

PONENTE

16 /35

METODOLOGÍA

Experiencias y métodos: Modernidad contemporánea: dos obras de Oscar Niemeyer y Paulo Mendes da Rocha en el siglo XXI

TEXTO

Modernidad contemporánea: dos obras de Oscar Niemeyer y Paulo Mendes da Rocha en el siglo XXI

AUTOR

Ivo Renato Giroto

Universidad de São Paulo, Brasil. Actualmente realiza sus estudios de post-doctorado en Arquitectura por la Universidad de São Paulo (USP- Brasil). Es Doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC- España). Ha sido docente y Coordinador Nacional del curso de pregrado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Estácio de Sá (UNESA – Brasil), de Rio de Janeiro.

igiroto@gmail.com

Experiencias y métodos: Modernidad contemporánea: dos obras de Oscar Niemeyer y Paulo Mendes da Rocha en el siglo XXI Methods and experiences: Contemporary Modernity: two buildings of Oscar Niemeyer and Paulo Mendes da Rocha in the 21th century _Ivo Renato Giroto

METODOLOGÍA

Palabras clave

Arquitectura contemporánea brasileña, equipamientos culturales, análisis de obras, método comparativo

Brazilian contemporary architecture, cultural equipments, analysis of works, comparative method

Resumen

Las investigaciones que sostienen los análisis específicos acerca del Museo Oscar Niemeyer (Curitiba, Brasil, 2001-02), de Oscar Niemeyer (1907-2012), y del Museo Nacional de los Coches (Lisboa, Portugal, 2008-16), de Paulo Mendes da Rocha (1928), hacen parte de un proyecto académico mucho más amplio, que trata de valorar la producción de equipamientos culturales en Brasil en siglo XXI. Este texto presenta el marco metodológico que ampara el artículo sometido al congreso, definido por establecer un análisis comparativo entre dos obras representativas de la etapa productiva de madurez de los arquitectos. Su estrategia analítica fue diseñada para enfatizar las transformaciones y permanencias en la forma de proyectar de ambos a lo largo del tiempo, y en la manera como sus repertorios e ideales se adaptan y adquieren nuevos significados en un tiempo tan distinto de aquel en el que se han iniciado.

The researches that sustain the specific analyzes about the Oscar Niemeyer Museum (Curitiba, Brazil, 2001-02), by Oscar Niemeyer (1907-2012), and the National Coach Museum (Lisbon, Portugal, 2008-16), by Paulo Mendes da Rocha (1928), take part in a much broader academic project, which seeks to value the production of cultural facilities in Brazil in the 21st century. This text presents the methodological framework that covers the article submitted to the congress, defined by establishing a comparative analysis between two representative works of the late stage of the architects. Its analytical strategy was designed to emphasize the transformations and recurrences in the way both of them used to design over time, and in the way their repertoires and ideals have been adapted and have acquired new meanings in a time so different from the one in which they have started.

Las investigaciones que amparan los análisis presentados en el artículo Modernidad contemporánea: dos obras de Oscar Niemeyer y Paulo Mendes da Rocha en el siglo XXI, presentado al II Congreso Iberoamericano redfundamentos: Experiencias y Métodos de Investigación hacen parte de un proyecto académico mucho más amplio, que trata de valorar la producción de equipamientos culturales en Brasil en el siglo XXI, desarrollado por el investigador en el programa de post-doctorado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, Brasil, y que cuenta con el apoyo de la agencia de fomento estatal FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

Dicho proyecto parte de la necesidad de analizar y valorar la producción contemporánea de la arquitectura brasileña y latinoamericana, todavía muy poco estudiada y difundida, a diferencia de la producción moderna que ha sido objeto de estudio preferencial de los investigadores latinoamericanos. Las investigaciones llevadas a cabo desde el año 2017 integran los estudios desarrollados por el Observatorio de la Arquitectura Latinoamericana (ODALC), grupo trinacional de investigadores de la Universidad de São Paulo, de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.

En el panorama contemporáneo de Brasil es posible observar que, desde el año 2000, se ha producido un respetable acervo de nuevas edificaciones culturales (museos, centros culturales, teatros, salas de música, bibliotecas, galerías de arte, etc.) de especial interés arquitectónico, que por su dimensión icónica y excepcional ha acaparado buena parte de la atención de la crítica y de los medios especializados.

Esto parece indicar la inserción tardía de Brasil en la fuerte tendencia de expansión de museos y centros culturales que han experimentado los países de Europa y Estados Unidos a partir de los años 1980. En el caso de Brasil, obras de este tipo fueron escasas en el período que va de la inauguración de Brasilia, en 1960, hasta el final de la dictadura militar brasileña, que vigoró entre 1964 y 1985. Aunque moderadamente, las edificaciones culturales volvieron a llamar la atención de la crítica arquitectónica nacional a partir de la década de 1990, con la inauguración de obras importantes como el Museo Brasileño de la Escultura – MUBE (1986-95) y el reciclaje de la Pinacoteca do Estado de São Paulo (1998), de Paulo Mendes da Rocha; del Memorial de la América Latina (1987-89), y del Museo de Arte Contemporáneo de Niterói (1991-96), de Oscar Niemeyer, justamente los dos arquitectos de que trata el artículo.

El reciente aumento de la notoriedad de este tipo de edificios tiene que ver con el período sostenido de crecimiento económico experimentado por Brasil, principalmente a lo largo de la primera década del nuevo siglo, incrementada por la visibilidad internacional del país con la preparación para el Mundial de Fútbol de la FIFA, en 2014, y de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, en 2016. Esta percepción ha sido corroborada por un amplio levantamiento bibliográfico en las principales revistas de arquitectura brasileñas e internacionales, hecho a lo largo de la investigación postdoctoral, que demostró un sensible crecimiento del número de proyectos y obras relacionados al ámbito cultural desde el año 2000.

Con base en estos datos, también se ha detectado que las principales obras de equipamientos culturales ejecutadas en Brasil durante estas dos décadas fueron idealizadas por tres grupos de arquitectos de diferentes generaciones, lugares y culturas. Una vez identificados los grupos, los estudios llevados a cabo por la investigación tratan de comprender las características generales de cada uno de ellos. En el primer grupo se ha intentado identificar los trazos distintivos y las relaciones establecidas dentro de la diversidad típica de la generación de arquitectos formada en el último cuarto del siglo XX. En el segundo se busca evaluar como obras de arquitectos extranjeros del star system internacional, en principio ajenos al contexto socioeconómico e histórico-cultural brasileño, responden a condiciones específicas del país. Y finalmente, llama la atención la presencia en la contemporaneidad de arquitectos que tuvieron importancia seminal en la consolidación de la arquitectura moderna brasileña y que han marcado fuertemente el panorama de la producción actual, entre ellos Oscar Niemeyer, fallecido en 2012 con casi 105 años completos, y Paulo Mendes da Rocha, aún muy activo con sus nueve décadas de vida.

Más que seguir proyectando, estos dos epígonos de la modernidad brasileña y los únicos ganadores del Pritzker del país, tienen gran parte de sus obras recientes entre las de mayor escala, importancia y visibilidad de la arquitectura contemporánea de Brasil, y consecuentemente, entre las más publicadas. Entre ellas se destacan las dos obras analizadas por el artículo: el Museo Oscar Niemeyer – MON (2001-02), en Curitiba, ciudad en el sur de Brasil, y el Museo Nacional de los Coches (2008-16), en la capital portuguesa, Lisboa.

El MON es un reciclaje de una edificación escolar que el propio Niemeyer había proyectado a finales de la década de 1960, caracterizada por una gran barra prismática horizontal, blanca y suspendida por pilares en formato de tronco de pirámide. A la edificación antigua Niemeyer agregó una nueva torre que sostiene un volumen en forma de ojo humano estilizado, de manera a donar simbolismo al austero bloque horizontal preexistente, en el cual se ha distribuido las piezas del acervo de arte moderno y contemporáneo de la institución.

El Museo de los Coches, destinado a amparar una gran colección de carruajes históricos es, a su turno, un conjunto originalmente compuesto de tres piezas, de la cual solamente dos han sido ejecutadas, y que propone una interesante relación entre arquitectura y ciudad. La suspensión del volumen principal liberando el suelo como espacio público es una estrategia común en la arquitectura brasileña, pero algo sorprendente en el contexto urbano circundante, típico de la ciudad tradicional europea.

Por encima de las especificidades, las dos guardan indicios de como la obra de ambos responde al contexto contemporáneo, evidenciando transformaciones y permanencias en sus procedimientos proyectuales y aseverando la estrecha relación entre el reconocimiento de un arquitecto y el número de encargos para edificaciones culturales que recibe. Como se detalla en el artículo, en los diez años inaugurales del nuevo siglo, los dos veteranos arquitectos vieron la cantidad de obras de este tipo encargadas a sus oficinas multiplicarse.

Específicamente, los dos museos fueron seleccionados por su protagonismo e impacto en el contexto cultural brasileño, basado en lo que se ha publicado a largo de estas casi dos décadas completas. Pero son partes integrantes de una selección amplia de ejemplares arquitectónicos que componen un panorama crítico de la producción de equipamientos culturales en Brasil. La construcción metodológica de toda la investigación parte de un grupo de obras consideradas como síntesis del escenario contemporáneo brasileño, a partir de las cuales se pretende expandir los límites de la comprensión de casos específicos para cuestiones concernientes al contexto amplio de la arquitectura y de la cultura del país.

Los resultados generales de la investigación están disponibles para consulta en la página web www.arquiteturaparacultura.info. La intención primordial de este portal electrónico es dar a conocer dicha relevante producción y ofrecer a estudiantes, docentes e investigadores un completo banco de datos de carácter historiográfico y crítico, con informaciones específicas y detalladas de cada uno de los edificios estudiados. El material ofrecido electrónicamente también desvela parte de los caminos investigativos que amparan los análisis de obras, como las de los dos museos seleccionados en el artículo, al enseñar gran parte de las fuentes primarias y secundarias utilizadas por el investigador.

Tal como para otras obras de igual relevo identificadas en este período, además de la recopilación y examen de material bibliográfico específico, la metodología de investigación y análisis ha contemplado visitas técnicas a las obras, con consecuente levantamiento fotográfico y de informaciones generales, y entrevistas con los arquitectos.

En la visita al Museo Oscar Niemeyer, realizada en noviembre de 2017, además de haber tenido acceso a ambientes restringidos a la visitación pública, se ha podido obtener informaciones y material iconográfico acerca de la construcción del antiguo edificio, donde actualmente está la mayor parte del acervo del museo, así como detalles técnicos de la construcción del nuevo complemento cuya forma le ha hecho conocido por “el Ojo”.

En el caso del Museo de los Coches, además de las informaciones obtenidas en la visita técnica, hecha en marzo de 2018, y del material ofrecido por la dirección del museo, se ha tenido la oportunidad de realizar una entrevista con el arquitecto Paulo Mendes da Rocha, realizada en su oficina en São Paulo en octubre de 2017.

A partir de entonces, se han elaborado artículos y textos críticos sobre estas y las demás obras investigadas, publicados en diversas revistas y seminarios académicos, y también incluidos en el acervo de proyectos que ofrece la página web de la investigación.

El artículo sometido al II Congreso Iberoamericano redfundamentos ofrece un análisis comparativo entre dos obras representativas de la etapa productiva de madurez de Niemeyer y Mendes da Rocha. La estrategia analítica fue diseñada para enfatizar las transformaciones y permanencias en la forma de proyectar de ambos a lo largo del tiempo, y en la manera como sus repertorios e ideales se adaptan y adquieren nuevos significados en un tiempo tan distinto de aquel en el que se han iniciado.

El método comparativo resalta las diferentes formas de comprender las relaciones urbanas, formales, paisajísticas y materiales expresadas específicamente en las dos obras, pero también en el pensamiento general de cada uno de los arquitectos a lo largo de sus trayectorias.

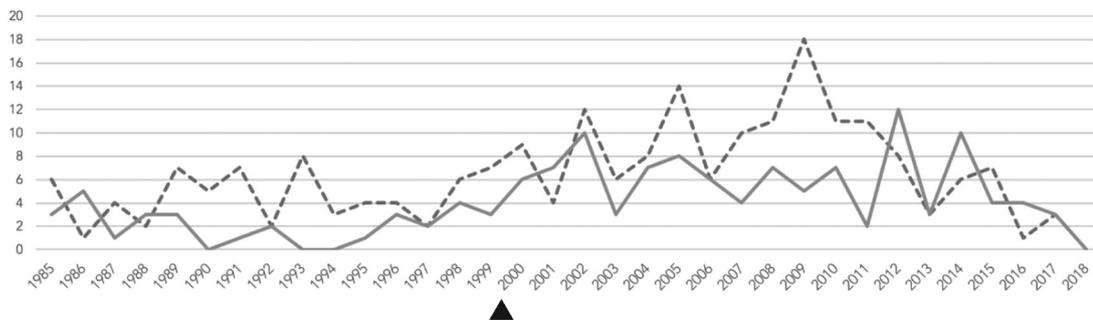
Por lo tanto, más allá de discutir las cualidades intrínsecas de dos obras, el análisis trata de discutir el significado de la presencia en la actualidad de dos personajes de suma importancia para la arquitectura moderna y contemporánea brasileña, Asimismo, posibilita indagar el relieve de dicha presencia sobre la producción de las nuevas generaciones, especialmente claro en el caso de Mendes da Rocha que ha trabajado con frecuencia con estudios de arquitectura compuestos por arquitectos más jóvenes.

Pies de foto:

[1] Crecimiento del número de proyectos (línea punteada) y de inauguraciones (línea continua) de equipamientos culturales en Brasil entre 1985 y 2018, publicadas en la revista brasileña *Projeto*. Fuente: autor, 2018.

[2] Número de proyectos y obras de equipamientos culturales publicados por arquitecto, en la revista brasileña *Projeto* entre 1985 y 2018. Fuente: autor, 2018.

[3] Imagen de la pestaña relativa al Museo Oscar Niemeyer en la página web www.arquiteturaparacultura.info. Fuente: autor, 2018.

[1]

	Obras	Projetos
Oscar Niemeyer <small>(inclui projetos com parceiros)</small>	12	4
Paulo Mendes da Rocha <small>(inclui projetos com parceiros)</small>	6	2
Brasil Arquitetura <small>(inclui projetos com parceiros)</small>	6	2
Gustavo Penna	3	5
Ruy Ohtake	4	1

[2]

[PESQUISA](#)
[OBRAS XXI](#)
[DIFUSÃO](#)
[REFERÊNCIAS](#)
[CONTATO](#)

Museu Oscar Niemeyer ↗

Oscar Niemeyer ↗ + Brasil Arquitetura ↗

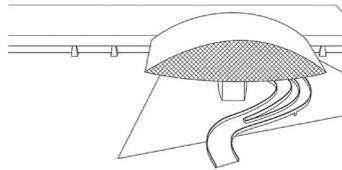
📍 Curitiba, Paraná, 2001-2002

Diálogos Anteriores ↗

Fotos da Obra

Desenhos

Situação: **Construído (arquiteto convidado)**
 Tipo de Intervenção: **Expansão/ Reforma**
 Acervo: **Arte Moderna e Contemporânea**
 Caráter: **Público**

[Ficha Técnica](#)

Referências

- BELTRÃO, A. *Da burocracia ao museu*. Entrevistador: I. RUPP. *Gazeta do Povo, Curitiba*, 10 nov. 2012.
- FIGUEROLA, Valentina. *Concreto, Poesia e Niemeyer: Novo Museu de Curitiba*.

Apresentação

O museu, que atualmente leva o nome de seu criador, nasce a partir do empenho do então governador do Paraná, Jaime Lerner, de implantar em Curitiba um museu que inserisse a cidade no cenário nacional e internacional da cultura. Lerner vislumbrava o museu como mais um ponto da política de "acupuntura urbana", implantada desde sua primeira gestão como prefeito a partir de 1971 quando passou a inserir na cidade poderosos símbolos urbanos como o Jardim Botânico (1991), de Abrão Assad, e a Ópera de Arame (1992), de Domingos Bongestabs.

A idealização do museu vinha embalada pelo "fenômeno Bilbao", deflagrado pelo espetacular museu de Frank Gehry inaugurado em 1997, que despertava o interesse de cidades decadentes ou de projeção secundária ao redor do mundo. Antes mesmo da experiência espanhola, Niterói havia entrado no mapa turístico do Rio de Janeiro com a inauguração do Museu de Arte Contemporânea em 1996, obra de Niemeyer.

[3]

Modernidad contemporánea: dos obras de Oscar Niemeyer y Paulo Mendes da Rocha en el siglo XXI

Contemporary Modernity: two buildings of Oscar Niemeyer and Paulo Mendes da Rocha in the 21th century

_Ivo Renato Giroto

TEXTO DE REFERENCIA

Palabras clave

Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Museo Oscar Niemeyer, Museo Nacional de los Coches, Equipamientos Culturales, Museos, Arquitectura contemporánea brasileña, arquitectura brasileña

Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Museum, Oscar Niemeyer Museum, Museu Nacional dos Coches, Museums, Cultural equipments, Brazilian contemporary architecture, Brazilian architecture

Resumen

En el inicio del tercer milenio la arquitectura brasileña se desarrolló bajo la peculiar condición de haber tenido dos de sus más importantes arquitectos modernos entre las principales figuras de la producción contemporánea: Oscar Niemeyer (1907-2012) y Paulo Mendes da Rocha (1928). Por medio del análisis de dos obras construidas recientemente, el Museo Oscar Niemeyer (Curitiba, Brasil, 2001-02) y el Museo Nacional de los Coches (Lisboa, Portugal, 2008-16), el artículo reflexiona acerca de la condición contemporánea de la obra de ambos. Considerase que los museos seleccionados son representativos de las permanencias y transformaciones observadas a lo largo de sus trayectorias, reflejadas en los procedimientos proyectuales y en la significación misma de las obras en la actualidad. La elección de dos museos como objeto de análisis también es indicativa de parte de esta nueva condición, en la cual la consagración de sus obras incurre en un expresivo aumento de encargos para equipamientos culturales. Finalmente, el texto aborda la vigencia y el legado de pensamientos que marcaran la arquitectura del siglo XX en la actualidad.

In the beginning of the third millennium, the Brazilian architecture had been developed in the peculiar condition of having had two of its most important modern architects among the principal figures of contemporary production: Oscar Niemeyer (1907-2012), and Paulo Mendes da Rocha (1928). Through the analysis of two recently built works, the Oscar Niemeyer Museum (Curitiba, Brazil, 2001-02), and the Museu Nacional dos Coches (Lisbon, Portugal, 2008-16), the article reflects on the contemporary condition of the work of two epigones of modern Brazilian architecture, Oscar Niemeyer and Paulo Mendes da Rocha. It is considered that the selected museums are representative of the permanences and transformations observed along their trajectories, reflected in the design procedures and in the very meaning of the works in the present time. The choice of two museums as an object of analysis is also indicative of part of this new condition, in which the consecration of his works leads to an expressive increase of orders for cultural equipment. Finally, the text addresses the validity and legacy of thoughts that marked architecture in the 20th century in the present time.

Introducción

En el inicio del tercer milenio, la arquitectura brasileña se desarrolló bajo la peculiar condición de haber tenido dos de sus más importantes arquitectos modernos entre las principales figuras de la producción contemporánea: Oscar Niemeyer, fallecido en 2012 a los casi 105 años cumplidos, y Paulo Mendes da Rocha, que aún sigue muy actuante de lo alto de sus nueve décadas de vida.

Reconocido como uno de los fundadores de una arquitectura moderna de carácter brasileño, el trabajo de Niemeyer emerge con su participación decisiva en el proyecto para el Ministerio de la Educación y Salud (1936), en Rio de Janeiro, diseñado bajo la consultoría de Le Corbusier con un equipo que contaba con los principales personajes de la llamada Escuela Carioca, entre los cuales estaban Lúcio Costa (1902-98), Jorge Moreira (1904-92), Affonso Eduardo Reidy (1909-64), Carlos Leão (1906-83), e Ernani Vasconcellos (1912-89). Integrante de la siguiente generación de la arquitectura moderna brasileña, Mendes da Rocha comparte con João Batista Vilanova Artigas (1915-85) el protagonismo de la arquitectura que se ha confeccionado llamar brutalista, desarrollada en São Paulo desde mediados del siglo XX.

Más allá de la calidad excepcional de la arquitectura y de la notable longevidad de ambos, un importante movimiento de revaloración de sus obras, ya cerca del final del siglo pasado, contribuyó para que firmasen su posición como los más celebres arquitectos brasileños de la historia. En el reflujo de las experiencias posmodernas, Niemeyer fue agraciado con el premio Pritzker en 1988, y en el principio del siglo XXI fue invitado a diseñar la edición del 2003 del Serpentine Gallery Pavillion, en Londres. Mientras tanto, la obra de Mendes da Rocha iniciaba un nuevo ciclo de protagonismo con la construcción del Museo Brasileño de la Escultura (1986-95), en São Paulo, cuyo punto culminante ha sido la premiación del Pritzker del 2006, desde cuando empezó a acumular los más importantes galardones de la arquitectura existentes. De participación moderada en el star system internacional, Niemeyer y Mendes da Rocha son dos de los tres receptores del Pritzker en la América Latina.

Entre las obras de mayor importancia y visibilidad de la arquitectura brasileña en este inicio de siglo figuran el Museo Oscar Niemeyer (2001-02), popularmente conocido como MON, del propio Niemeyer, en Curitiba, y el Museo Nacional de los Coches (2008-16), de Mendes da Rocha, proyectado para Lisboa con la colaboración de los estudios MMBB, de São Paulo, y de Ricardo Bak Gordon, de Lisboa.

Las dos guardan indicios de como las obras de ambos responden al contexto contemporáneo, sea por los procedimientos proyectuales, sea por la estrecha relación entre el nivel de consagración de un arquitecto y el número de encargos recibidos para obras icónicas, entre las cuales resaltan los equipamientos culturales. Efectivamente, en la primera década del nuevo siglo, aproximadamente la mitad de los proyectos desarrollados por Niemeyer tenían finalidad cultural, ante un promedio de poco más de un sexto desde el inicio de su trayectoria hasta el final del siglo XX. En el caso de Mendes da Rocha, esta proporción alcanzó aproximadamente un tercio en el mismo decenio, frente a poco más de un vigésimo en toda su trayectoria anterior.¹

Enfatizando el análisis del Museo Oscar Niemeyer e del Museo de los Coches, este artículo pretende ampliar el estudio iniciado en el breve texto "Duas obras contemporâneas de dois arquitetos modernos. Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha no século XXI", presentado en el Seminario de 2018 de la seccional del Docomomo de São Paulo, Brasil. Por medio del análisis de las principales características de esas obras, se propone investigar la condición de ambos en la contemporaneidad, y las dinámicas de permanencia y transformación que necesariamente permean el pensamiento y el proyecto de arquitectos con trayectorias tan extensas.

Dos obras contemporâneas de dos arquitectos modernos

El MON fue construido a partir de la invitación del arquitecto Jaime Lerner, entonces gobernador del estado brasileño de Paraná, conocido como idealizador de una exitosa política urbana que se tornó mundialmente conocida, implementada a lo largo de sus tres gestiones como alcalde de la ciudad, entre 1971 y 1993. El caso de este museo resulta revelador de como el uso de estrategias proyectuales consolidadas durante la obra de un arquitecto puede asumir resultados y significados distintos a lo largo del tiempo.

Como premisa, el museo debería ocupar una antigua edificación que el propio Niemeyer había proyectado en 1967 para abrigar una institución escolar, y que inaugurada en 1978 nunca llegó a abrigar la función para la cuál había sido imaginada. Para dotar de simbolismo el austero edificio preexistente, un gran bloque horizontal, blanco y suspenso por pilares en tronco de pirámide, Niemeyer diseñó un nuevo volumen independiente del antiguo, de carácter marcadamente escultórico, cuya forma evoca la de un ojo humano estilizado sobre una torre-pedestal. [1]

De inicio, llama la atención el hecho de haber sido la primera vez que el arquitecto efectivamente intervino en un edificio de su autoría, así como la inédita contribución del estudio Brasil Arquitectura, de Francisco Fanucci y Marcelo Ferraz, quien trabajó durante mucho tiempo con la ítalo-brasileña Lina Bo Bardi. Los arquitectos poseen mucha experiencia en la reconversión de bienes patrimoniales en equipamientos culturales, por lo cual han sido responsables por la adaptación de los espacios del antiguo edificio en museo, mientras Niemeyer se dedicaba al diseño del nuevo complemento.

En relación a los procedimientos de proyecto, el MON presenta dos estrategias recurrentes en la obra de Niemeyer. La primera de ellas es compositiva, solucionando la relación entre los volúmenes por medio de la creación de elementos esculturales como complemento del cuerpo funcional principal, a ejemplo de la Bolsa del Trabajo de Bobigny (1972) y de la Casa de Cultura de le Havre (1972-1982), ambas en Francia. En el museo de Curitiba la nueva estructura utiliza el volumen monolítico preexistente como telón de fondo y medida reguladora, estableciendo un juego diacrónico entre contención y exuberancia, reta y curva, horizontal y vertical, estabilidad e inestabilidad, cerramiento y apertura.

La segunda estrategia notable es la utilización de un partido arquitectónico frecuente en sus proyectos de museos: la suspensión del volumen principal sobre un solo punto de apoyo. El nuevo objeto integra una familia tipológica cuyo punto de partida fue el proyecto de Niemeyer para un Museo en Caracas (1954), una pirámide invertida posada sobre un estrecho promontorio. La idea prototípica reapareció en muchos otros proyectos culturales, siendo concretada por primera vez con la construcción del Museo de Arte Contemporáneo de Niterói (1991-1996), en las cercanías de Río de Janeiro. Igualmente ha servido de base para las propuestas no ejecutadas del Museo de Arte Moderno de Brasilia (1997) y para el Museo del Mar (2003), en Fortaleza. Volvió a aparecer como parte de conjuntos como el Centro Cultural Oscar Niemeyer de Goiânia (2006), la Estación Cabo Branco (2008), en João Pessoa, y en Centro Cultural Principado de Asturias (2006-11), en Avilés, España. [2]

La búsqueda de concisión y pureza concentrada en soluciones compactas, sencillas y geométricas que el arquitecto declaró privilegiar a partir del museo de Caracas fue reafirmada en 1989, cuando declaró que su arquitectura, reducida a dos o tres elementos, no permitía nada de filigranas o detalles menores. Efectivamente, el proyecto de museo en Venezuela representó

uno de los marcos iniciales de un proceso de inflexión en su obra, cuyas caprichosas composiciones de elementos sueltos unificados por formas libres y sinuosas venían siendo blancos de ataques críticos, como las polémicas declaraciones hechas por Max Bill en visita a São Paulo, en 1953.⁵

En este sentido, el MON es representativo de una estrategia persistente en su trabajo, en la cual la creación de un marco estructural en hormigón armado concentra todos los atributos arquitectónicos en un único objeto aislado.

La estrategia es potencializada por la osadía estructural que sostiene el volumen principal sobre un apoyo único, definiendo objetos de alto potencial expresivo y simbólico. La torre del "Ojo", como quedó conocida entre los habitantes de la ciudad, pasó a tener un protagonismo evidente frente al antiguo edificio, por su autonomía volumétrica y por su carácter de "obra abierta", que pone al observador como centro de una red inagotable de relaciones a partir de la cuál instaura su propia forma.⁶

A lo largo de su trayectoria Niemeyer definió un repertorio proyectual cerrado, a partir de la recombinación de un número limitado de elementos y estrategias compositivas⁷. Los objetos sostenidos por un solo apoyo central y las cúpulas son las tipologías preferenciales en su obra madura.⁸

Las cáscaras contrapuestas que componen el "Ojo" del MON pueden ser consideradas variantes tipológicas de las cúpulas. Desde que apareció por primera vez en el Palacio de las Artes del Parque Ibirapuera (1951-54), en São Paulo, las formas cupulares no salieron del vocabulario arquitectónico del arquitecto y caracterizan gran parte de sus proyectos en el siglo XXI, como ejemplifican los casos del Museo Nacional de Brasilia (1999-2006), y de los proyectos no ejecutados para un Parque Acuático en Potsdam, en Alemania (2005), del Puerto de la Música, en Rosario, Argentina (2008), y para un Centro Cultural en Astana (2008), Kazajistán. [3]

Otro ejemplo de dicha estrategia de recombinación aparece en Centro Cultural Principado de Asturias, en Avilés, España, que puede ser considerado un escaparate de formas y estrategias proyectuales desarrolladas a lo largo de su extensa trayectoria: un museo en forma de cúpula y un volumen ondulado para el teatro surgen como piezas esculturales protagonistas y unidas por una marquesina serpenteante. Para el restaurante panorámico, nuevamente Niemeyer lanza mano del recurso del cuerpo suspendido sobre un apoyo único.

Autor de una caligrafía arquitectónica personalísima, el carácter autorreferente que caracteriza el conjunto de Niemeyer en España revela actitudes típicas de su obra en cualquier tiempo o lugar: la consideración del contexto como telón de fondo para resaltar la arquitectura de excepción, la importancia secundaria de las relaciones con el entorno urbano, además del referido manejo de un vocabulario formal prestablecido y constantemente recombinado.

Si de un lado la constante manipulación de formas conocidas no parece afectar la fuerza simbólica de su arquitectura, por otro es responsable por cierta sensación de cansancio, causando una paradoja entre la búsqueda por la sorpresa y un resultado previsible.

En el mismo sentido, las formas autorreferentes de su indefectible poética personal perdieron, en muchas de sus obras recientes, parte de la sutileza y levedad que marcaron sus proyectos hasta Brasilia. En edificios como el MON la robustez del tronco resalta en relación al volumen que sostiene, y el abrupto encuentro con el suelo – algo que ni siquiera el estanque alrededor de la columna central es capaz de eludir – difiere radicalmente de la delicadeza del toque de la arquitectura en la tierra, principal responsable por la poética ligera que ha convertido famosa su arquitectura alrededor del mundo.

Como efecto colateral del éxito, en su última etapa productiva es perceptible la recurrencia de programas genéricos y de temáticas vagas, que los equipamientos culturales incorporan con facilidad. Otrora soporte de consolidación de una identidad nacional de Brasil, en la contemporaneidad las obras de Niemeyer pasaron a actuar como anclas de estrategias urbanas calcadas en el estímulo al consumo cultural y al turismo de masas. Tal como el éxito del Museo de Arte Contemporáneo insertó la ciudad de Niterói en mapa turístico de Rio de Janeiro, la idealización del MON igualmente buscaba impulsar la imagen de Curitiba, que incluso utilizó el proyecto para disputar la malograda sede de un museo Guggenheim brasileño en 2001.⁹

De este modo, una arquitectura que había ayudado a forjar los símbolos del Brasil moderno parecía ajustarse perfectamente a las nuevas demandas comunicativas de la arquitectura postmoderna. Para Fernando Díez, Niemeyer,

"Intuyó como nadie el signo de la nueva época, y se puede decir que ha sido él quien logró convertir la arquitectura al sistema de comunicación de masas, anticipándose por varias décadas al fenómeno que el final del siglo vio globalizarse de la mano de Thomas Krens y Frank Ghery con el Guggenheim de Bilbao."¹⁰

El Museo Nacional de los Coches sirve a objetivos parecidos, consolidando la zona monumental de Belém, en Lisboa, como polo de atracción turística a partir de la implantación de nuevos equipamientos culturales ¹¹. Destinado a abrigar una numerosa colección de carruajes históricos, hasta entonces instalada en un bello edificio neoclásico vecino proyectado por el italiano Giacomo Azzolini entre 1787 e 1799, el museo fue encargado por el gobierno portugués en 2008, probablemente como reflejo de la consagración internacional de Mendes da Rocha después de recibir el Pritzker en 2006. Después del pabellón brasileño en la Exposición Internacional de Osaka, en 1970, este es su más importante trabajo en el extranjero.

La complejidad del entorno exigía un ingenioso trabajo de vinculación entre las diferentes características de los espacios adyacentes: un caserío histórico situado en la cuota más alta de la calle posterior, una gran plaza ajardinada en una de las laterales, y una larga avenida que separa el terreno de la orilla del río Tajo.

La solución arquitectónica es definida por la articulación entre un bloque prismático de carácter horizontal y suspendido por pilotis, liberando el piso bajo, y un volumen más pequeño que lo complementa formal y funcionalmente. Como en el MON, un immaculado prisma blanco define el museo como caja protectora del acervo, mientras un edificio anejo concentra la expresividad por medio del virtuosismo estructural. [4]

Además de ser complemento plástico indispensable al volumen principal, el edificio complementario del Museo de los Coches refleja su organización funcional, pues concentra las estructuras de apoyo al museo, como auditorio, sector administrativo y restaurante, y sirve como principal elemento de articulación entre el conjunto y la ciudad.

El pabellón expositivo, más grande y silencioso, separa el intenso tráfico de la avenida del pintoresco caserío, con lo cual el volumen auxiliar dialoga por medio de un juego entre llenos, vacíos, colores, sombras y luces. La plaza irregular conformada por los edificios evoca la espacialidad típica de las plazas europeas, siendo un indicio de una modernidad cuya vocación es "contextualizarse". ¹²

Esta intrincada relación refleja un cambio en la forma de inserción urbana de las obras de Mendes da Rocha, con rebatimientos sensibles en el resultado final de la arquitectura. Antes de la revisión crítica acerca de la herencia moderna brasileña, llevada a cabo entre los años de 1970 e 1980, su arquitectura no era exactamente definida por el lugar urbano, o preocupada con la configuración de espacios externos.

"El interés renovado que despertó la obra de Paulo Mendes da Rocha creada entre la segunda mitad de los años 80 hasta mediados de los años 90 reside en la entonces sorprendente capacidad de actualizar esa potencialidad de los trazos modernos, o sea, trabajar con ese mundo morfológico a servicio de una arquitectura tópica." ¹³

Un tercer volumen cilíndrico para estacionamientos estaría posicionado al otro lado de la avenida, pero su construcción ha sido preterida por el gobierno de Lisboa. El museo fue imaginado como un conjunto integrado e integrador que conecta la arquitectura y la ciudad por caminos que atraviesan los edificios. El museo-ciudad prevalece sobre el museo-edificio: la construcción no molesta la dinámica urbana, por el contrario, la intensifica.

A partir de aspectos topográficos e del denso sistema viario circundante una red de pasarelas de conexión entre los bloques, y de estos con varios puntos del entorno, constituye una red de caminos "aéreos" que caracterizan a experiencia espacial tanto interna cuanto externamente. [5]

La comprensión de la cuestión territorial, típica del discurso de Mendes da Rocha, aparece más fuertemente en su obra reciente, a partir de mediados de los años 90, con su proposición para el concurso de la Fundación Getúlio Vargas (1995), en São Paulo, que inauguró una serie de proyectos como el Centro de Coordinación General del Sistema de Vigilancia de la Amazonia en Brasilia (1998), la primera versión para los Museos de la Universidad de São Paulo (2000), y para la Universidad de Vigo (2003), en España. ¹⁴

En estos casos, la definición de una red conectora también sirve para evitar la dispersión entre las partes componentes, a la diferencia de los grandes conjuntos caracterizados por piezas sueltas diseñados por Niemeyer, como el Memorial de la América Latina (1987-89), en São Paulo. [6]

La estructura del pabellón expositivo en estructura metálica representa otra característica de su producción reciente. Para la crítica e historiadora Maria Isabel Villac, el Museo de los Coches es un ejemplo de las "formas blancas" que aparecieron en su obra a partir de la cobertura para peatones de la Plaza del Patriarca (1992-2002), en el centro de São Paulo. Hasta entonces, la materialidad arcaica y contundente del concreto desnudo dominaba su repertorio. En el museo portugués, se mezclan las materialidades del concreto, como principal soporte estructural, e del acero, como elemento técnico preciso, limpio y silencioso, asociación constructiva que había sido experimentada por primera vez en la obra del Gimnasio Paulistano (1957-61). ¹⁵

Mayoritariamente recubierta por hojas metálicas, la definición estructural es insinuada en la parte externa por la exposición del perfil de la viga en los bordes horizontales del gran volumen. Internamente, el diseño de las aperturas de conexión entre los espacios interiores acompaña la diagonal de la estructura metálica. Raciocinio que agrada al arquitecto y presente en muchas de sus obras más representativas, la lógica abstracta del cálculo es, en este caso, apenas insinuada por la arquitectura.

La inserción de nuevos materiales y técnicas constructivas redefinen estéticamente la materialidad bruta y artesanal característica de la mayoría de sus obras anteriores. Tanto a apariencia industrial del metal cuanto la textura regular impresa por los modernos moldes de hormigonado introducen una nueva dimensión al significado de la materialidad, ya no vinculada a cuestiones político-sociales de identificación del trabajo en el proceso constructivo.

Procurando expresarse por el lenguaje universal de la técnica, la arquitectura de Mendes da Rocha no aboga por ser brasileña o portuguesa, pero por ser oportuna. Aun así, al asumir una imposición urbana y un lenguaje arquitectónico poco comunes en la ciudad, el museo es percibido por muchos europeos como obra extranjera. Según la arquitecta portuguesa Ana Vaz Milheiro, Mendes da Rocha desembarca en Lisboa como un forastero, y hace un museo heredero de una idea de modernidad innata a las sociedades nuevas, fundamentada en una visión post-colonialista que invierte la situación subalterna de su pasado colonial, incorporada en el trazado del edificio que flota sobre el suelo de la ciudad. ¹⁶

Conclusión

Las dos obras analizadas, además de la relevancia en el contexto de la arquitectura contemporánea brasileña, permiten indagar aspectos del significado y del legado de la obra de sus autores en la contemporaneidad.

Desde el principio, la obra de Niemeyer desafió corajosamente los límites de la arquitectura moderna. Sir Nikolaus Pevsner, en 1961, consideraba que su originalidad y fuerza degeneraban en un anti-racionalismo, al que curiosamente ya denominaba posmoderno. El pensamiento de Mendes da Rocha, a su turno, apoyase en gran medida en teorías posmodernas, como el post-estructuralismo, lo que para el crítico de arte y arquitectura Guilherme Wisnik le distingue de sus pares, entre los cuáles João Batista Artigas y el propio Niemeyer, siendo posiblemente la explicación de parte de su “espantosa originalidad”. ¹⁷

La importancia de los trabajos hechos por Niemeyer y Mendes da Rocha en el siglo XXI es una elocuente afirmación de su vigencia e importancia para la arquitectura brasileira. La obra de Niemeyer ha repercutido en el trabajo de generaciones de arquitectos nacionales y extranjeros, conforme atestatan declaraciones de Rem Koolhaas, Zaha Hadid y Christian de Portzamparc, entre tantos otros. Sin embargo, el impulso de renovación que su obra representó en el pasado contrasta, en su etapa más reciente, con la recurrente recombinación de elementos de un repertorio tan respetado cuanto desgastado.

Según Ezra Pound, la calidad de juventud terna e irreprímible que caracteriza las obras clásicas es asegurada por la mantención de un lenguaje eficiente, preciso y claro ¹⁸. La pérdida de vitalidad en la obra de arquitectos y artistas empieza cuando cesan sus esfuerzos de investigación, abriendo paso a la repetición de fórmulas anteriormente exitosas.

En este sentido, la permanente especulación acerca de la técnica como representación del ingenio humano mantiene la actualidad de la arquitectura de Mendes da Rocha. Su lógica de actuación más operativa que lingüística favorece la creación de organizaciones programáticas, o disposiciones espaciales estratégicas, capaces de amparar la indeterminación de la vida urbana y sostener, por lo tanto, la vigencia de su obra y de su discurso.

El repertorio desarrollado por Mendes da Rocha forma parte de una cultura arquitectónica viva que aun encuentra en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo su centro de gravedad, poderosamente simbolizado por el edificio proyectado por Vilanova Artigas entre 1961 y 1964. Otra característica distintiva de su fase madura, su frecuente colaboración con escritorios de jóvenes arquitectos - tales como los estudios MMBB, Metro y Piratininga, entre otros - contribuye para que su obra esté en las bases de la forma de proyectar discreta, consciente y cautelosa de gran parte de la nueva generación de arquitectos de São Paulo, cuya madurez cada vez mayor indica un proceso de autonomía creciente en relación a su referente inicial, a lo cual otros continuamente se van agregando.

Agradecimientos

A la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP (Proceso n 2016/21108-2)

Notas:

¹Aproximación estadística hecha por el autor con base en las informaciones disponibles en la página web de la Fundación Oscar Niemeyer, y en la lista de proyectos de Mendes da Rocha elaborada por Daniele Pisani (PISANI, 2013).

²CAMPELLO, 2011; GONÇALVES, 2010; ZEIN, 2007.

³NIEMEYER, 1958.

⁴NIEMEYER, 1989.

⁵BILL, Max. El arquitecto, la arquitectura, la sociedad (1953). In: XAVIER, 2003.

⁶ECO, 2010.

⁷MAHFUZ, 2010.

⁸CAMPELLO, 2011.

⁹En esta ocasión, un proyecto de Jean Nouvel fue presentado para la zona portuaria de Río de Janeiro, abandonado después de fuerte reacción contraria de la opinión pública y de los arquitectos brasileños. El museo sería construido en el mismo sitio donde hoy se encuentra el Museo del Mañana, del español Santiago Calatrava, inaugurado en 2015.

¹⁰DIEZ, 2009.

¹¹El proyecto integra el plan urbano Belém Redescubierta, iniciado en 2006, con el objetivo de reforzar el carácter turístico de la zona entre el Centro Cultural de Belém (1988-93), de Vittorio Gregotti y Manuel Salgado, y el nuevo Museo del Arte, Arquitectura y Tecnología (2016) de Amanda Levete.

¹²VILLAC, 2016.

¹³BASTOS, 2010.

¹⁴OTONDO, 2013.

¹⁵VILLAC, 2016.

¹⁶MILHEIRO, 2015.

¹⁷ROCHA; WISNIK, 2012.

¹⁸POUND, 2013.

Bibliografía:

BASTOS, Maria Alice Junqueira. Paulo Mendes da Rocha. Breve relato de uma mudança. Arqtextos, São Paulo, ano 11, n. 122.01, Vitruvius, jul. 2010. Disponible en: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/11.122/3472>>. Acceso en: 08/05/2018.

CAMPELLO, Glauco. Oscar Niemeyer: obras da maturidade. In: Oscar Niemeyer: a geometria da liberdade. Macau, Museu de Arte de Macau, 2011, p. 103-115.

GONÇALVES, Simone Neiva Loures. Museus projetados por Oscar Niemeyer de 1951 a 2006: o programa como coadjuvante. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

MAHFUZ, Edson. O clássico, o poético e o erótico: método, contexto e programa na obra de Oscar Niemeyer. In: Textos fundamentais da história da arquitetura moderna brasileira. v. 2. Abilio Guerra (org.). São Paulo, Romano Guerra, 2010, p. 279-298.

MILHEIRO, Ana Vaz; TAVARES, Gonçalo M. Paulo Mendes da Rocha. Museu Nacional dos Coches. Lisboa, Monade, 2015.

DIEZ, Fernando. Oscar Niemeyer – além da arquitetura. In: SEGRE, Roberto (org.). Tributo a Niemeyer. Rio de Janeiro, Viana & Mosley, 2009, p. 32-36.

ECO, Umberto. Obra aberta. 9. ed. São Paulo, Perspectiva, 2010.

NIEMEYER, Oscar. Depoimento. Módulo, Rio de Janeiro, n. 09, fev. 1958. p. 03-06.

_____. Ato de fé e solidariedade. Projeto, São Paulo, n. 120, p. 66, abr. 1989.

OTONDO, Catherine. Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha. Tese (doutorado em arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. São Paulo, Gustavo Gili, 2013.

POUND, Ezra. ABC da literatura. São Paulo, Cultrix, 2013.

ROCHA, Paulo Mendes da; WISNIK, Guilherme (org.). Encontros. Rio de Janeiro, Beco do azougue, 2012.

VILLAC, Maria Isabel. Museu dos Coches em Lisboa, de Paulo Mendes da Rocha, MMBB Arquitetos e Bak Gordon Arquitectos. Vitruvius Drops, São Paulo, ano 16, n. 101.06, fev. 16. Disponible en: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/17.101/5960>>. Acceso en: 08/05/2018.

XAVIER, Alberto. Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira. São Paulo, Cosac Naify, 2003.

ZEIN, Ruth Verde. Um panorama a partir dos museus. Projeto, n. 165, dez. 2007, p. 35-37. Disponible en: <<http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/165/artigo67585-3.aspx>>. Acceso en: 08/05/2018.

Pies de foto:

[1] Vista del MON. Fuente: CESBE, 2018.

[2] Esquemas del Museo de Caracas, MAC, MAM de Brasília, MON y Museo del Mar. Fuente: Croquis del autor.

[3] Museo Nacional de Brasília, Parque Acuático en Potsdam, Puerto de la Música y Centro Cultural en Astana. Fuente: Croquis do autor.

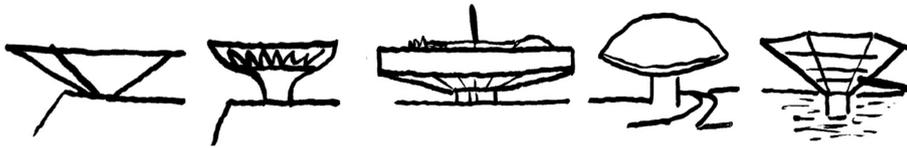
[4] Vista del Museo dos Coches, con el pabellón expositivo a la izquierda, y el edificio complementar, al fondo. Fuente: foto do autor, 2018.

[5] Esquema del Museo de los Coches. Fuente: croquis del autor, 2018.

[6] Esquemas de la Universidad de Vigo y de los Museos de la USP. Fuente: croquis del autor, 2018.

[1]

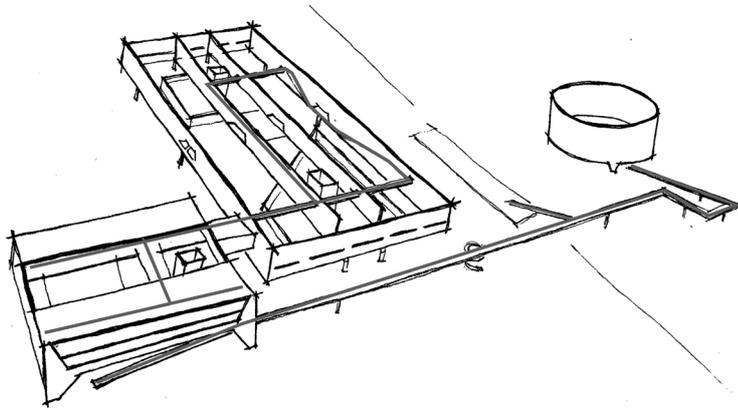
[2]

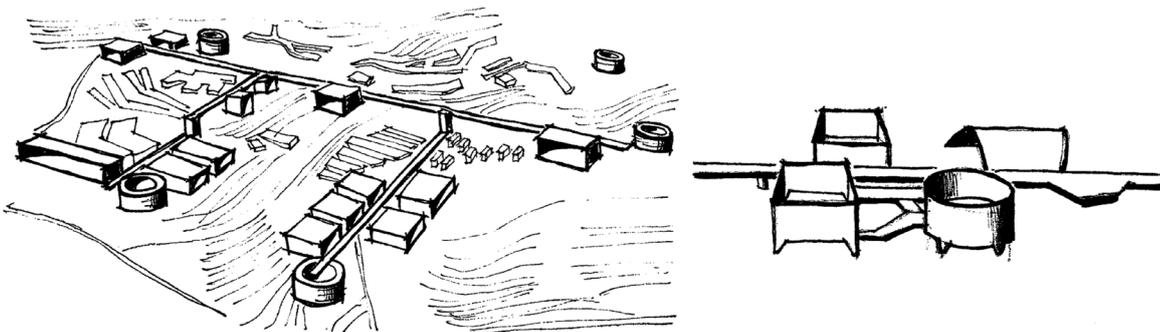
[3]

[4]

[5]

[6]