

Lina Bo Bardi

Me interesa la obra de Lina debido a que se convierte en el eslabón que entrelaza la producción arquitectónica de Brasil de los años 1960 con las reflexiones críticas y experimentales de otras disciplinas como el cine, el teatro, la música popular o las artes plásticas. Ella fue capaz de concebir el diseño desde una perspectiva antropológica y de considerar desde un ángulo moderno la cultura popular del país. Entendía a Brasil como una nación esencialmente contradictoria y extraía su potencia estética precisamente de esas contradicciones. A través del presente ensayo busco indagar sobre su producción objetual y su evolución desde sus primeros años como profesional hasta llegar a dar paso al organicismo mestizo, artesanal y entrópico de su obra madura.

Italiana de nacimiento y de formación, la arquitecta Achilina Bo Bardi (1914-1992) construyó sus pocos, pero sumamente significativos proyectos en Brasil, país al que ella emigró en 1946 con su esposo Pietro María Bardi, un comerciante de arte y crítico que había sido exitoso durante la época del fascismo. El trabajo de Lina Bo Bardi está repleto de una poética cuya protagonista es la simplicidad para comunicar su arte y forma de ver el mundo que rechaza y hace frente a cualquier tipo de espectáculo carente de vinculación con su entorno. Sus edificios son excepcionales, ya sea en São Paulo como su propia Casa de Vidrio (1951-1952), el Museo de Arte de São Paulo-MASP (1957-1968), y el SESC Pompeya Leisure Center (1976-1986) en Salvador de Bahía, por ejemplo, el Museo de Arte Popular en el siglo XVI, el Solar do Unhão, al borde del mar (1962-1963), y las operaciones de relleno o reciclaje en el barrio histórico del Pelourinho (1987- 1989).

Para Lina, el arquitecto debería entender e interpretar las condiciones sociales y humanas de cada lugar en el cual va a proyectar y construir un espacio para ser vivido. Y una parte significativa de esas condiciones sociales y culturales del Brasil, de las décadas de los '40 al comienzo de los '90, se vio reflejado a través de su trabajo. Lina se destaca entre otros porque nos muestra su manera de transmitir a través de la arquitectura, nos acerca otras realidades sociales, culturales y artísticas que ella encuentra sobresalientes en Brasil. En

su obra, lo local y lo universal, lo popular y lo moderno se encuentran, hasta lograr un balance perfecto. Nos habla literalmente de la esencia latinoamericana y de cómo nos situamos en el mundo. Es un discurso sobre el destino de la especie humana como algo que puede resolverse mediante nuestras decisiones. Todo lo que creó Lina parece haberse construido dentro de la misma atmósfera de admiración por Brasil, la grandiosidad de Sud América y una visión de esperanza con relación al futuro.

Le entusiasmaba el arte popular, lo vernáculo, primitivo, el arquetípico, pero nunca renegó de su sensibilidad erudita y contemporánea. Su personalidad, en cierto modo, combinaba y le ayudó a lograr una arquitectura híbrida o, en otros términos, inclusiva en muchas dimensiones: tipológica y estructuralmente, así como iconográficamente. Mediante sus cualidades creativas Lina Bo Bardi consiguió superar los límites del mismo arte moderno sin romper con sus principios básicos. Su arquitectura moderna era antihistórica, consiguió hacer obras donde modernidad y tradición no fuesen antagónicas. Demuestra como las vanguardias, al ampliarse en las condiciones latinoamericanas, completamente distintas a las europeas, se revitalizan y humanizan consiguiendo no caer en el formalismo y academismo. Para Lina Bo Bardi la posibilidad de ser moderno radica precisamente, en atenuar su urgencia en ser fiel a la historia y el legado proveniente de su pasado y formación europea.

Hasta el SESC Pompeya, su trabajo era normalmente descartado, era una mujer que trabajaba en el mundo de los hombres gracias a la posición de su marido como director del MASP, pero durante el proceso de revalorización, Bo Bardi se convirtió en una figura de culto y muchas leyendas crecieron a su alrededor, una tendencia en parte estimulada por sus propios escritos y entrevistas. Le abrió camino a otras mujeres y a otra forma de pensar y concebir el mundo moderno.

MACSP

MACSP
Lina Bo Bardi (1957-1968)

Casa de cultura Zúev
Ilyá Gólovov (1926)

Bo Bardi fue radical en todas las obras que abordó. Uno de sus edificios públicos más representativo fue el MACSP, Museo de Arte Contemporáneo de San Pablo. Es el museo más transparente y de planta más libre jamás construido. Lina llevó un modelo, del mismo nivel que las producciones de Le Corbusier y de Mies van Der Rohe a su resultado más espectacular en el mismo corazón de San Pablo junto a un parque tropical.

Al ser tan radicalmente moderna, Bo Bardi va más allá del establecido lenguaje internacional, pues introduce nuevos elementos en el repertorio de la arquitectura contemporánea. Esto no solo se expresa en el Brutalismo estructural, en relación con el entorno que adopta el nuevo arte facto o en la fluida circulación interior sin ningún obstáculo sino también en la desaparición de una fachada frontal, principal y representativa a la avenida Paulista y hacia la ciudad sustituida por pura volumetría sin una entrada monumental y solo con un acceso lateral o doméstico, abierto, estructural en un extremo de la plaza cubierta que alberga la gran plataforma del área del museo.

La estructura del MACSP tiene como antecesora a la arquitectura rusa en su período Constructivista, donde se buscó crear o construir objetos funcionales y que sirvieran para un propósito social, mejor aún si se podían producir fácilmente en masa. Creían en la idea

de que los materiales comunicaban la forma de la obra, y no al revés, donde es el artista quien manipula los materiales en la forma que imaginó. El constructivismo tomó ideas del cubismo, el suprematismo y el futurismo, pero, en el fondo estaba comprometido con un enfoque completamente nuevo para hacer objetos. Los artistas deseaban desarrollar cosas que se ajusten mejor a los objetivos democráticos y modernizadores de la Revolución Rusa, y como tales, sus temas a menudo son geométricos, universalmente entendidos y raramente emocionales.

Por su parte era bastante parecido a lo que Lina quería transmitir, un lugar para disfrute de todos, para compartir y realzar las muestras culturales originarias del país, un edificio de apariencia atemporal y que pudiese cumplir los propósitos que se le encomendaran. Por tal motivo, la importancia de dejar libre el espacio.

Pienso que la intención de dejar al descubierto la materialidad del edificio tiene mucho que ver con el sentido tan transparente y primordialmente funcional que se le iba a otorgar. Ambas piezas arquitectónicas comparten la intersección de grandes e importantes volúmenes prismáticos que le otorgan peso y jerarquía. La distribución de los edificios difiere puesto que la pieza diseñada por Lina tiene una planta mucho más abierta y permite mejor el flujo de las circulaciones. El edificio hecho por Gólosov se ve interrumpido en muchos puntos por otros bloques atravesados o sobresalientes que no reflejan continuidad. En cuanto a su materialidad, comparten el hormigón armado al descubierto y el uso abundante de cristales en toda su fachada permitiendo el ingreso del contexto exterior al edificio.

Bowl chair

Bowl chair
Lina Bo bardi (1951)

Diamond Chair
Harry Bertoia (1952)

La Bowl chair, fue proyectada en 1951 en Brasil, es un icono del estilo versátil de Lina. Al igual que la mayor parte de sus producciones, no se piensa como un producto de lujo, cuyo valor se exprime únicamente en su diseño, sino como un objeto accesible y flexible, capaz de integrarse armoniosamente en cualquier ambiente y sobresaliente para su época. Gracias a las diversas combinaciones posibles del asiento, esta butaca tiene múltiples funciones. Junto a una mesita de café favorece la interacción entre las personas; inclinada se convierte en un nido en el que sumergirse en la lectura; girada con la apertura hacia arriba se transforma en una cuna donde descansar tranquilamente. En equilibrio entre producción industrial y personalización, Bo Bardi había imaginado esta silla como un objeto de estructura y forma esencial y universal. Pero, como todas sus creaciones el elemento fundamental sigue siendo la interacción del hombre con el objeto.

La silla Diamond Lounge del escultor Harry Bertoia es un estudio fascinante en metal y un diseño de mediados de siglo. Con un diseño clásico y moderno que mejora cualquier ambiente. Disponible ya sea completamente tapizado o con almohadilla de asiento solamente. El logotipo de Knoll está estampado en la base de la silla.

El marco es una construcción de acero soldado con varillas en cromo. Las cubiertas completas se estiran sobre la cesta del asiento de alambre y se unen a la cesta del asiento con ganchos. Los cojines del asiento están asegurados a la silla con broches de presión. La silla está disponible en acabado cromado pulido o satinado, y acabado mate negro o blanco.

La mayor similitud que se encuentra en ambos diseños es el de que ninguno de los dos objetos ha sido inventado desde cero, los asientos estuvieron desde siempre, sino que la intención está en crear una visión general de la modernidad y un sistema de valores sobre la democracia del consumo a través de la materialidad, morfología, estética y tecnología. En otras palabras, ambos diseñadores crearon valores y lenguajes formales que a su vez cambiaron el sistema de la industria en sus propios contextos y de la sociedad en general. Ambas sillas guardan un lenguaje morfológico en común que es el de abrazar con el tapizado al usuario y contenerlo. Sin embargo, con la estructura de estas piezas pasa algo sumamente distinto. La silla Diamond tiene una estructura de malla metálica que da forma al asiento y contiene al tapizado, esta, queda fija y si bien el usuario es libre de acomodarse, la silla Bowl se mueve junto con las intenciones del usuario. Su materialidad en cuanto a la estructura es similar, puesto que está fabricada por caños de acero. Los asientos están tapizados, el de Bertioia, en tela azul y el de Bo Bardi en cuero negro, pero también existe la versión tapizada con tela.

Ambos tienen un lenguaje moderno, que resalta sus mejores atributos como es el tapizado y estructura. Su diseño comunica su tecnología, no esconde los vínculos entre piezas. Por, sobre todo, carece de ornamento, prioriza su funcionalidad y es atemporal. Desde el punto de vista de lo que proclamaba Bo Bardi, los objetos tienen una moral y una razón de ser en su propio tiempo, el copiar estilos pasados con flecos y remates es un indicador de una mentalidad de creación incoherente.

Silla Jirafa

Silla jirafa
LinaBo Bardi (1986)

Casa Shakers
(1774 - 1900)

La silla jirafa está construida en madera local, es de formas simples, aunque con un trabajo sofisticado en los vínculos entre piezas que es lo que aumenta su valor. Se trata en general de trabajo con apariencia artesanal de carpintería con la excepción de algunas piezas estándar fabricadas industrialmente. Respecto al diseño de esta, es bastante prolijo, geométrico, vertical y racional. Utiliza lo mínimo para conformar una silla, tres puntos de apoyo, donde uno de ellos se extiende para convertirse sumado a un elemento transversal en un respaldo, por último, un elemento circular y laminar funciona de asiento. La composición del objeto es sumamente sintética, carece de ornamento y se basa como es característico en la producción de Lina en la funcionalidad.

Elegí compararla con el estilo Shaker, con su arquitectura, interiores y mobiliario, puesto que al igual que las producciones de Lina, se refleja un sistema de creencias que se apoya en su estilo de vida, posesiones y creaciones. Los Shakeres, tenían leyes que regulaban que muebles debe tener cada miembro para que nadie tenga más o menos que otro. Las habitaciones están escasamente decoradas porque se cree que acumular posesiones engendra mundanidad y orgullo.

Sus casas se dividen en espacios de culto, salas de reuniones y dormitorios. Los dormitorios tienen una cama, una silla y un espacio de almacenamiento para cada habitante, un lavamanos y una mesa común. Luz en escala, simplista, sin adorno aplicado. Respecto a las sillas y mecedoras con respaldo son las más comunes, los asientos están hechos de cinta de algodón tejida y, eventualmente, las cintas de colores permiten los patrones de tablero de ajedrez y espiga. Las familias grandes de Shaker requieren grandes cantidades de almacenamiento, por lo que los elementos empotrados pueden llenar los áticos, debajo de las escaleras y en las esquinas. Las camas dobles acomodan a la mayor cantidad posible de personas por espacio y las camas con ruedas son comunes para la conservación del espacio y para ayudar a cuidar a los enfermos.

Al igual que el diseño de la silla Jirafa ambos conceptos giran en torno a trabajar con el mínimo indispensable para cumplir su función y satisfacer las necesidades del usuario. Se convierten más allá de algo material en un mensaje tangible en contra del consumismo y protección de lo artesanal, son creaciones que comunican la filosofía de vida de sus autores. Trabajar con lo que se tiene, lo que se considera naturalmente bello y noble, aprovechando al máximo sus cualidades materiales sin desperdiciar ni sobrecargar nada en el proceso.

En el modernismo que proyecta Bo Bardi, una silla es más que eso, también puede tener un discurso político. En el pasado las protuberancias, adornos, calados revelaban la majestuosidad del propietario y comunicaban su poder económico y alcurnia. Sin embargo, para su época ella se permitió experimentar con sillas lisas, simples, conformadas por planos geométricos unos pegados a otros, donde la intención es que deben servir solo para sentarse, que es bajo cualquier circunstancia útil para todos y que todos podrían servirse de ella. Es una forma de romper con el pasado, con lo aristocrático, de intentar que el mundo sea mejor y más justo con todos.

Casa de vidrio

Casa de Vidrio Lina Bo Bardi (1951)

Casa Tassel
(Victor Horta - 1893)

La casa Tassel es sumamente representativa del estilo del Art Nouveau. Es una vivienda unifamiliar construida en Bruselas por Víctor Horta en 1893. La fachada principal repite como elemento dominante las ventanas sobresalientes de las casas antiguas. Sin embargo, se diferencia por su desarrollo curvilíneo. En la fachada se presentan elementos poco comunes, como superficies onduladas y el curioso diseño de la balaustrada. En el interior se manifiesta más claramente la nueva tendencia decorativa. Un nuevo sistema unitario liga los elementos estructurales con los visuales, principalmente en la escalera, que muestra su armazón metálico. De ella se desprenden molduras curvilíneas de hierro que forman las barandas y decoraciones. A estas decoraciones corresponden los diseños de las vidrieras y de los mosaicos del pavimento. Así, la articulación cóncavo-convexa del Art Nouveau está presente en la escalera, en el espacio de ésta, y en los puntos serpenteantes del mosaico. Se considera la primera obra moderna libre de derivaciones historicistas. La primera construcción donde adquiere un significado expresivo la nueva técnica del uso del hierro.

La parte principal de la Casa de Vidrio de Lina Bo Bardi, consiste en una franja horizontal de espacio situada entre dos delgadas losas de hormigón armado y sostenida por esbeltos

pilares circulares. La fachada de vidrio y la ausencia de vigas de canto nos hacen pensar en el proyecto de la casa Domino de Le Corbusier. Los pilares son inconfundiblemente pilotis, que permiten que el paisaje fluya libremente por debajo del edificio. La entrada se efectúa por una escalera de acero que desembarca en un agujero abierto en la losa. Ya en el interior, la zona de estar está casi totalmente despejada, a excepción de una especie de patio interior o pozo de luz que permite que los árboles del jardín penetren en el corazón de la casa. Hay zonas asignadas a las distintas funciones un comedor, una biblioteca, una sala de estar organizada en torno a un hogar exento, pero todas ellas están unificadas por las vistas del exterior a través del vidrio, que rodean el espacio como un vasto mural. En teoría, los paneles de vidrio son corredores y permiten una total obertura, pero no existe un balcón o terraza que permita un contacto más estrecho con el paisaje, sino que es, en esencia, una plataforma de observación. La sala de estar ocupa sólo la mitad de la casa. La otra mitad, situada al norte, se apoya en terreno firme en la parte alta de la colina. Una fila de dormitorios da a un patio estrecho, al otro lado del cual está el muro ciego que cierra un ala dedicada enteramente al personal de servicio. Únicamente la cocina un territorio compartido por los sirvientes y el ama de casa, y equipado con toda suerte de electrodomésticos bien diseñados para ahorrar trabajo atraviesa la línea divisoria y queda a caballo entre las dos zonas.

Lo interesante de contraponer ambas casas es la interpretación que le dio cada artista a la necesidad de naturaleza en el espacio que envolvía al usuario. Lina Bo Bardi construyó su casa de tal manera que estuviese soportada por pilones, para que el bosque que la rodeaba pudiese ingresar de manera envolvente, desde el ingreso, por los flancos laterales y que fuese visible desde cualquier rincón de la casa a través de los ventanales que funcionan a manera de cerramientos. Víctor Horta por su lado, incluyó la naturaleza como obra de arte total, subjetivamente estuvo presente en cada milímetro a través de la morfología arquitectónica y mobiliar. Como una obra característica del Art Nouveau, se deja de imitar a la naturaleza y sus formas, para interpretarlas. Las líneas que componen cada elemento

te comunican la ausencia de lo artificial. Se prioriza la decoración y la abundancia de los objetos, de los estampados, los textiles y las formas para definir y poblar el espacio.

Años mas tarde se va a priorizar la funcionalidad sobre lo decorativo, y es así como las líneas curvas van a ser reemplazadas por rectas y se va a emplear únicamente lo necesario para satisfacer las demandas del usuario. La materialidad también da un giro dramático y se sustituye la calidez de la madera que reviste los ambientes para dejar al descubierto paredes de hormigón armado, marcos de acero y mucho vidrio transparente, todos estos elementos comunican un mensaje sumamente distinto y si bien es cierto acogen al usuario, y lo protegen del exterior no intervienen en sus actividades cotidianas, sino que facilitan la circulación y promueven la apertura de espacios y de posibilidades.

Silla Plegable

Silla Plegable
Lina Bo Bardi (1948)

Silla Wassily
Marcel Breuer (1925-1926)

La Bauhaus fue una de las escuelas más importantes y representativas para el Diseño Industrial a lo largo de toda su historia, en ella se vinculó por primera vez lo artesanal con lo industrial como premisa formativa. En sus talleres los alumnos experimentaron ampliamente con diversos materiales, formas y procesos tecnológicos, logrando así que su producción sentara paradigmas en cuanto a lo que para ellos significaba a partir de ese momento el Diseño Industrial. Se comienza a cuidar mucho la relación entre el usuario y el producto y a priorizar el grado de conveniencia que este representaría para su comprador, la funcionalidad no era un valor agregado más, sino que era la base en donde se comenzaba a trabajar, la estética de sus productos apuntaba a ser a temporal garantizando que sus objetos se pudieran adaptar a cualquier espacio, usuario y momento.

La silla Wassily o B3 se produjo en esta escuela, y se destaca hasta el día de hoy por su innovación en cuanto al uso de caños de acero curvados para fabricar mobiliario, que recién comenzaban a producirse sin costuras y permitían lograr cualquier tipo de recorrido a través del curvado. Para completar las zonas de apoyo como asiento, apoyabrazos y respaldar utilizó una tela tensada y cosida abrazando los caños.

La silla plegable de Lina fue diseñada para incorporarse como mobiliario para el teatro

Lina tenía a mano fabulosa madera originaria de Brasil, resistente, noble, accesible, cálida pero muchas veces desestimada por sus colegas. Como parte de remarcar los valores del país donde se encontraba, decide una y varias veces elegir este material para transformarlo en un producto moderno, útil, sencillo, pero de construcción y apariencia destacable. Ella creía en respetar la lógica del material a través del diseño para poder resaltarlo aún más. Para la parte del asiento y respaldar usa cuero tensado y cosido, otro material oriundo y noble de Brasil. En cuanto a la tecnología, va un poco más allá y permite que la silla pueda compactarse ya que al ser destinada para un teatro se necesitaba un mobiliario versátil. Ambos profesionales, eligen tomar los caminos menos transitados en su época para poner en valor un material que consideran sumamente importante y lleno de posibilidades. Los recubrimientos se convierten en elementos sumamente livianos y completamente funcionales que permiten que se cumpla el propósito del diseño, pero sin quitarle la atención a la importancia y riqueza de la innovación en la estructura.

Conclusión

Ella atrae la atención del mundo, no sólo por la calidad de su trabajo, sino también por ser mujer en un mundo de hombres, y en la periferia de la civilización. Lina Bo Bardi, constituye tanto la culminación del intelectual idealista y artista romántico, como una posible nueva época para el arte y la arquitectura. Desarrolló una actividad artística global que siendo objetiva y racional, ofreciese alternativas a las imposiciones de la lógica con en el convencimiento de la única manera de ser modernos es la de superar la modernidad.

La elegí en primera instancia por ser a simple vista uno de los pocos por no decir único referente arquitectónico de la época y de la región, tras seguir investigando sobre ella, es notable el esfuerzo que realizó para lograr destacarse en el medio y alcanzar a comunicar sus ideales socialistas, defensores de la cultura exuberante del país que eligió su hogar, a través de cada uno de sus proyectos.

Concluyo este ensayo, remarcando la importancia de conocer la historia del arte, arquitectura y diseño como forma de manifestación del sentir de las personas frente a las situaciones culturales, políticas, económicas, tecnológicas entre muchas otras, que les tocaron vivir. Las producciones dadas durante cada período estudiado responden a un momento particular en el mundo, como estudiantes de diseño reconocerlos, además de mantenernos informados y vinculados con lo que sucede y sucedió en el mundo, nos permite cuestionarnos y extraer conclusiones sobre por qué otras personas tomaron las decisiones que tomaron y cómo éstas afectaron o beneficiaron a su entorno. A su vez, nos abre la posibilidad de continuar o cambiar sus búsquedas, incluso a partir de ellas crear nuevas.

Bibliografía

- Arquba. (s.f.). EL ART NOUVEAU - ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION. Recuperado 4 diciembre, 2018, de <http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/el-art-nouveau/>
- Fernández Galiano, L. (2015, 2 enero). Estalinista y antifeminista. Lina Bo Bardi 100. Recuperado 27 noviembre, 2018, de <http://www.arquitecturaviva.com/es/Info/News/Details/6448>
- Hidalgo, M. (2018, 5 noviembre). Lina Bo Bardi, el tropicalismo de una italiana en la Fundación Juan March. Recuperado 27 noviembre, 2018, de <https://www.elmundo.es/cultura/cine/2018/11/05/5bdf25cf46163fc4508b4641.html>
- Knoll. (s.f.). Diamond Chair. Recuperado 27 noviembre, 2018, de <http://www.knoll-int.com/home/by-designer/classic-designers/harry-bertoia/bertoia-diamond-chair-+>
- Margalejo, I. (2018, 27 mayo). Linda Bo Bardi ICONO AD bio. Recuperado 28 noviembre, 2018, de <https://www.revistaad.es/decoracion/iconos/articulos/linda-bo-bardi-icono-ad-bio/20619>
- Mengual Muñoz, A. (s.f.). Casa de vidrio. Recuperado 27 noviembre, 2018, de https://www.urbipedia.org/hoja/Casa_de_vidrio
- Phaidon. (s.f.). When Lina Bo Bardi built her own home. Recuperado 4 diciembre, 2018, de <https://de.phaidon.com/agenda/architecture/articles/2017/march/08/when-lina-bo-bardi-built-her-own-home/>
- Sánchez Llorens, M. (2018, 19 octubre). Lina Bo Bardi: Una tropicalista arquitecta romana en Brasil - ViceVersa Magazine. Recuperado 27 diciembre, 2018, de <https://www.viceversa-mag.com/lina-bo-bardi-una-tropicalista-arquitecta-romana-en-brasil/>