

Desvíos de la deriva: Experiencias, travesías y morfologías

Flávio de Carvalho. Experiência nº 3, New Look. Traje do "Novo Homem dos Trópicos". Flávio de Carvalho con el nuevo traje de verano para hombres, 1956. Fotografía b/n.

- FECHAS:** 4 de mayo – 23 de agosto de 2010
- LUGAR:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Sabatini, 3A
- ORGANIZACIÓN:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
- COMISARIAS:** Lisette Lagnado (comisaria General)
María Berríos (comisaria adjunta para la sección de Chile)
- COORDINACIÓN:** Nur Banzi y Carol Burnier

La exposición, **Desvíos de la deriva: Experiencias, travesías y morfologías**, que ha sido organizada por el Museo Reina Sofía y comisariada por **Lisette Lagnado** y **María Berríos**, es una muestra de carácter ensayístico donde se investiga, a través de diferentes propuestas brasileñas y chilenas, algunos proyectos arquitectónicos que fueron ideados para ciudades latinoamericanas que permanecieron al margen de la narrativa oficial del llamado Primer Mundo. Para ello, se ha contado con obra de **Flávio de Carvalho** (1899-1973), **Juan Borchers** (1910-1975), **Lina Bo Bardi** (1914-1992), **Roberto Matta** (1911-2002) y **Sergio Bernardes** (1919-2002), así como una importante representación de la **Escuela de Valparaíso** y de su experiencia Ciudad Abierta. La exposición se completará con obra del arquitecto suizo, **Le Corbusier**, figura clave y referente indiscutible para la arquitectura sudamericana.

Todos ellos fueron artistas y arquitectos, o desarrollaron a la vez ambas disciplinas. Tal y como comenta la comisaria de la muestra, Lisette Lagnado, todos "mezclaron antropofagia, futurismo y surrealismo, y soñaron ambientes de convivencia colectiva y sociedades lúdicas". Estos poetas-constructores, apremiados por un creciente impulso hacia lo moderno, compartieron y tuvieron en común la creencia de que el hombre, a través de la tecnología, podía reducir las jornadas de trabajo, para así aumentar el tiempo dedicado al ocio. El lema era dilatar los espacios para un *homo ludens* y poner en práctica una vida en comunidad.

A través de más de 400 piezas donde, se incluyen dibujos, planos, fotografías de los proyectos, óleos, maquetas, cuadernos de artista y proyecciones, la exposición dará a conocer al público proyectos arquitectónicos utópicos, muchos de ellos nunca construidos, y que fueron desarrollados en su momento, pensando en diferentes urbes latinoamericanas. En la muestra también se pone en cuestión la homogeneidad de la clave latinoamericana, a raíz de personajes con actuaciones decisivas en el panorama local, que se formaron fuera o inmigraron.

Por lo tanto, la presente investigación, según Lisette Lagnado, parte de una modernidad fundada sobre lo vernáculo, lo autóctono de estos dos países, (Brasil y Chile) con el fin de tomar distancia de dos ejes que vienen sosteniendo una lectura más hegemónica: por un lado, la presencia de Le Corbusier y, por otro, el prisma de un situacionismo europeo oriundo de dos guerras mundiales.

Sí es evidente, como escribe Fernando Pérez Oyarzun en uno de los textos del catálogo, que Le Corbusier constituye la presencia más visible en Sudamérica entre los maestros de vanguardia de principios de siglo. Roberto Matta, Juan Kurchan y Jorge Ferrari habían trabajado con él y su contribución al desarrollo de la arquitectura sudamericana fue indudable. Él vio en Sudamérica una combinación justa de innovación y tradición, capacidad emprendedora e

interés por el arte."Le Corbusier representa un punto de partida; algo así como una asumida puerta de entrada a la arquitectura moderna".

Pero, aparte de Le Corbusier, ¿qué es lo que une a cada uno de los artistas de la muestra? Según la comisaria Lagnado, "las diferentes propuestas que participan en esta exposición, tienen en común una carga humanista y visionaria en su forma de pensar la relación entre espacio público y vida colectiva, topografía y urbanismo". Para Flavio de Carvalho, por ejemplo, la ciudad del siglo XX sería una extensión de la casa y estaría destinada al "Hombre desnudo" (antropófago), libre de los conceptos de la vida gregaria, de la familia y de sus propiedades. Para Lina Bo Bardi, la arquitectura era un arte que tenía que considerar seriamente la tierra donde se ponía en práctica y añadía "la arquitectura moderna brasileña no deriva de la colonial sino de aquella primitiva, del *caipira*, del campesino". Y Juan Borchers decía: "La obra de arquitectura es sin más la vida misma".

"A todos ellos les une una misma noción de poesía..., entendían la arquitectura como una vivencia, como un acto de vivir, como una acción y un proceso en el que el contacto con la tierra y lo autóctono eran esenciales", concluye María Berríos, comisaria de la muestra para la sección de Chile.

Recorrido expositivo

La exposición, ubicada en las salas de lo que fue la antigua biblioteca del Museo, ha querido mantener, según las comisarias, ese espíritu de espacio de estudio y recogimiento que fue en su momento la biblioteca y que ha ido impregnado la configuración de las salas.

El diseño de la exposición ha contado con Aurora Herrera, que ante la dificultad de la obra expuesta, (la mayoría del material exhibido es documental) ha optado por no dividir el espacio con tabiques, sino con paneles, proporcionando así, una visita más dinámica y menos convencional.

Otro aspecto importante que hay que destacar en el diseño de la exposición y que ha sido creado expresamente para esta ocasión, es la estructura donde se muestra el famoso traje de Flavio Carvahlo, el *New Look*, (traje de verano creado por el artista en 1956). La estructura ha sido diseñada por Dominique González Foerster y consiste en un recorrido espacio-temporal con el fin de que el traje tenga movimiento y no se convierta así en una pieza de museo.

El recorrido de la muestra, por lo tanto, no se ha organizado de manera cronológica, sino que las dos entradas físicas a las salas sirven al visitante para hacer dos recorridos diferentes. Uno comienza con la presencia de Le Corbusier, y la llegada de éste al continente latinoamericano. En este espacio Le Corbusier "funciona" como llave histórica, como un referente esencial para la arquitectura latinoamericana. Una imagen de la bomba atómica sitúa al espectador en un momento histórico concreto, un momento donde se reconstruían ciudades en la vieja Europa, en contraposición a esa nueva

América, y a esa idea del nuevo mundo y nuevo hombre. El otro recorrido comienza justamente en el lado opuesto del espacio con obra de Sergio Bernardes, el cual, en cierta manera, se adelantó a su tiempo, y se preocupó por un tema tan actual como la ecología y la necesidad de lograr un nuevo equilibrio entre la creciente población urbana y el entorno natural. La Escuela de Valparaíso continúa, con una visión más lúdica y poética de la arquitectura. "Digamos que este recorrido es más subjetivo", afirma Lagnado.

En las dos inmensas naves donde se ubica la muestra se pueden apreciar, estos dos recorridos pero, según las comisarias, "en la exposición, hay varias derivas que se materializan con una manera de andar en el espacio". El visitante "continuando la deriva" podrá descubrir un sinfín de proyectos, bocetos, sueños realizados, e irrealizados, algunos utópicos y otros no tanto, de los distintos protagonistas de la muestra:

Flávio de Carvalho

Pintor, escultor, escenógrafo, diseñador, periodista y escritor. Carvalho fue definido por Le Corbusier como "un revolucionario romántico" y es que su excéntrica vida llena de inconformismo se caracterizó por una lucha constante por todo lo establecido. Nació en Brasil, se educó en Francia e Inglaterra donde se licenció en ingeniería y arte. En 1922 retornó a Sao Paulo donde antes de crear sus propios edificios y de realizar numerosos trabajos artísticos, se unió a una firma local constructora. La obra arquitectónica de Carvalho consta de cerca de veinte proyectos, de los cuales sólo dos se llegaron a edificar. Construyó una villa de diecisiete casas en São Paulo (1936-1938), y su propia residencia en la Fazenda da Capuava (1938) en Valinhos, en el interior del estado de São Paulo. Entre los proyectos no realizables, cabe destacar el concurso internacional del Faro de Colón en la República Dominicana, (el proyecto colorista, reunía influencias de las culturas precolombinas y rasgos futuristas, y aunque alcanzó la segunda fase de la convocatoria, no fue realizado). Otros proyectos importantes fueron La Universidad Internacional de Música y Artes escénicas de Sao Paulo (1955), el proyecto "Eficacia" pseudónimo que Carvalho adoptó en 1927 para presentarse a un concurso público para el Palacio de Gobierno de Sao Paolo. Su objetivo consistía en transmitir valores de eficiencia, confort e higiene, mediante unas formas basadas en la lógica.

Impulsado por especulaciones personales relacionadas con la psicología de las multitudes, la evolución del vestuario y de la sociedad, realiza sus cuatro *Experiências* (de las que se han registrado tres). En 1931, desfila en sentido contrario a una procesión del Corpus Christi para examinar la reacción de los fieles; en 1956 presenta un traje de verano por las calles del centro de Sao Paulo y en 1958 participa en una expedición para establecer un primer contacto con tribus indígenas. Carvalho desarrolló por aquellos años el programa de la "Antropofagia", corriente del movimiento moderno brasileño al que perteneció y que pretendía realizar en la literatura la siguiente tarea: absorber (de aquí la referencia al canibalismo) las corrientes modernas desde

una perspectiva propia, proporcionada por las tradiciones y los mitos indígenas. Como artista plástico, Carvalho representó a Brasil en 1950 en la Bienal de Venecia.

Lina Bo Bardi

Aunque nació en Roma en 1914, Lina Bo Bardi vivió y desarrolló toda su actividad como arquitecta en Brasil. Se diplomó por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Roma en 1940 y a continuación se mudó a Milán donde trabajó para Gio Ponti y dirigió la revista Domus. Emigró a Brasil en 1946 junto con su marido Pietro Maria Bardi, crítico e historiador del arte. Fue en Brasil, país del que más tarde tomaría la nacionalidad, donde desarrolló toda su carrera profesional tanto en el campo de la arquitectura como en el del diseño industrial y de interiores. Aquí Bardi expandió sus ideas influenciada por una cultura reciente y desbordante, tan diferente al pensamiento europeo. Con un enfoque radical y moderno, todo su trabajo está impregnado de una voluntad de acercamiento a la cultura y modo de vida popular, de eliminar las distancias entre la "cultura de élite" y la "cultura popular". Lina dejó una marca indeleble en su ciudad adoptiva, con su Museo del Arte Popular, el Museo de Arte Moderno de São Paulo (Masp) y el edificio Sesc - Pompéia, que se tornó una fuerte referencia para la historia de la arquitectura en la segunda mitad del siglo XX. Lina mantuvo una intensa vida cultural hasta el final de su vida, realizando el antiguo sueño de morir trabajando. Activa y con varios proyectos en curso, Lina falleció en 1992.

Sergio Bernardes

Nació en Río de Janeiro en 1919 y murió en la misma ciudad en 2002. Bernardes está considerado uno de los principales arquitectos brasileños. Aunque trabajó con Niemeyer y recibió su influencia, rápidamente se distanció tanto del maestro como de Lúcio Costa. Desde que se graduó en 1948 en la Facultad de Arquitectura de Río de Janeiro, tuvo una meteórica carrera profesional: en 1954 recibe el Gran Premio de Arquitectura de la Bienal de Venecia por el proyecto de la casa de Hélio Cabral en Río; ese mismo año realiza el insólito pabellón de la Compañía Siderúrgica Nacional en la Exposición conmemorativa del IV Centenario de San Pablo, en el Parque Ibirapuera y en 1958 proyecta y construye el pabellón del Brasil en la Feria Mundial de Bruselas, así como diversas residencias espectaculares.

Su pasión por los automóviles, los aviones y las estructuras colgantes, lo llevó a experimentar en todas las escalas del diseño: el mobiliario, la arquitectura, el urbanismo, la planificación urbana y finalmente incursionar en propuestas ecológicas planetarias para el Brasil y el mundo. En las últimas tres décadas del siglo XX asumió con énfasis la dimensión ecológica de las grandes ciudades y la necesidad de lograr un nuevo equilibrio entre la creciente población urbana y el entorno natural.

La escuela de Valparaíso

La Escuela de Valparaíso, tal y como escribe Fernando Pérez Oyarzun en uno de los textos del catálogo, tiene un momento fundacional preciso. En marzo de 1952 Alberto Cruz Covarrubias, arquitecto y Godofredo Iommi, poeta, se trasladan desde Santiago a Valparaíso, contratados por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Junto a ellos lo hace un grupo de seis jóvenes arquitectos. Éstos se incorporan también a las actividades de la Escuela, configurando así un colectivo académico y arquitectónico. Iommi, había propuesto la posibilidad de una fuerte presencia de la poesía en el discurso arquitectónico, agregando una nota de radicalidad y una visión estratégica al proyecto que emprendían. "En definitiva, se trataba de buscar, como colectivo, una conexión entre arquitectura, arte, estudio y vida", añade Fernando Pérez Oyarzun. La escuela se consolida en los años cincuenta, para adquirir una fuerza y protagonismo particular en los años sesenta. Años más tarde, en 1970, el grupo funda la Ciudad Abierta en Ritoque, cerca de Valparaíso. Es en este lugar, que combina lo experimental con lo utópico, donde algunos de los miembros del grupo y sus familias habitan, se concentran, y realizan su actividad arquitectónica.

El taller de Juan Borchers

Nació en Punta Arenas (1910-1975), una de las localidades urbanas más alejadas del mundo, (de ahí su pasión y necesidad de recorrer mundo). En 1929 se traslada de Punta Arena a Santiago para entrar en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Años más tarde sería expulsado por promover una reforma de la enseñanza hacia los principios de la escuela moderna de arquitectura. En 1938 Borchers, junto a otros estudiantes, realiza su primer viaje a Europa. En éste participa el joven estudiante Isidro Suárez (1918-1986), oriundo también de Punta Arenas que llegaría a ser su amigo y colaborador más permanente. En París, visita el taller de Le Corbusier donde, por entonces, trabajaban los argentinos Juan Kurchan y Jorge Ferrari. La colaboración arquitectónica entre Suárez y Borchers se inicia siendo ambos todavía estudiantes y continuará en algunos primeros encargos profesionales, como ocurre con el proyecto de la Casa Thomas en el balneario de El Quisco proyectada entre 1941 y 1943, que no llegó a ser completada por los arquitectos. Borchers, Tras permanecer diez años en Europa, especialmente en España y Francia, regresa a Chile donde junto con Jesús Bermejo e Isidro Suárez inicia el periodo más activo del grupo. Durante estos años realizan lo más significativo de su obra arquitectónica como la Casa Meneses en Santiago y el edificio para la Cooperativa de Servicios Eléctricos en Chillán.

Roberto Matta

Nació en Santiago de Chile el 11 de noviembre de 1911 (11.11.11), cifra que utilizaría con frecuencia en su carrera artística. Fue pintor, arquitecto, filósofo y poeta. Se formó como arquitecto en Santiago de Chile y con Le Corbusier en París entre 1934 y 1935, donde se hizo amigo del artista Marcel Duchamp. Al estallar la II Guerra Mundial se trasladó a Estados Unidos, vivió en Nueva York y conoció a André Breton, Max Ernst, Yves Tanguy y André Masson. En 1937 se unió al grupo surrealista, por invitación de André Bretón, y a partir de ese momento abandonó la práctica de la arquitectura. La principal técnica pictórica que utilizará en esta fase, y que de algún modo no abandonará nunca, es la del automatismo, es decir, el dejar que el lápiz recorra la superficie del papel de manera automática: el dibujo va apareciendo espontáneamente, y sobre esa trama, el pintor va disponiendo los colores. Esta vertiente de la producción de Matta se caracteriza por sentimientos de alegría, liviandad y humor materializados en obras gráciles, figurativas y directas; pero hay otra corriente muy diversa, que es en definitiva la que en alguna medida ha marcado el transcurso del arte del siglo XX. Por otro lado, Matta ha ejercido una influencia decisiva en la obra de Arshile Gorky y en la creación del expresionismo abstracto. En 1990 recibió el Premio Nacional de Arte, en 1992 se le otorgó el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y en 1995 obtuvo el Praemium Imperiale en la categoría de pintura. Falleció el día 23 de noviembre de 2002 en la localidad italiana de Civitavecchia, en las cercanías de Roma, a la edad de 91 años.

Le Corbusier

Charles-Édouard Jeanneret-Gris (Suiza, 1887-Francia, 1965), bajo el pseudónimo de Le Corbusier, fue uno de los más grandes y activos arquitectos y urbanistas del siglo XX, cuyas ideas revolucionarias orientaron la creación de la arquitectura moderna en todo el mundo. A los catorce años ingresó en la Escuela de Artes Aplicadas de La Chaux-de-Fonds para años más tarde estudiar en París con el arquitecto Auguste Perret. Muy pronto se marchó a Berlín para trabajar en el estudio del diseñador Peter Behrens, donde conoció a los futuros líderes de la Bauhaus: Mies van der Rohe y Walter Gropius. Tras la Primera Guerra Mundial, se dedicó a la pintura y fundó, junto con Amedée Ozenfant, el núcleo purista del cubismo, y la publicación *Après le cubisme* (1918). La estética purista promovida por el grupo abarcaba literatura, arquitectura, diseño industrial y pintura, y supuso una campaña a favor del orden formal. En los años veinte y treinta puso en práctica sus ideas urbanísticas en el Pavillon de l'Esprit Nouveau (1925) y en el libro *Urbanisme* (1925). Concibió también el *Plan para la ciudad contemporánea de tres millones de habitantes* (1922), el *Plan Voisin para París* (1925) y *La Ville Radieuse* (1935), con los que pretendía resolver la inminente crisis habitacional y de circulación de las grandes ciudades. Para Le Corbusier, la meta del arquitecto debería ser la de alojar a las personas de manera decente y humana, y esto sólo sería posible mediante la fabricación industrial, la estandarización y el urbanismo racional. En 1927 reunió los principios de su proyecto en sus "cinco puntos para una nueva arquitectura". En 1928 fundó en La Sarraz el grupo CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna), para discutir el

rumbo que deberían tomar la arquitectura y el urbanismo modernos en el ámbito internacional. En Francia proyectó obras como la Unidad de Habitación de Marsella (1945-1952), la capilla de Ronchamp (1950-1955) y el convento de La Tourette (1953-1960); en India, edificios en Chandigarh (1950-1959); y en Estados Unidos, la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York (1947). Ejerció una gran influencia sobre varias generaciones de arquitectos brasileños, como Lucio Costa, Affonso Eduardo Reidy y Oscar Niemeyer entre otros muchos. Visitó Brasil en tres ocasiones: 1929, 1936 y 1962.

Catálogo

Con motivo de la muestra se está preparando un catálogo que, además de reproducir las obras expuestas, contará con textos de las comisarias **Lisette Lagnado** y **María Berríos**, y textos específicos de los siguientes autores: **Lauro Cavalcanti**, "Sergio Bernardes: un modernista a la deriva"; **Guilherme Wisnik**, "Antropofagia a la inversa"; **Fernando Pérez Oyarzun**, "La vida de la arquitectura: la escuela de Valparaíso y el taller de Juan Borchers"; **Betti-Sue Hertz**, "Roberto Matta: Convergencias en la arquitectura, paisaje exterior e interior"; **Rodrigo Pérez de Arce**, "El propio, norte: derroteros creativos al sur del mundo" y **Rui Moreira Leite**, "Flávio de Carvalho (1899-1973): proyectos no construidos". Por otro lado, el catálogo contará con textos históricos de algunos de los protagonistas de la muestra, así como biografías de los participantes.

Actividades paralelas

El Museo ha organizado, del **30 de junio al 3 de julio, un taller y un seminario** entorno a la exposición. Arquitectos, urbanistas y poetas buscarán reactivar las enseñanzas de la Escuela de Valparaíso, basadas en lo oral, en el juego, en el azar y en la exploración de la ciudad a través de la experiencia subjetiva. **Francesc Muñoz, Adrián Gorelik, Guilherme Wisnik** y miembros de la **Escuela de Valparaíso** serán los encargados de impartir este taller que tendrá un tono más experimental que académico.