

Reseña de la exposición Carlo Scarpa y el Japón

Recepción / Received: 06, 04, 2019

Aceptación / Accepted: 11, 06, 2019

Publicado / Published: 30, 06, 2019

¹Paola Bracchi, ²Luis Freire, ³Andrea Yopez

¹Universidad UTE, Quito - Ecuador, paola.bracchi@ute.edu.ec

²Universidad UTE, Quito - Ecuador, luis.freire@ute.edu.ec

³Universidad UTE, Quito - Ecuador, andrea.yopez@ute.edu.ec

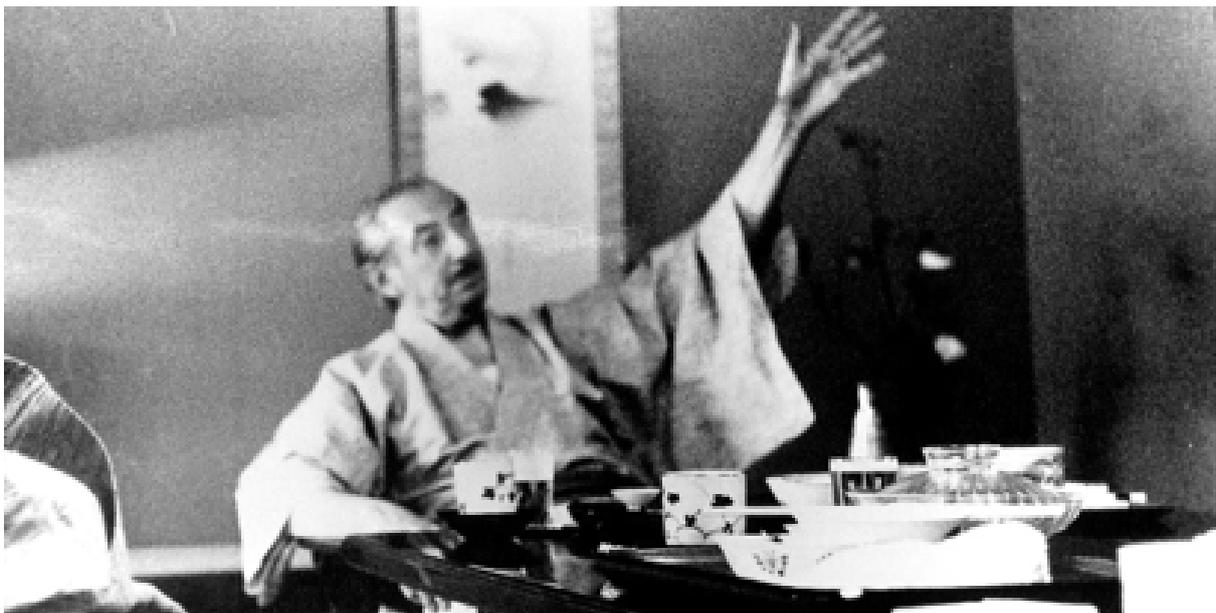

Figura 1. Carlo Scarpa en Japón, 1969

Polémico, complejo, obsesivo. Carlo Scarpa es el arquitecto que todos queremos ser, pero tal vez no podamos. Es inalcanzable como afirma el crítico de arquitectura italiano Luigi Perstinenza Puglisi. Intelectual, artista y arquitecto, ha sido un personaje ecléctico, aislado y muchas veces contrastado que ha dejado al mundo significativas obras de arquitectura. Carlo Scarpa tenía una sensibilidad no convencional, sabía mirar la realidad de manera distinta, reconocía a la vez sus componentes de poética y

técnica. Estas capacidades, si en parte son intrínsecas del arquitecto, por otra parte, proceden de su formación en la Academia de Bellas Artes de Venecia y de su primera experiencia de trabajo como director creativo en la vidriería Venini, donde experimenta las calidades y las posibilidades creativas del vidrio. Su magistral rol como director artístico lo llevó a la Triennale de Milán, donde en el 1934 gana el diploma de honor por sus creaciones en vidrio.

El origen veneciano y el conocimiento artesanal estarán siempre presentes en sus obras: la reverberación de la luz en el agua que genera vibraciones, y la atención maniática en los detalles son aspectos imprescindibles en cada proyecto. En el clima de transición entre Clasicismo y Secesión, dominado por la cultura figurativa, Scarpa se enfrenta con las artes plásticas y aplicadas japonesas. En su investigación sobre las aplicaciones de las artes figurativas japonesas en la arquitectura descubre la obra de Frank Lloyd Wright, que para el arquitecto será un referente fundamental durante toda su vida. Fue estudiando a Wright que Scarpa desarrolló aún más su interés por la cultura japonesa, tanto que luego de mucho estudiarla emprendió su primer viaje por todo ese país en 1969. Allí entró en contacto profundo con la cultura oriental, no solo a nivel artístico y arquitectónico, sino más bien se empapa de las costumbres, rituales y del contacto indisoluble del hombre con la naturaleza. Son tres las temáticas fundamentales de la relación con la cultura japonesa que se

pueden detectar en su obra arquitectónica y que están evidenciadas en la exposición *Carlo Scarpa y el Japón: agua-jardines, planos-espacios, formas-materiales*. El agua, como ya se comentó, es un elemento siempre presente, que procede del origen veneciano y que se fortalece con significados de la cultura japonesa. El agua es un material manipulable, que permite reflejar la luz y relacionar el espacio interior con el espacio exterior de la arquitectura. La relación planos-espacios se refiere a la similitud entre la arquitectura scarpiana y japonesa de la secuencialidad de los espacios. Como sucede con la arquitectura nipona, Scarpa realiza espacios fluidos a través de la superposición de planos bidimensionales. La última temática forma-materiales se refiere a la atención maniática de Scarpa por el detalle. La perfección de la artesanía oriental empuja al arquitecto a estudiar cada particularidad de sus realizaciones en manera obsesiva, tanto que a veces no llegaba nunca a definirlos. En la arquitectura de Scarpa, la materia se transforma en el origen mismo del proyecto.

Figura 2. Tumba Brion, detalle de los círculos cruzado, Altivole, Treviso, Italia, 1978

Tres son las obras que se exponen en la muestra de Quito 2018, y reflejan la conexión de Carlo Scarpa con la cultura japonesa: Tumba Brion, Fundación Querini Stampalia y el Pabellón de Venezuela a los jardines de la Bienal de Venecia. (Figura 2)

Figura 3. Tumba Brion, detalle del espejo de agua, Altivole, Treviso, Italia, 1978

Tumba Brion, realizada para los cónyuges Brion cerca de Treviso, no es un simple monumento fúnebre, más bien es un recorrido que celebra la vida y la espiritualidad. Muchos son los elementos que permiten relacionar esta obra maestra con la cultura japonesa. Scarpa eleva el nivel del suelo respecto a la cota de base, permitiendo una mirada más allá del muro de contención, así que, a lo largo del recorrido, es posible encontrar el paisaje agrícola de la provincia trevigiana. (Figura 3)

El agua se utiliza como elemento vital que nutre el lugar. Los recorridos están marcados con planos-espaciales y elementos arquitectónicos entrelazados gracias a relaciones simbólicas, donde la luz se modula y se controla en las distintas horas del día por el uso del hormigón

y que, además, enfatiza el sistema de secuencia de planos.

Fundación Querini Stampalia es la materialización de la relación natural-artificial, parte fundamental de la cultura japonesa. El palacio del siglo XVI es sede de una fundación de arte, y en 1961, Giuseppe Mazzario, director de la fundación, contrata a Carlos Scarpa para efectuar una remodelación de la planta baja y el jardín. El principal problema era la relación con el cambio de nivel del agua que se aprecia en Venecia (agua alta), que Scarpa sabe interpretar de manera muy sabia e innovadora. En vez de considerar un obstáculo, transforma al agua en el material que dibuja el proyecto, haciéndola interactuar con la arquitectura. Desde la planta baja se inserta un nuevo nivel a una cota superior, la cual se configura como el nuevo recorrido del espacio de entrada. Con esto se consigue que el agua pueda variar su calado sin afectar el uso del espacio, lo que genera sensaciones lumínicas en función de su presencia o ausencia. (Figura 4)

El agua es el hilo conductor del proyecto y se refleja también en el diseño del jardín donde Scarpa parece realizar un homenaje a su ciudad, proporcionando un laberinto de agua con la sensibilidad propia de un jardín japonés. (Figura 5)

En el *Pabellón de Venezuela*, Carlo Scarpa materializa su poética del espacio. El pabellón expresa cuánto aprendió sobre la arquitectura japonesa: interior y exterior se compenetran en continuidad lo que da la sensación de estar siempre en contacto con la naturaleza. El espacio se realiza de manera fluida y dinámica, no existen separaciones rígidas entre un ambiente y el otro, más bien se genera una sensación de continuidad espacial guiada por un sabio uso de la luz. (Figuras 6 y 7)

La estructuración del espacio se basa en el uso de la modulación de la casa tradicional japonesa, según la lógica del tatami. Esta modulación del espacio permite a Scarpa articular el Pabellón a través de tres ambientes no alineados, pero vinculados según una regla espacial precisa y poética a la vez.

Figura 4. Fundación Querini Stampalia, Vista de la nueva entrada, Venecia, Italia, 1961

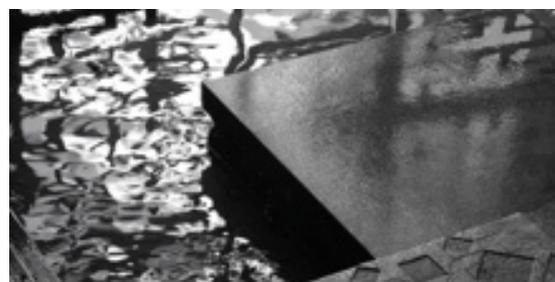

Figura 5. Fundación Querini Stampalia, detalle del encuentro entre la escalera y el agua, Venecia, Italia, 1961

Figura 6. Pabellón de Venezuela, vista externa, Jardines de la Bienal de Venecia, Venecia, Italia, 1956

Figura 7. Pabellón de Venezuela, vista jardín interior, Jardines de la Bienal de Venecia, Venecia, Italia, 1956

LA INICIATIVA

En 2018 se concentraron en Quito una serie de aniversarios de relevante interés por la cultura de la ciudad. Se cumplieron cuarenta años desde su declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por parte de la Unesco, y la Bienal de Arquitectura (BAQ) cumplió su cuadragésimo cumpleaños; así que, adentro de la organización del evento BAQ, se eligió celebrar también los cuarenta años de fallecimiento de Carlo Scarpa. (Figura 8)

A través de la colaboración entre Colegio de Arquitectos del Ecuador, Pichincha- CAE-P, Embajada Italiana de Quito y Universidad UTE se obtiene un acuerdo con el Museo Nacional de las Artes del Siglo XX de Roma (MAXXI), para exponer la muestra Carlo Scarpa y el Japón dentro del evento de la Bienal de Arquitectura BAQ. La exhibición fue producida por el MAXXI de Roma entre noviembre 2016 y abril 2017, y formó parte de la iniciativa más amplia destinada a celebrar la arquitectura japonesa. En Quito, la muestra se abrió en ocasión de la inauguración de la Bienal de Arquitectura el día 19 de noviembre de 2018. Además de esta primera etapa, del 19 al 23 de noviembre 2018, la exposición a partir del 23 de febrero

2019, se trasladó al Museo Archivo de Arquitectura MAE hasta el final del mes de abril del presente año.

La Universidad UTE consideró esta ocasión como una oportunidad única para sus estudiantes para conocer y profundizar la obra del arquitecto italiano.

La muestra corresponde a un trabajo muy riguroso y comprometido, realizado por los 140 estudiantes del segundo año de la Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo - FAU de la Universidad UTE, bajo tutela de los docentes: Daniele Rocchio, Luis Freire, Andrea Yépez, Paola Bracchi, Marcia Dávila y William Jácome; cuya intención fue remirar la producción de las tres obras expuesta de Carlo Scarpa (Tomba Brion, Fondazione Querini-Stampalia, Padiglione Venezuela) y traducirlas como proceso arquitectónico en una serie de maquetas “masivas”, “no definidas” y “atemporales” que definan una interpretación contemporánea.

LA METODOLOGIA DE TRABAJO

El proceso de trabajo con los estudiantes se desarrolló bajo el esquema de Taller, el mismo que se inició aprendiendo a determinar la esencia identitaria de las tres obras de Scarpa en su síntesis morfológica, y para esto, se conformaron grupos de trabajo que se especializaron en cada arquitectura. En esta etapa del proceso, se utilizó la técnica del dibujo a mano (esbozo a mano alzada, dibujo técnico, uso de papel calco), para poder abstraer los detalles, texturas y sensibilidad del espacio.

Para la segunda etapa del trabajo, el objetivo fue definir una interpretación conceptual poética contemporánea de cada uno de los tres referentes a través de maquetas en arcilla, yeso, cemento blanco, de manera individual. (Figuras 9 - 11)

Figura 8. Poster de la inauguración de la exposición “Carlo Scarpa y el Japón” adentro del evento BAQ 2018.

Cabe mencionar que esta fase requirió de un trabajo muy intenso de presentaciones preliminares, en la que cada una contó con una nueva versión evolucionada de las maquetas mismas y que solo gracias al compromiso y dedicación de estudiantes y docentes, se pudo llegar a resultados cada vez más alentadores en interpretación y detalles. (Figura 12)

Finalmente, se realizó una exposición interna dentro de la Facultad en la que se escogieron de entre 80 maquetas, las 20 que recogían, de mejor manera, la interpretación del espacio scarpiano en contenido y en alta definición de sus detalles.

Con esta experiencia, la FAU-UTE ha tenido ante la ciudad, la distinción de presentar una interpretación contemporánea de uno de los máximos referentes de la Arquitectura mundial, además de evidenciar, la forma de trabajo que se realiza en sus talleres de diseño como una nueva visión para enfrentar los problemas de la sociedad. Una Arquitectura que aprenda a remirar el paisaje, observe su contexto e intervenga de manera respetuosa con espacios sensibles y altamente definidos en sus detalles.

ETAPA 1 – INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA EN EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO - CAC

Como se señaló anteriormente, en la muestra se expuso “material de archivo sobre la vida, el trabajo y los trayectos de este importante

Figura 9. Proceso de trabajo: exposición de las 80 maquetas realizada por parte de los estudiantes FAU-UTE

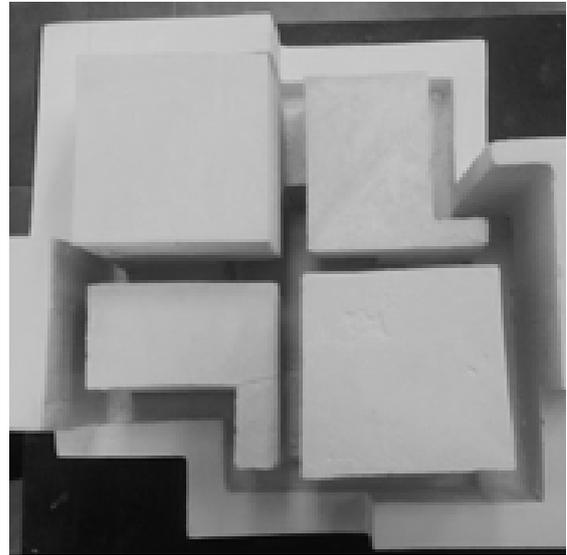

Figura 10. Detalle de una maqueta realizada por parte de los estudiantes FAU-UTE. Tema: el recorrido en la arquitectura scarpiana

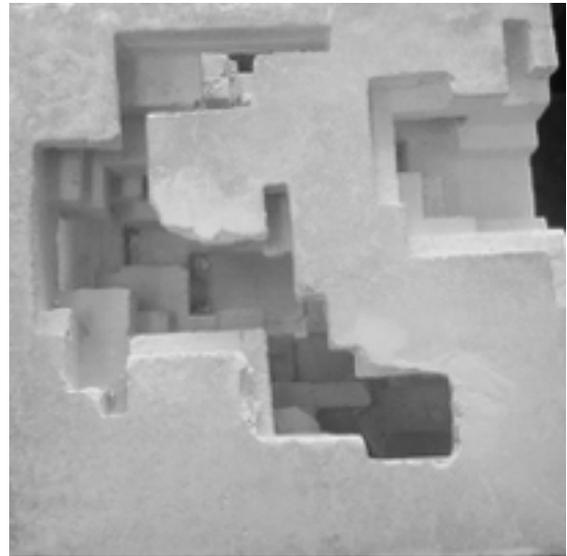

Figura 12. Detalle de una maqueta realizada por parte de los estudiantes FAU-UTE. Tema: relación interior-externo

Figura 12. Detalle de una maqueta realizada por parte de los estudiantes FAU-UTE. Tema: relación interior-externo

Figura 13. Momentos de la inauguración de la exposición "Carlo Scarpa y el Japón"

arquitecto, así como también bocetos y apuntes sobre su proceso creativo" (CAC, 2018), el todo fortalecido por las maquetas masivas de reinterpretación de las obras originales, realizadas por los estudiantes de la FAU-UTE. (Figuras 13 y14)

La muestra se inauguró con las palabras del Arquitecto Pablo Moreira, presidente del CAE-P, quien dio la bienvenida a los presentes. A continuación, Daniele Rocchio, Decano de la FAU-UTE, dio unas breves palabras sobre el proceso de interpretación de los proyectos del Arquitecto Carlo Scarpa, usando los conceptos de una arquitectura

Figura 14. Daniele Rocchio, decano de la FAU-UTE presentando el trabajo realizado por parte de los estudiantes durante la inauguración de la exposición "Carlo Scarpa y el Japón"

Figura 15. Momentos de la inauguración de la exposición "Carlo Scarpa y el Japón"

masiva, no definida y atemporal, que los alumnos lograron plantear en su trabajo. Finalmente, las palabras del Embajador de Italia, Marco Filippo Tornetta, valoraron el trabajo de la Universidad UTE y expresaron el continuo apoyo de la Embajada de Italia con el Ecuador, en temáticas culturales y académicas como estas.

Esta muestra permitió a la FAU-UTE exponer el proceso de diseño adoptado, a través de un trabajo interpretativo de obras de relevancia académico-profesional y, sobre todo, presentar la nueva visión de la facultad, mediante diferentes técnicas de representación, en este caso con hormigón y yeso. (Figuras 15 y 16)

ETAPA 2 – INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA EN EL MAE

Durante la Bienal de Arquitectura se observó un distinguido interés por la obra de Carlo Scarpa, tanto que se eligió trasladar la muestra al Museo Archivo de Arquitectura MAE. A partir del 23 de febrero de 2019, hasta el final del mes de abril, ha sido posible apreciar el trabajo del maestro y las interpretaciones de los estudiantes FAU-UTE. (Figura 17)

La inauguración se realiza como un conversatorio entre el Presidente del CAE-P, el Decano de la FAU-UTE, el Arquitecto Jaime Andrade Heymann y el público presente. Mientras Daniele Rocchio se centra en la figura de Carlo Scarpa, en su poética y en la explicación del proceso interpretativo de los estudiantes de la FAU, Jaime Andrade Heymann realiza una clase magistral sobre las obras expuestas, contando sus sensaciones y emociones al visitar las arquitecturas de Carlo Scarpa. Seguido a las palabras de los invitados, la apertura continúa en modalidad de conversatorio con el público presente, y se observa un elevado interés de los participantes. Arquitectos de diferentes edades y estudiantes de arquitectura

Figura 16. Momentos de la inauguración de la exposición "Carlo Scarpa y el Japón"

Figura 17. Instalación de la muestra en el Museo Archivo de Arquitectura MAE.

Figura 18. Momento del conversatorio en el Museo Archivo de Arquitectura MAE.

Figura 19. Las maquetas de los estudiantes FAU-UTE en relación a la obra de Carlos Scarpa, Museo Archivo de Arquitectura MAE.

Figura 20. Momento del conversatorio en el Museo Archivo de Arquitectura MAE.

procedentes de varias universidades de Quito, compartieron opiniones sobre la obra de Scarpa y también valoraron el trabajo que realizó la FAU-UTE como un interesante enfoque didáctico para aprender y reinterpretar los principios con base en el pensamiento de un autor. (Figuras 18 - 20)

RESULTADOS DIDÁCTICOS, DE COMUNICACIÓN DE LA NUEVA IMAGEN FAU-UTE

La arquitectura de Carlo Scarpa se ha destacado por “la forma inconfundible, en que se las arregla para reunir su amor por los materiales, su atención por el detalle y su elaboración magistral de la poética orgánica y Wrightiana” (Cassina, 2019).

Estos conceptos que Scarpa aplicó en su arquitectura, fueron transmitidos a los estudiantes a través de la reinterpretación de su obra, y así poder leer la poética de la arquitectura y del paisaje inmediato a través del uso de maquetas de hormigón y yeso. Los conceptos de atemporalidad de la arquitectura, espacios no definidos, la importancia de la materialidad y de los detalles en la arquitectura, fueron conocimientos que los estudiantes adquirieron con este ejercicio.

Las dos exposiciones permitieron conferir visibilidad al proceso de reformulación didáctica que, de dos años a esta parte, se ha emprendido en la FAU-UTE. Un proceso que ahora empieza a mostrar sus resultados y evidencia el esfuerzo de la comunidad académica a través de los resultados de aprendizaje apreciables en el empeño y devoción que los nuevos estudiantes ponen al aprender una de las más hermosas profesiones comprometidas con el mundo, como es la Arquitectura.