

¿Por dónde andas? El horizonte está en la escalera: Paisajes dibujados por Lina Bo Bardi

Mara Sánchez Llorens (1); Fermina Garrido López (2)

(1) Ideación Gráfica, Universidad Politécnica de Madrid; (2) Universidad Rey Juan Carlos

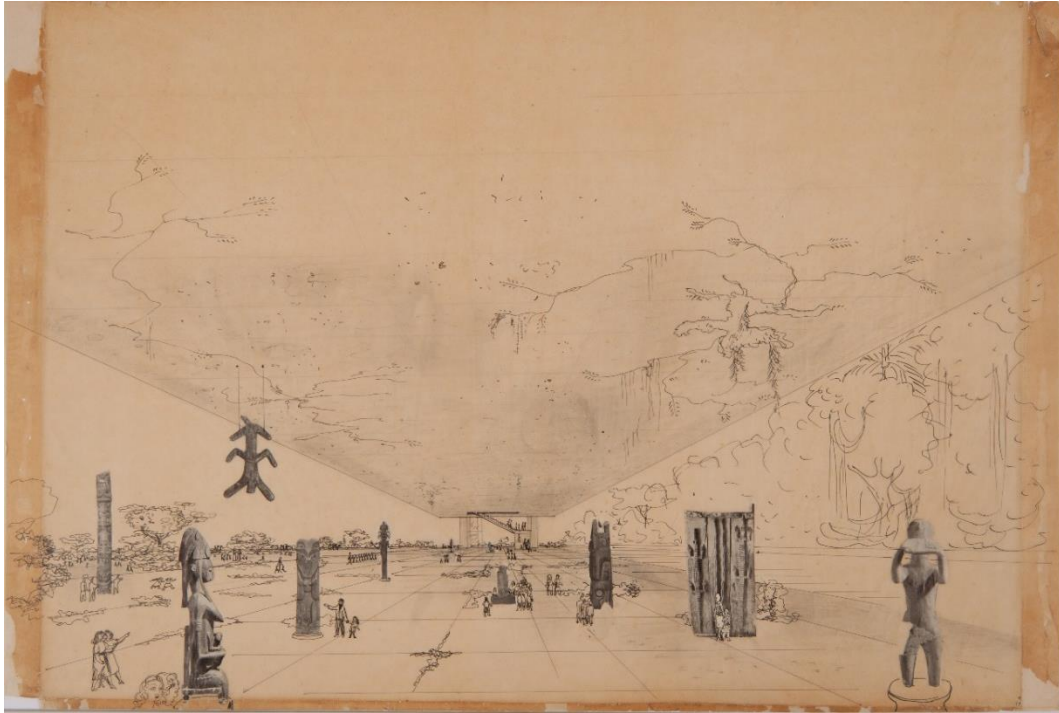

Figura 1. Lina Bo Bardi. Proyecto de ocupación del mirador del Museo de Arte de São Paulo con esculturas, c. 1968. Fuente: Instituto Bardi.

Resumen

Este estudio tiene vocación de descifrar el sentido de lo paisajístico y lo panorámico en la obra de Lina Bo Bardi a través de las visiones acumuladas de sus dibujos, para ahondar en el diseño preciso de un elemento arquitectónico, sus escaleras, que funcionan como nexo conector de dos mundos desiguales, dibujados y separados por el trazo del horizonte.

Con tal fin, se toma como casos de estudio tres proyectos profusamente dibujados por su autora: la Casa de Vidrio y el Museo de Arte en São Paulo y el Solar de Unhão en Salvador de Bahía.

El texto explora diversas soluciones de escalera que Lina propone, estableciendo dos conceptos: la escalera que construye el horizonte (Casa de Vidrio) y la escalera que se integra en el horizonte (MASP). Cuando ambas ideas se funden las escaleras son paisajes en sí mismas (Solar de Unhão).

Profundizamos en el método de creación de las escaleras “bobardianas” en términos plásticos que Lina aborda con apuntes rápidos y en términos técnicos con dibujos pausados: al dibujar Lina proyectaba. Sus dibujos son evocadores, nos invitan a entrar y formar parte de los escenarios que proyecta y son mediadores con el paisaje. Lina Bo Bardi proyectó dibujando.

Palabras clave

Horizonte; paisaje; escalera; Lina Bo Bardi; “moverse en el espacio”

1. Introducción al trazo del horizonte

Lina Bo Bardi, en una de sus noches de trabajo y desde su tablero de dibujo en la esquina noreste de la gran sala de su propia casa, la Casa de Vidrio, dibuja en un papel con lápiz y tinta china una escena cotidiana que se imagina bajo el vano del Museo de Arte de São Paulo mientras se celebra una exposición al aire libre con la ciudad como escenario (Fig. 1). Ese dibujo nos traslada a aquellos paisajes recorridos y registrados por los aventureros que desde el siglo XVI exploraban y narraban las *Crónicas de Indias*.

Lina dibujó desde niña, explorando y narrando mundos. Sus dibujos como arquitecta evocaron, desencadenaron, y tantearon la organización de sus proyectos y su conexión con el entorno (Fig. 2).

Figura 2. Primeras ideas dibujadas de la Casa de Vidrio. Lina Bo Bardi. São Paulo. 1949. Fuente: Instituto Bardi.

Toda arquitectura y todo paisaje se apoya en un sustrato geográfico en el que conceptos como gravedad, geometría, corporalidad y evanescencia se entrelazan. La arquitectura *bobardiana* tiene un horizonte despejado que evoca un paisaje generoso abierto a todas las posibilidades. (Mendes, 1992). Los dibujos de la arquitecta visibilizan un recorrer visual por estos conceptos y los registra.

Todas estas ideas son clave y se encuentran presentes en los trazados de las escaleras de Bo Bardi, entendidas como *arquitecturas de la ascendencia*, son espacios mediadores entre tierra y aire, construyen una situación y se tratan como una costura que reinventa la topografía.

El objetivo de esta comunicación es entender mejor el trazo del horizonte en la obra de Lina Bo Bardi y el sentido de lo paisajístico y lo panorámico en su arquitectura a través de sus dibujos; y encontrar que hay un elemento arquitectónico, el diseño preciso de las escaleras, que funciona como nexo que conecta mundos radicalmente separados por el trazo del horizonte.

2. Una escalera que conecta dos mundos en la línea del horizonte: la Casa de Vidrio

Lina proyectó dibujando diferentes opciones de la Casa de Vidrio en las que cambió varias veces la configuración de la escalera: en planta desde arriba, entre dentro y fuera; en alzado, de frente, desde lejos, desde fuera, en perspectiva para insistir en la significatividad situacional. En sus dibujos tanteó los dos mundos que la escalera separaba, uno inferior, húmedo, oscuro y tropical, otro superior, ligero,

moderno y tropical también (Fig. 4). Lina comparte con Quatremère de Quincy el origen de la arquitectura en la cueva, masiva e inseparable de la topografía y en la tienda, ligera e inestable (Bo Bardi, 2002, p.98).

Figura 3. Casa de Vidrio. Lina Bo Bardi. São Paulo. 1. Perspectiva interna de la gran sala. 1951. 2 Lina en la escalera de la Casa de Vidrio, c. 1952. Fuente: Instituto Bardi.

En sus dibujos el proyecto se va transformando, incorporando rasgos que insisten en estos dos mundos, enriquecen el proyecto y equilibran al conjunto. Gracias a estos dibujos exploratorios (Fig. 2 y 3) entramos-estamos frente-dentro de la Casa de Vidrio (Seguí, 2008, pp.70-81)

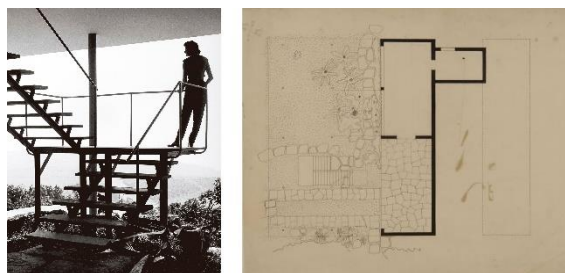

Figura 4. Escalera que conecta dos mundos en la Casa de Vidrio. Lina Bo Bardi. São Paulo. 1 Chico Albuquerque. Lina en la Casa de Vidrio, c. 1952. Fuente: Instituto Moreira Sales. 2 Planta. c. 1951. Fuente: Instituto Bardi.

Para acceder a la Casa de Vidrio hay que recorrer un camino que asciende por una colina y que termina frente a un patio atravesado por el troco múltiple de un mango de gran porte. Por encima de nosotros levita la gran sala elevada y de ella descuelga una escalera metálica y ligera. Los quince peldaños del segundo tramo se introducen en un volumen estrecho con un techo elevado y un mosaico de Giorgio de Chirico en rosas, verdes y tostados al frente, en el lateral, la puerta. Este ascenso se produce de espaldas al paisaje tropical que rodeará la vivienda años después y que Lina dibuja insistentemente.

El primer tramo de siete escalones que emergen del terreno se recorre de cara al paisaje. El descansillo es un espacio arquitectónico más de la casa y funciona como un primer contacto con el horizonte elevado que nos permite vislumbrar la inmensidad del entorno que es la principal preocupación de Lina como verifican sus dibujos realizados desde dentro y desde de la Casa.

Figura 5. Jose Manuel Ballester. Escalera de acceso a la Casa de Vidrio, Morumbi, São Paulo. 2018. Fuente: Cortesía del autor.

La escalera de ascenso a la Casa de Vidrio es un espacio existencial (Heidegger 1996) y mediador entre tierra y aire, interior y exterior, debajo y arriba. El rincón preferido por Lina en su casa era la meseta de esta escalera. Decían que se hizo una casa para vivir en los árboles (Mendes, 1992), y así, como el barón rampante de Ítalo Calvino, ella solía pasar mucho tiempo contemplando fijamente y en silencio (Fig. 3 y 4).

3. Una escalera que es horizonte en el MASP

Figura 6. La escalera que se funde en el horizonte del MASP. Lina Bo Bardi. São Paulo. L'ombra della sera. 1965. Fuente: Instituto Bardi.

Desde los primeros croquis que Lina produce en 1957 cuando propone a las instituciones paulistas su proyecto para el nuevo edificio para el Museo de Arte de São Paulo (MASP), tiene claro que el edificio ha de elevarse y formar una gran plaza cubierta, un horizonte despejado, un paisaje urbano (Fig. 6).

Los dibujos de este proyecto de arquitectura bobardiana están marcados por su relación con el horizonte (Fig. 7), una línea de transición con la que consigue que el paisaje se integre en su arquitectura invitándonos a vivir dentro de él como si estuviéramos elevados. Para conseguir este efecto Lina necesita que el ascenso a los volúmenes edificadas se haga de manera consciente. Que se realice través de un ritual coreográfico que nos sitúa frente a la lejanía. El elemento arquitectónico que permite este ritual es la escalera. (Heredia, 2016)

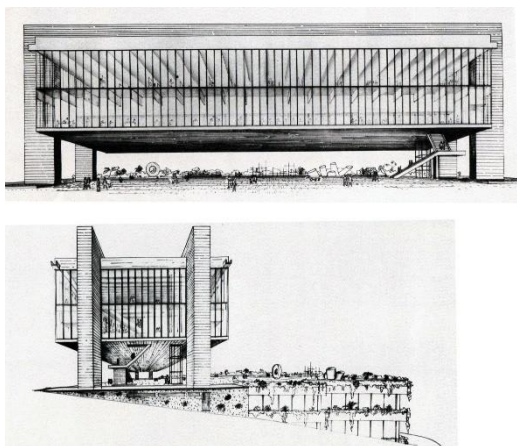

Figura 7. 1. Vista frontal del edificio. 1966. Fuente: Instituto Bardi Alzado fugado del MASP. Lina Bo Bardi. São Paulo. 2. Vista lateral. La opción de la escalera es la construida y la que es capaz de perderse en el horizonte. c. 1966. Fuente: El Mundo de los Museos. CODEX

El horizonte en Lina era una manera de estar en el

mundo, de aportar algo nuevo a la arquitectura del momento: 'también podemos crear, porque tenemos delante un horizonte infinito, azul, hermoso (...) Es como contemplar desde la cumbre de una montaña un horizonte libre' (Rubino y Grinover, 2014, p.213). Este horizonte protagoniza los dibujos del MASP.

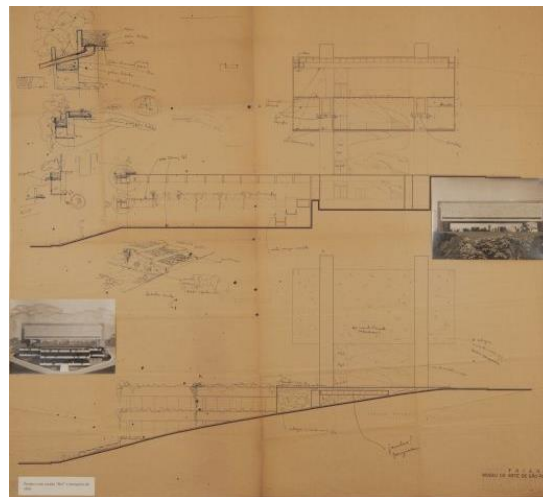

Figura 8. Plano resumen de la propuesta con la escalera helicoidal. MASP. Lina Bo Bardi. São Paulo. c. 1958. Fuente: Instituto Bardi.

La presentación de los proyectos de Lina está marcada por diferentes formas de expresión espacial (Fig. 8 y 9) — observación, diseño, dibujo técnico perspectivas, fotomontajes y comics—. Su observación se registra en dibujos sueltos, acuarelas, tintas; la imaginación de la mano del texto, fotomontajes, collages y simulacros de escenas analógicas cargadas de evocaciones a la imaginación del destinatario del proyecto. La mirada *bobardiana* siempre se dirige al lugar. Sus croquis parecen el resultado de un diálogo con varios interlocutores del paisaje del que forma parte, en ellos toma notas, evoca ideas e imágenes, incluye detalles casuales y escenas que más parecen verificar los fundamentos del proyecto que su representación (Jorge 1997, pp.102-105).

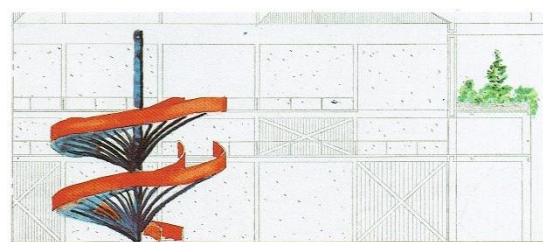

Figura 9. Estudio escalera-flor helicoidal, Centro de Convivencia Vera Cruz. Lina Bo Bardi. 1991. Fuente: Instituto Bardi.

La arquitecta ítalo-brasileña trabajó en el proyecto del MASP once años y en sus dibujos insistió en la unión de arquitectura, paisaje y línea del horizonte. A fuerza de dibujar esta conexión, creó un lugar en el que naturaleza y arquitectura están en armonía.

4. Conclusiones: la escalera es paisaje

Lina Bo Bardi proyectó dibujando, o dibujó

proyectando. Sus dibujos evocan y nos invitan a entrar y formar parte de los escenarios desde dentro, son mediadores con el paisaje como sucede bajo el edificio colgado en el MASP. Ella nos invita a un marco al horizonte desde el que contemplar la ciudad. Tanteó gráficamente más de diez opciones de escalera: continuas, rampas italianas, dobles rampas rodeando el mirador Trianon a los pies del museo, helicoidales, entre otras. La arquitecta renunció a las opciones que restaban potencia al horizonte, escogiendo la que mejor se convertía en paisaje.

Lina convirtió también en paisaje la escalera de madera del Museo de Arte Popular en el Solar de Unhão en Salvador de Bahía. Dibujó a diferentes velocidades una escalera helicoidal que había ensayado en otros proyectos. En Unhão la escalera era de treinta escalones sobre cuatro pilares preexistentes de madera, una trama de hermosa madera amarilla local de *ipé* conformaba la escalera.

Aldo Van Eyck escribió: ‘Ella no dicta comportamientos, estimula la elegancia. Se escalona a medida que se avanza de un nivel a otro. Hace que todo el que la baje sea una persona noble’. (Reches, 2010)

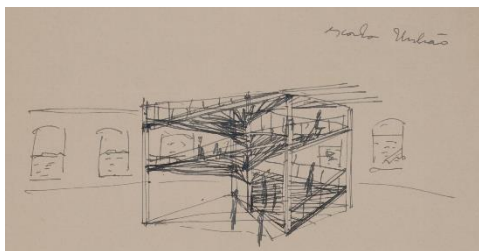

Figura 10. Solar de Unhão. Lina Bo Bardi. Salvador de Bahía. Perspectiva de la escalera. 1959. Fuente: Instituto Bardi.

‘La arquitectura es creada, “inventada de nuevo”, por cada hombre que anda en ella, que recorre el espacio, subiendo una escalera, levantando la cabeza para mirar, abrir, cerrar una puerta, sentarse o levantarse y tomar un contacto íntimo y al mismo tiempo crear “formas” en el espacio; el ritual primigenio del cual nació la danza, primera expresión de lo que será el arte dramático. La rutina y los lugares comunes hicieron olvidar al hombre de la belleza natural de su “moverse en el espacio”, de su movimiento consciente, de los mínimos gestos’ (Risério, 1995, p. 105).

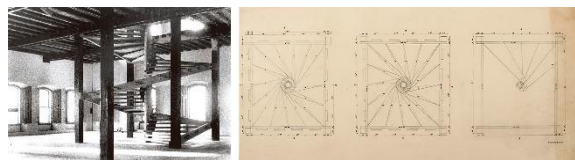

Figura 11. Solar de Unhão. Lina Bo Bardi. Salvador de Bahía. 1 Foto recién construida. 2 y 3. Foto actual y planta. Fuente: Instituto Bardi

En los dibujos de Lina Bo Bardi las líneas son rápidas (Fig. 10) cuando evocan movimiento de ascenso, descenso, o deambulatorio y lentas cuando nos invitan a detenernos y formar parte del escenario, como también sucedía en la Casa de Vidrio. Estos dibujos simultáneos son impulsos y reposos a la par. Lina nos pregunta *¿Por dónde andas?* Al recorrer sus paisajes dibujados nuestra imaginación se activa y conectamos mundos separados por la línea del horizonte.

Referencias

- Bo Bardi, Lina, 2002. *Contribuição Propedeutica ao Ensino da Teoria da Arquitetura*. São Paulo: Instituto Bardi
- Heidegger, Martin, 1996. *El origen de la obra de arte*. Madrid: Alianza Editorial.
- Heredia, Juan Manuel, 2016. Los horizontes de la arquitectura. *Arquine* <<https://www.arquine.com>>
- Jorge, Luis Antônio, 1997. As lições da arquitetura brasileira de Lina Bo Bardi. *Projeto Design*, septiembre.
- Mendes da Rocha, Paulo, 1992. *Imagem do Brasil. Caramelo*, 4.
- Reches, Magdalena, 2010. Dos escaleras y un teatro, 3 espacios rítmicos. São Paulo, *Arquitextos Vitruvius*.
- Risério, Antônio, 1995. *Avant-garde na Bahia*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi
- Rubino, Silvana y Grinover, Marina, 2014. *Lina Bo Bardi por escrito*. Ciudad de México: Alias.
- Seguí, Javier, 2008. Anotaciones para un imaginario del dibujar. *EGA Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica*, 13.

Datos biográficos de las autoras

Mara Sánchez Llorens (1)

Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
 mariadelmarsanchez@upm.es

Arquitecta y Doctora en Proyectos Arquitectónicos, UPM. Profesora Ayudante Doctor, Departamento de Ideación Gráfica. Grupo Hypermedia. Líneas investigación: 1/ creadoras contemporáneas, 2/ migraciones, derivas y experiencias creativas, y 3/ vocabularios gráficos. Cooperadora con AECID y Universidades como Columbia University. Premios: Arquia, 2011, Innovación Docente Laureate Universities (2012), Bienal Iberoamericana Arquitectura y Urbanismo (2012, 2016 y 2018), Mujeres Artes Visuales (2016 y 2018), y FAD (2019). Publica textos como su tesis “Lina Bo Bardi: Objetos y acciones colectivas” (Sobresaliente Cum Laude, 2010). Curadora de exposiciones como “Lina Bo Bardi ¿tupí o no tupí?” y “Genealogías del arte, o la historia del arte como arte visual”, Fundación Juan March de Madrid.

Fermina Garrido López (2)

Universidad Rey Juan Carlos, fermina.garrido@urjc.es
 Arquitecta y Doctora en Proyectos Arquitectónicos por la UPM. Profesora Visitante en el área de Proyectos Arquitectónicos del Departamento de CC de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes de la Universidad Rey Juan Carlos. Grupo de investigación PENT(h)A. Líneas de investigación: 1/ creadoras contemporáneas, 2/ libros de arquitecta/o, 3/ construcción en madera.

Fue miembro de UHF investigación y divulgación contemporánea. Premios y exposiciones: European, Quaderns, Arquia Próxima, FreshMadrid, Producto Fresco o Rehogar.

Escribe para el blog de la Fundación Arquia y el blog madera y construcción.