados aspectos de un entorno, generalmente complejo. A la vez nos ayudan a descubrir la variedad de paisajes, visiones y sensaciones que nos ofrece dicho entorno.

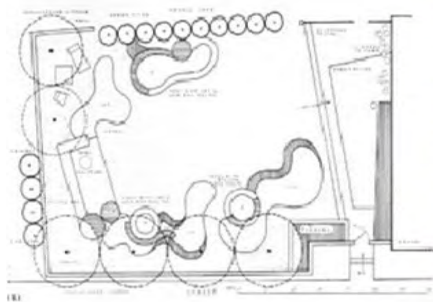
Palabras clave: paisaje urbano, arquitectura, Land Art, parques

Abstract

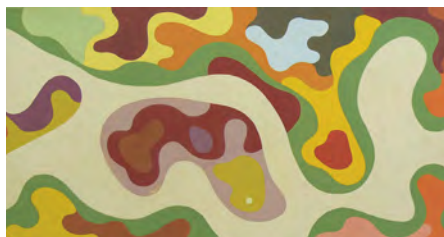
Considering evolution of discourse through which we can interpret landscape we recover ancestral value for communicate new ideas, thoughts and sensations. We participate today in a vision called “new social awareness of environment” and we include this vision in active way in our projects. So we propose to our students, like lecturers of the subject Architectonic Projects in Escuela de Arquitectura de Sevilla, an exercise of intervention in the urban landscape using the art as expression means. It’s about to design and to built an installation that talks with the surrounding landscape.

The projects executed meant a new experience and at the same time a learning about the research process. The results were diverse and most of them valuable, showing and concluding that nature is a organized system and with our intervention try to make visible some aspects of an environment generally complex. At the same time the projects helps us to discover the variety of landscapes, sensations and perspectives.

Key words: cityscape, architecture, Land Art, parks

Jardín privado diseñado por Christopher Tunnard's, Newport, RI. Foto: Charles Birnbaum

1. Ilustración preliminar de Roberto Burle Marx para el jardín en la azotea del ministerio de Educación y Salud (1938) , Río de Janeiro Imagen © Burle Marx & Cia. Ltda.
2. Jardín ideado por Roberto Burle Marx para la vivienda proyectada por Óscar Niemeyer para Edmundo Cavanellas(1954) Imagen © Malcolm Ragget

En este artículo voy a exponer un resumen de una experiencia-investigación docente desarrollada con estudiantes de tercer curso de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, como ejercicio inicial de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos, en la que el descriptor era el paisaje. Planteamos como profesores realizar una intervención en los parques urbanos de Sevilla por medio de una aproximación artística. Se trataba de diseñar y construir una ‘instalación’ que transformando o no el entorno, entrara en diálogo con el paisaje circundante, pensada y proyectada desde el entendimiento de que el propósito del arte, como dice Lucas (Galofaro, 2003) no es reproducir o inventar unas formas, sino captar unas fuerzas, y que la arquitectura además tiene también que organizarlas.

La introducción que enunciaba el ejercicio era esta cita de Mumford (Mumford, 1960):

A medida que el hombre aprende a controlar su medio físico se torna más compleja su relación con la tierra: el arado y el hacha, el martillo y la azada, dejan sus huellas en todos los rasgos del paisaje, desde la cima de las montañas hasta el extremo más bajo del valle: las márgenes del río se enderezan, se ahonda la bahía, se forman terrazas en las colinas, se tiende un puente sobre el torrente la vegetación natural se mejora o modifica con nuevas importaciones; así se cambia el aspecto entero de la tierra (...) El puente, el jardín, el campo arado y la ciudad son los signos visibles de la relación del hombre con la tierra; todos ellos son medios para ordenar la tierra y adaptarla todas las variedades y modos de habitación humana.

Y añadimos un conocimiento y reflexión de cómo ha ido evolucionando el discurso acerca del paisaje y de jardines urbanos, recuperando valores ancestrales, comunicando ideas, pensamientos y sensaciones, hasta participar hoy de modo activo en nuestros proyectos, con ‘una nueva conciencia social del entorno’ estrechando el vínculo entre arquitectura y naturaleza, o arquitectura y paisaje, hasta tal punto de constituir parte de la base para comprender y construir el espacio público.

Los precedentes y argumentos de base para la realización de este trabajo se resumían así:

Desde que en 1925 en la Exposición Internacional de Artes Decorativas Modernas de París se abrió la puerta a la arquitectura del paisaje y se estrechó el vínculo

entre arquitectura y naturaleza, se impulsó el diseño hacia este nuevo territorio con ideas fomentadas por arquitectos como Walter Gropius, Mies Van der Rohe, Frank Lloyd Wright o el paisajista inglés Christopher Tunnard's. La abstracción en el paisaje, inaceptable bajo el largo reinado de las Bellas Artes, comenzó a filtrarse desde otras corrientes culturales. Paralelamente creció el interés por los bosquejos de los jardines orientales que armonizaban arquitectura y entorno y modulaban sutilmente el espacio, y en Sudamérica se manejaban conceptos pictóricos logrando asombrosas articulaciones de forma y flujos de color.

En las décadas de los 70, 80 y 90, los artistas medioambientales pasaron al primer plano. Los elementos naturales, el clima, la topografía, la geología, la línea de horizonte, se convirtieron simultáneamente en el medio y el escenario en el que fijar la dialéctica hombre-naturaleza-arte. Es la corriente conocida como land art, cuyos representantes Robert Smithson, Richard Long, Walter de María, entre otros, establecen un dialogo con la naturaleza, a veces de carácter arquitectónico, y siempre bajo el imperativo del arte. Se habla de un lenguaje basado en la morfología del lugar y en una nueva relación con el legado industrial.

En la línea de esta corriente se presentaron una gran parte de las 'instalaciones' realizadas por los alumnos, con la finalidad de producir emociones plásticas en el espectador, alterando con un sentido artístico el paisaje, o reflejando la relación entre el medio ambiente y el hombre.

Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970. Photo: George Steinmetz

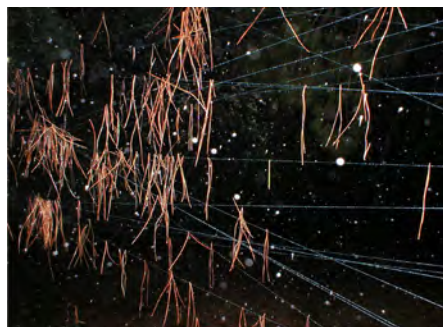
Judith Scott y una de sus obras. Photo © Lucienne Peiry

Pero además de en estas temáticas de base, más relacionadas con la disciplina de la arquitectura, los estudiantes investigaron y se inspiraron en otras manifestaciones artísticas, tales como el mimo teatral, el origami, e incluso un grupo elaboró un bello trabajo como homenaje a la artista 'outsider' Judith Scott.

Se incluyen en este artículo algunas imágenes de los resultados obtenidos, elegidas de entre los más de 150 ensayos realizados durante los siete cursos, de 2003 a 2009, en los que se repitió el ejercicio en diferentes parques. Se trabajó en el parque del Alamillo, en el parque ribereño de San Jerónimo, en el parque de Mª Luisa y en los jardines del Líbano. Dentro del parque, el lugar dónde instalar la intervención era elegido por cada grupo, tras identificar los diversos ambientes que recorriamos y analizábamos previamente en un 'ir-venir', superponiendo la concepción de la idea y las características del ámbito, cada una de ellas inspirando a la otra, hasta establecer el intercambio buscado entre lo existente y lo creado.

Los trabajos realizados, resultaron una experiencia nueva a la vez que una investigación. Los resultados, fueron diversos y muchos de ellos valiosos, en los que se mostró y pudimos concluir que la naturaleza es un sistema ordenado y con nuestras intervenciones pretendemos hacer visibles determinados aspectos en un entorno, generalmente complejo, y que a la vez nos ayudan a descubrir la variedad de paisajes, visiones y sensaciones que nos ofrece dicho entorno.

TELARAÑAS, Grupo de Proyectos 3/98 Unidad Docente D. ETSAS
PARQUE DEL ALAMILLO. Realizada con tanza y hojas de coníferas del parque

PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO, INVIERNO ... Y OTRA VEZ PRIMAVERA Arcos Vélez Ángela, _ Dorado Romera, Verónica
PARQUE DE Mª LUISA. Realizada con variedad de hojas recogidas en el parque y pintadas

PINOCHAS Heredia Martín, Carlos Jiménez López, Antonio Povedano Moreno, Luis Sevilla Padrón, Mª Jesús
PARQUE DEL ALAMILLO. Realizada con hojas de las coníferas del parque. Proceso de construcción de la 'instalación'

ALMA DE ÁRBOL Camacho Ortega, Jesús Miguel, Martínez Crespo, Alejandra
PARQUE DE Mª LUISA. Realizada con aros metálicos y malla textil coloreada

VIENTO Barea Castaño, Jesús, Belloso Vega, Pelayo Carmona Soto, Antonio Carrasco Chaves, José Román
PARQUE DE Mª LUISA. Realizada con malla metálica y hojas caídas de los árboles

POESÍA ERES TÚ grupo 23 Proyectos3/98 Unidad Docente D. ETSAS
PARQUE DE Mª LUISA. Realizada con periódicos gratuitos y letras de porexpan

CICLO VITAL Gómez Porras, José, Hidalgo Nogales, Blanca, Hidalgo Nogales, María, Martín Reyes, Celia
JARDINES DEL LÍBANO. Realizada con alambre, tanza y naranjas recogidas del suelo. Proceso de construcción de la 'instalación'

Como materiales preferiblemente se utilizarían los encontrados en el propio lugar de actuación, como hojas, agua, ramas, piedras, residuos,..., permitiéndose también el uso de sencillos materiales procesados como cuerdas, plásticos, vidrios, metales,... O ligeras transformaciones de la topografía. Insistimos en la importancia de considerar como materiales: el uso adecuado de la luz, el color, la textura, el orden, la composición, la escala,... Y la propia memoria de los lugares.

El proceso de presentación de las creaciones, cada una con un título elegido con precisión, una vez visitadas 'in situ', se formalizaba en una presentación, animada o no, sonora o no, con una serie de imágenes que exponían la concepción de la idea, los materiales utilizados, el montaje y la obra finalizada. Fueron tutelados por la profesora Mabel González Ramírez, mi gran amiga y compañera que ya no está entre nosotros, el profesor Óscar Rodríguez López, y yo misma.

En la actualidad podemos decir que se ha llegado a una interpretación del espacio público de una manera nueva y somos capaces de fijarnos en sitios que no tenían valor hace unos años. Existe una conciencia en desarrollo, un 'leitmotif' que ha estado presente durante mucho tiempo en el diseño del paisaje, pero que ahora gana importancia: un paisaje puede desarrollar un papel social, incluso didáctico en un entorno determinado.

Como experiencia docente fue muy enriquecedora para estudiantes y profesores, estableciéndose desde principios del curso un grato ambiente de compañerismo y colaboración. Creemos que inculcar a las nuevas generaciones los valores de la naturaleza y el paisaje sumergiéndolos en los mismos, estimulando para que observen, piensen y trabajen en y con ellos, es también una contribución para desacelerar el desmoronamiento de nuestro planeta.

Bibliografía

- GALOFARO, Luca (2003) *El arte como aproximación al paisaje contemporáneo*. Barcelona, Gustavo Gili S.A.
- MUMFORT, Lewis (1960) *Las décadas oscuras*. Buenos Aires: Infinito.