

ÁLVARO SIZA
TRANSFORMANDO LA REALIDAD
DIRIGIDO POR MICHAEL BLACKWOOD

TEXTO DEL ARQUITECTO JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ LEÓN

ÍNDICE

02 CONTENIDO DEL DISCO
05 INTRODUCCIÓN
07 ÉVORA
11 SETÚBAL
13 LISBOA
17 AVEIRO
21 OPORTO
23 CUANDO LA ARQUITECTURA
SIMULA PAISAJE
27 SE LLAMÓ A UN ARQUITECTO
29 LOS PLACERES DE LA MEMORIA
33 EPÍLOGO CON IGLESIA
39 BIBLIOGRAFÍA

CONTENIDO DEL DISCO

MENÚ PRINCIPAL

ÁLVARO SIZA TRANSFORMANDO LA REALIDAD

ESCENAS

/escenas 1-4 / 5-8 / 9-12

/ver documental

SUBTÍTULOS

/castellano

/sin subtítulos

CRÉDITOS

/patronato de la fundación

LA COLECCIÓN

/títulos

ESCENAS 1-4 / 5-8 / 9-12

Barrio del Chiado.
Lisboa

Grandella y Metro.
Chiado

Pabellón de Portugal.
Expo'98

Escuela Superior de
Educación. Setúbal.
1994

Quinta da Malagueira.
Vivienda social. Évora

Biblioteca Universidad
de Aveiro. **1995**

Facultad de Arquitectura
Oporto. **1995**

Museo de Serralves
Oporto. **1999**

Transformar la realidad

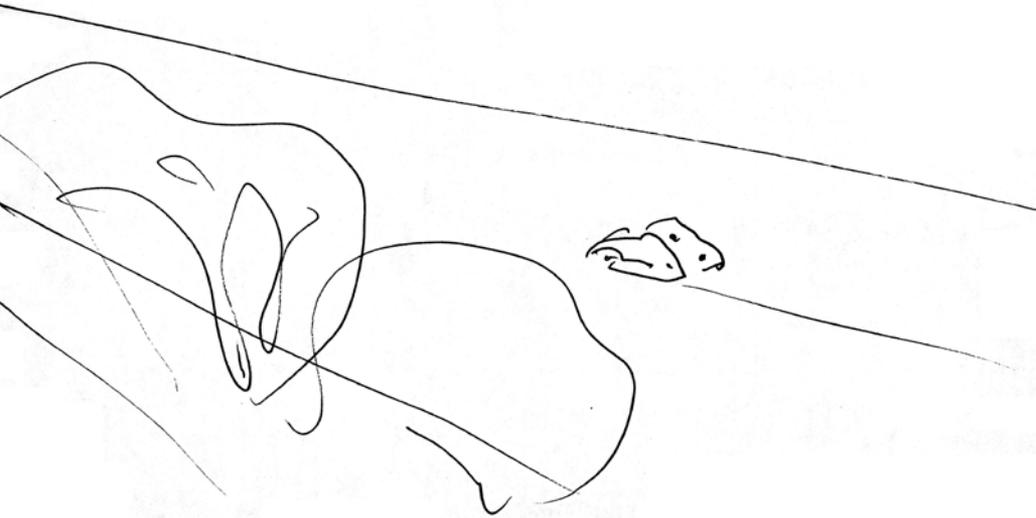
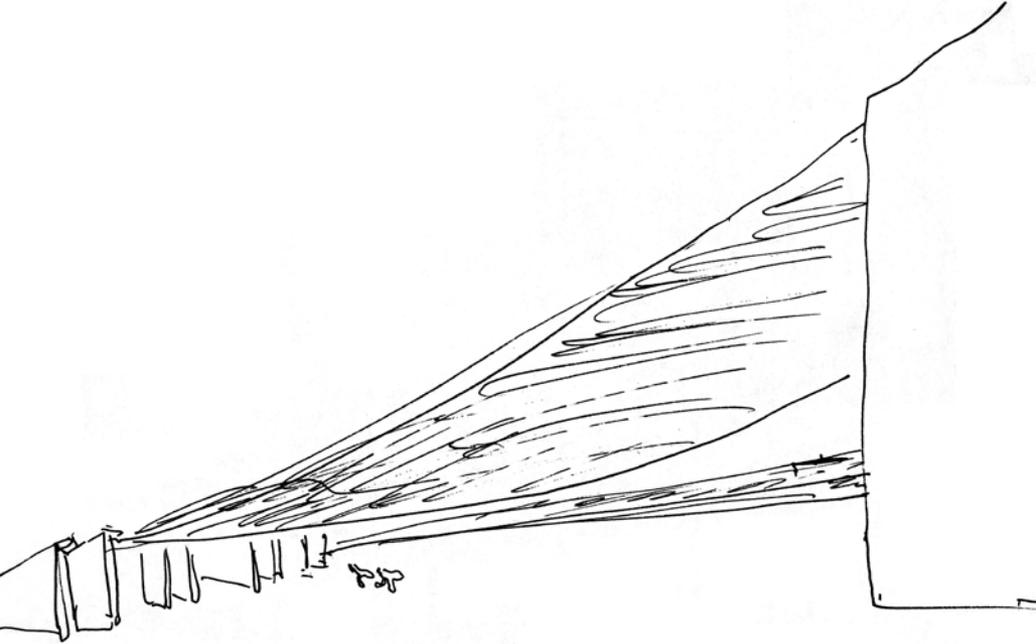
Restaurante Boa Nova.
Leça de Palmeira. **1963**

Banco Borges & Irmão.
Vila do Conde. **1986**

Iglesia en Marco
de Canaveses. **1997**

INTRODUCCIÓN

No estoy seguro de cuándo conocí a Álvaro Siza. Quizá cuando participó en el concurso, y lo ganó, para el Centro Cultural de la Defensa, en Madrid. Aunque siempre me queda la sensación de que existió una vez anterior. Al menos puedo asegurar que es un agradable compañero de viaje. Buen gastrónomo, excelente conversador y poseedor de una mirada que, bajo la engañosa suavidad del mope de vocación, penetra en el sentido de las cosas.

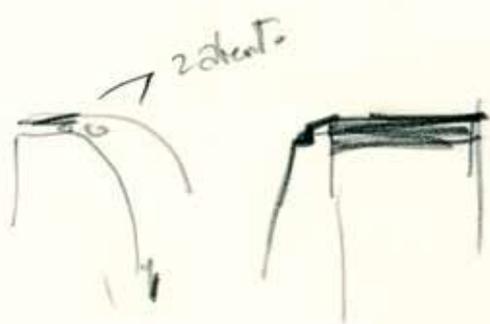
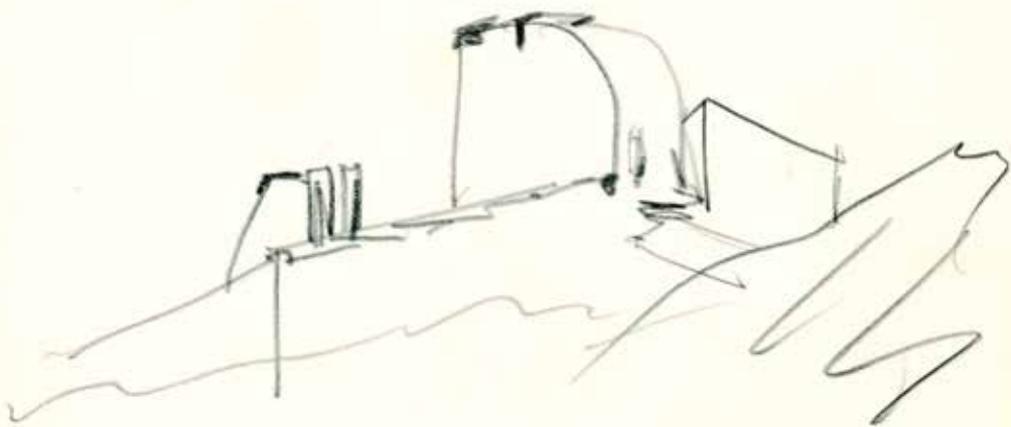
Comprender un país (sobre todo tan cercano como Portugal) es atender a sus poetas y a su arquitectura; a unos por la capacidad de desvelar la naturaleza oculta de lo que llamamos realidad, y lo otro por ser la expresión, mediada, de los sueños colectivos. Y en el Siza arquitecto, ya lo dejé escrito en otro lugar, siempre sospeché un poeta oculto.

La razón poética siempre ha sido el sueño de la palabra como instrumento de reconciliación, así lo intuyó María Zambrano. Por eso asuntos tan delicados como el «iberismo» han encontrado un espacio de comprensión en el diálogo atemporal de la poesía. Un ejemplo, citado por el escritor gallego César Antonio Molina:

«Mi entrañado Duero
Cantando en las entrañas de Portugal y España
Portugal, cuna de ensueño, purgatorio de almas.
Portugal, Portugal,
la mar, la mar, la mar
sobre la mar, bajo la mar ¡el cielo!
bajo el cielo, sobre el cielo ¡el alma!».

Hasta aquí un fragmento del *Cancionero* de Miguel de Unamuno, y después el comentario del poeta portugués Teixeira da Pascoaes, amigo del escritor vasco y creador del *saudosismo*, entendido como esencia de la espiritualidad portuguesa: «Se houvesse muitos escritores na Espanha com idénticas qualidades seria tal coisa um perigo para a nossa Independência! Felizmente para Portugal – Nacionalidade – há dois apenas».

Confiemos en que este viaje a Portugal, en compañía del arquitecto Álvaro Siza, y, como testigo de excepción, de mi amigo Kenneth Frampton, sirva, no solo para comprender mejor una arquitectura de extrema calidad, sino para superar desencuentros históricos. Y que me permita transmitir la pasión que se nutre de la paradoja de creer que he entendido el sentido de una frase del poeta Ruy Belo en la que expresa el sentimiento de desasosiego máximo: «Mi país es lo que el mar no quiere».

OPORTO

Dice Saramago de Oporto que es «un duro misterio de calles sombrías y casas de color terroso, tan fascinante todo eso como al anochecer las luces que se van encendiendo en las laderas, ciudad junto a un río que se llama Duero». Ese río que divide, o quizá une, Oporto y Gaia, y que, casi sin notarlo, con suma discreción, se convierte en mar.

Hemos llegado al episodio central de este itinerario, toda vez que en Oporto (y en su entorno próximo: Matosinhos, Marco de Canaveses o Penafiel) encontramos la mayor densidad de obras de Álvaro Siza y, al mismo tiempo, las personas y los paisajes arquitectónicos que desde la biografía y la temperatura creativa explican el personaje.

Si empezamos por las primeras obras, en cuanto a la cronología, nos reencontraremos con un tema fundamental en Siza: la arquitectura como **límite**, como situación fronteriza.

«Ya en mis primeros proyectos, a lo largo del margen de Leça de Palmeira, esta preocupación está claramente expresada. Aquella área también se caracteriza, de hecho, por la presencia de un límite.»¹⁰

La piscina de Leça de Palmeira es una construcción que se asienta en el borde físico de un territorio de gran potencia paisajística, pero mal colonizado por una serie de operaciones urbanísticas de carácter especulativo. Es, por tanto, un ámbito de transición entre lo artificial y lo más natural posible: el mar. En esa imagen de las distintas piscinas y plataformas que constituyen el entramado geométrico del proyecto, podemos ver cómo se va disolviendo el esquema hasta convertirse en algo orgánico. La actitud ante el límite es, pues, proponer un espacio intermedio que facilita la conexión, en vez de la cesura.

En la geometría que delimita el conjunto de las edificaciones donde se ubican los vestuarios, la cafetería y los demás servicios anexos a esas piscinas, solo hay una línea clara y es la de continuidad en el borde de la costa, como si se prolongara la plataforma que soporta la vía de tráfico rodado. El proyecto de Taliesin West de Frank Lloyd Wright, como ya ha señalado algún crítico, está aquí presente en el sentido de lo que éste tiene de fronterizo: una línea continua que señala el límite, pero que va introduciendo una serie de diagonales, el mecanismo geométrico, que facilita la transición de un esquema rígido a unas formas más orgánicas. Aquí es la misma estructura rocosa de la playa la que sirve de sugerencia y de soporte físico a los distintos planos que individualizan los tramos de agua; los desvelan como «lugares».

De hecho, al conjunto edificado no se accede ortogonalmente, sino mediante una rampa lateral, paralela al borde marítimo, y nos conduce en una secuencia a espacios intermedios que van graduando la percepción espacial, con una sutil utilización del contraste entre luz y sombra, acompañando el significado de excavación allí donde la presencia física de la arquitectura se desvanece, lo que demuestra una extremada sensibilidad hacia el lugar.

En uno de los croquis iniciales del proyecto para las piscinas de Leça aparece, situado algo más al norte, el restaurante de Boa Nova, como punto de referencia donde confluyen las tensiones visuales que se disipan a lo largo de toda la playa. Este otro proyecto es el resultado de un concurso convocado por el Ayuntamiento de Matosinhos en 1956. Su localización posee un fuerte significado para la memoria local y está ligada a la figura de un poeta romántico: António Nobre.

10. Álvaro Siza, op. cit., pág. 21.

EPÍLOGO CON IGLESIA

Tanto Penafiel como Marco de Canaveses son dos pequeñas poblaciones enlazadas por la carretera que une Oporto con Vila Real y la fronteriza Braganza. Las estribaciones de la Sierra do Marão anticipan el mar, en su forzado descenso, y conceden a Penafiel y Marco una imagen de plataformas de piedra que, a pesar del deterioro urbano que ha traído consigo el asalto de la modernidad, conservan todavía algo de la atmósfera rural de los paisajes literarios de un Eça de Queirós.

El parvulario João de Deus en Penafiel y la iglesia en Marco son dos proyectos lejanos en el tiempo (el primero de 1984 y el segundo entre 1990 y 1998), pero tienen en común la voluntad de construir lugares artificiales, donde la determinación, análoga, de un basamento de apoyo para la volumetría pretende configurar una ficción topográfica.

La escuela infantil es también una casa; lo comprobamos en la disposición de su planta, donde las crujeas determinan pequeños patios interiores que cualifican el tramo central, significado por esas torres de escala doméstica que tienen como misión fundamental la tamización interna de la luz natural.

La presencia de invariantes formales, como la marquesina que se pliega, dulcificando la transición entre las aulas y el espacio exterior, o el uso de materiales y formas tradicionales, se conjugan con esa identidad fragmentaria o desarticulada de la composición que no persigue la unidad formal, sino que «el orden como aproximación de los opuestos» sirve para cualificar los distintos espacios. Lo que pone en primer plano esa **poética del fragmento** que, de una u otra forma, reaparece como estrategia de conciliación con lo real.

«La iglesia de Marco de Canaveses, situada a decenas de kilómetros de Oporto, es solo una pequeña parte de un complejo religioso que prevé un auditorio, una escuela de catequesis y la casa del párroco. La visita del sitio elegido me había turbado profundamente. Un lugar difficilísimo con grandes diferencias de cotas y además condicionado por una carretera, una vía de gran tráfico. Como si todo esto no bastase, aquella zona de la ciudad estaba colmatada de edificación de pésima calidad. La construcción de este centro parroquial es, por tanto, también, la construcción de un **lugar** en sustitución de una topografía incoherente.»¹⁶

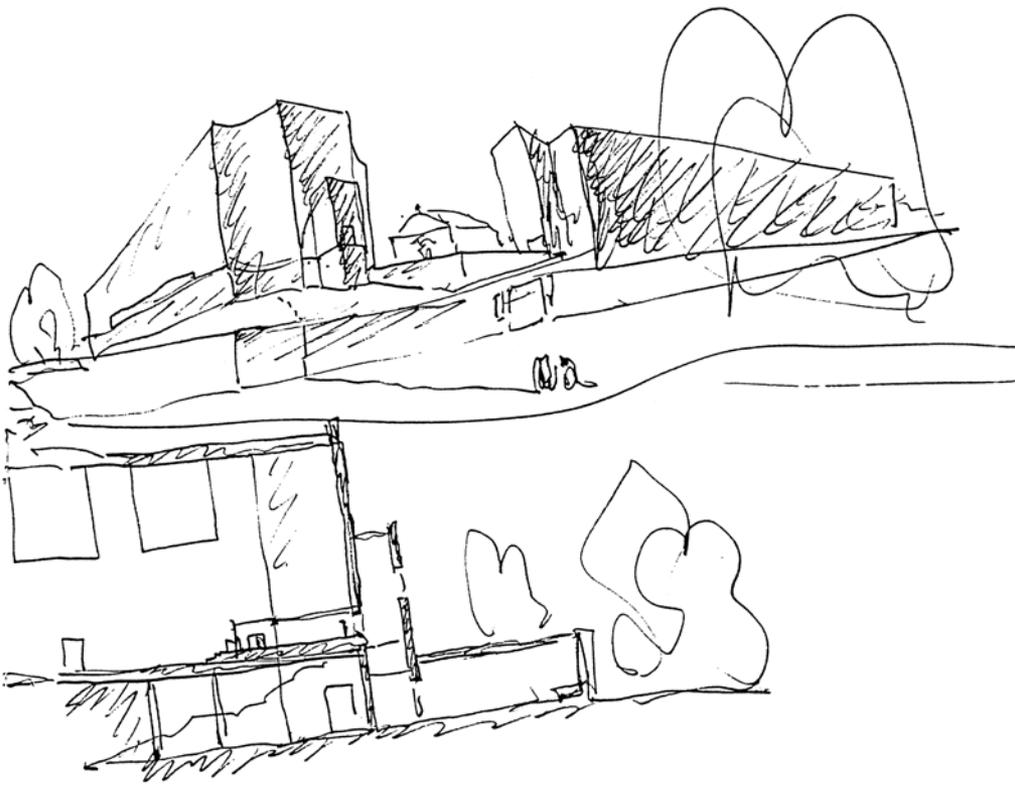
En este texto de Álvaro Siza están claras las analogías entre Penafiel y Marco. Si en la guardería el basamento era puro soporte, en el caso de la iglesia, la plataforma, además de soportar el volumen de la nave, desempeña la función de cobijar el patio interior de acceso a la cripta.

No obstante, uno de los problemas más importantes del planteamiento es cómo dar una respuesta, desde el lenguaje abstracto, a un significado que se sustancia en la historia y que, tradicionalmente, ha utilizado lo ornamental o lo figurativo para potenciar unas formas necesariamente simbólicas.

La construcción futura del resto de las piezas del centro parroquial configurará una U de distinta escala que complementará la ya existente, dándole más sentido como atrio de la iglesia. En este frente exterior nos falta esa dinámica que hace irradiar siempre la arquitectura de Siza hacia el espacio donde se asienta.

La capilla funeraria, que actúa de basamento de la iglesia, tiene un patio de relación en su acceso directo, que se explica desde una posición cultural específica ante el rito de la muerte. Entre la solidaridad con el trance y el dolor íntimo de los directamente afectados.

16. Álvaro Siza: *Immaginare l'evidenza*, Roma: Editori Laterza, 1998.

Esta actitud, compartida en el ámbito mediterráneo, es distinta de la nórdica, como se plasma arquitectónicamente en la configuración de la capilla de Oud o en la de Asplund.

Un elemento determinante en la articulación vertical de estos espacios de fuerte connotación simbólica es la cámara de luz, que, a la manera de la construcción barroca, captura la luz de la abertura norte para distribuirla con distinta cualidad en cada uno de los planos. Desde el dramático telón de fondo que la luz genera al derramarse por la capilla, hasta el encuadre del altar y el oficiante por los desmaterializados huecos del ábside, contrapesados por los grandes ventanales superiores, sobre el muro curvo que conjuga la contraposición entre simetría y su ruptura.

La planta tiene una dimensión lateral de unos diecisiete metros, idéntica a la vertical, y una profundidad de treinta metros. Estas medidas producirían sin duda una imagen excesivamente plana; sin embargo, el muro inclinado y curvo genera una tensión espacial que acentúa la verticalidad del espacio de la nave y refuerza su significación religiosa.

La solución de Siza no renuncia, aunque en la nueva liturgia el oficiante ya no concentra la atención, lo que ha originado un abandono de los esquemas basilicales tradicionales, sustituidos por la axialidad y la simetría e incorporando las disonancias de la abstracción moderna. El gran bloque unitario de mármol que constituye el altar refuerza esa sensación entre la densidad y la gravedad de la materia y la levedad espacial, que la cámara de luz, en sus dos huecos simétricos, contrapone desde el ábside.

La figuración simbólica corresponde a las pequeñas cruces, delineadas por las juntas en el despiece del suelo o en los azulejos que revisten algunos muros. Una expresión que confía al silencio la dimensión espiritual. Pero este espacio tan inmaterial, tan abstracto, casi de excesivo recogimiento, queda interrumpido por el largo ventanal corrido que se abre justo a la altura de la mirada de los participantes en el ritual. Allí nos reencontramos con esa realidad exterior, deteriorada, que reclama su presencia en la conciencia de los fieles.

La ubicación de la pila bautismal, tamizada por el azulejo del fondo o junto a la entrada, se justifica desde la voluntad de **enmarcar** los elementos simbólicos: las campanas y el agua.

Es un proyecto, en definitiva, en el que el autor domina sus propias claves. La cuestión es si este lenguaje, tan denso y profundo, puede ser compartido socialmente. Pero mal irá la sensibilidad popular, si esta poesía constructiva, equilibrada y serena, es ignorada o pasa desapercibida.

Pues el estilo, parafraseando a Claudio Magris, «es un modo absoluto de ver las cosas en su esencia, es el modo de reencontrar la vida, su sentido angustioso y secreto que brilla solo más allá de las efusiones sentimentales, de las acrobacias intelectuales y de los adornos esteticistas».

Juan Miguel Hernández León

Iglesia Marco de Canaveses. 1997

En la página siguiente

Piscinas Leça de Palmeira. 1966

BIBLIOGRAFÍA

ALVARO SIZA 1958-2000. *El Croquis* (Madrid), núm. 68/69 + 95 (1985).

ALVARO SIZA, *ARQUITECTO*, Santiago de Compostela: Centro Galego de Arte Contemporáneo de Galicia. Xunta de Galicia, 1993.

ALVARO SIZA. *Blanco* (Valencia), núm. 1 (2008).

ALVARO SIZA. *Escrits* (ed. Carles Muro), Barcelona: UPC, 1994.

ALVES COSTA, Alexandre, Kenneth FRAMPTON y Nuno PORTAS: *Professione Poética: Alvaro Siza*, Milán: Electa, 1986.

BURLANDO, Patrizia, Guido CAMPODONICO y Mauro MORICONI: *S Come Siza: Escola Superior de Educação Setúbal 1986-1994*, Génova: Joshua Liri, 1999.

CASTANHEIRA, Carlos y Pedro LLANO: *Alvaro Siza, Opere e Progetti*, Santiago de Compostela y Milán: CGAC y Electa, 1995.

— y otros: *Alvaro Siza: The Reconstruction of the Chiado*, Lisbon, Oporto: Icep, 1997.

FLECK, Brigitte: *Alvaro Siza: Obras y Proyectos 1954-1992*, Madrid: Akal, 1999.

FRAMPTON, Kenneth: *Álvaro Siza: Obra completa*, Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

— y otros: *Álvaro Siza Vieira: Esquissos de Viagem*, Oporto: Simao Guimaraes, 1988.

HENRIQUES DA SILVA, Raquel y Paulo MARTINS BARATA: *Álvaro Siza: Museu de Serralves*, Lisboa: White&Blue-Arquitectura e Urbanismo, 2001.

JODIDIO, Philip: *Álvaro Siza*, Colonia: Taschen, 1999.

MACHABERT, Dominique y Laurent BEAUDOIN: *Álvaro Siza, une question de mesure*, Paris: Le Moniteur, 2008.

SIZA, Álvaro: *Imaginar la evidencia*, Madrid: ABADA Editores, 2003.

TESTA, Peter: *La Arquitectura de Álvaro Siza*, Oporto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1988.

— *Álvaro Siza*, Basilea: Birkhauser, 1996.

— *The Architecture of Álvaro Siza*, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1984.

TRIGUEIROS, Luis: *Álvaro Siza 1986-1995*, Lisboa: Blau, 1995.

Banco Borges&Irmão Vila do Conde. 1986

En la página siguiente

Estudio de Álvaro Siza Oporto. 1998

ÁLVARO SIZA
TRANSFORMANDO LA REALIDAD
TÍTULO ORIGINAL: *TRANSFORMING REALITY*
(ESTADOS UNIDOS, 2004-59')

DIRECTOR
MICHAEL BLACKWOOD

COLECCIÓN
ARQUIA / DOCUMENTAL 24

EDICIÓN
FUNDACIÓN CAJA DE ARQUITECTOS
C. ARCS, 1. 08002. BARCELONA
T 936 011 115 F 933 042 340
WWW.ARQUIA.ES/FUNDACION

DISEÑO GRÁFICO
CLA-SE. CLARET SERRAHIMA

MAQUETACIÓN
GRÁFICA FUTURA

IMPRESIÓN
DIALOGRAF

SUBTITULADO
LASERFILM

AUTORÍA Y PRODUCCIÓN
INFINIA DVDREAMS

© DE ESTA EDICIÓN
FUNDACIÓN CAJA DE ARQUITECTOS
© DEL DOCUMENTAL
MICHAEL BLACKWOOD PRODUCTIONS
© DEL TEXTO
JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ LEÓN
© DE LOS DIBUJOS
ÁLVARO SIZA VIEIRA
© DE LAS FOTOGRAFÍAS
UIG via GETTY IMAGES Págs. 40-41
IMAGES STORIES BENEDETTO FG+SG Contraguarda

CUBIERTA Y CONTRACUBIERTA
BOCETO DE ÁLVARO SIZA DE LAS
PISCINAS EN LEÇA DE PALMEIRA. 1966

PATRONATO FUNDACIÓN
CAJA DE ARQUITECTOS

PRESIDENTE
JAVIER NAVARRO MARTÍNEZ

VICEPRESIDENTE 1º
FEDERICO ORELLANA ORTEGA

VICEPRESIDENTE 2º
ALBERTO ALONSO SAEZMIERA

SECRETARIO
ANTONIO ORTIZ LEYBA

PATRONOS
CARLOS GÓMEZ AGUSTÍ
COVADONGA ALONSO LANDETA
MARTA CERVELLÓ CASANOVA
JOSÉ ARGUDÍN GONZÁLEZ
SOL CANDELA ALCOVER
MONTSERRAT NOGUÉS TEIXIDOR
EMILIO TUÑÓN ÁLVAREZ
FRANCISCO CABRERA CABRERA
FERNANDO DÍAZ-PINÉS MATEO
JESÚS HERNÁNDEZ GONZÁLVEZ
ANTONIO FERRER VEGA

DIRECTOR
GERARDO GARCÍA-VENTOSA LÓPEZ

LA EDICIÓN DE ESTE DVD HA SIDO POSIBLE
GRACIAS A LA FINANCIACIÓN OBTENIDA
DEL FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN
DE ARQUIA CAJA DE ARQUITECTOS.

Colección de documentales de Arquitectura en DVD

arquía/documental 1

OSCAR NIEMEYER
UN ARQUITECTO COMPROMETIDO
Director: Marc-Henri Wajnberg, 2000
LUCIO COSTA BRASILIA
Y LA UTOPIA MODERNA
Director: Geraldo Motta, 2003

arquía/documental 2

JØRN UTZON
EL LÍMITE DE LO POSIBLE
Director: Daryl Dellora, 1998

arquía/documental 3

LOUIS I. KAHN
MI ARQUITECTO
Director: Nathaniel Kahn, 2004

arquía/documental 4

LE CORBUSIER EN LA INDIA:
AHMEDABAD Y EL CAPITOLIO
DE CHANDIGARH
Director: Manu Rewal, 2000

arquía/documental 5

NORMAN FOSTER
CONSTRUIR EL *GHERKIN*
Directora: Mirjam von Arx, 2005

arquía/documental 6

SANTIAGO CALATRAVA
EL SOCIALISTA, EL ARQUITECTO
Y LA *TURNING TORSO*
Director: Fredrik Gerthen, 2005

arquía/documental 7

CHARLES CORREA
VOLUMEN CERO
Director: Arun Khopkar, 2009

arquía/documental 8

REM KOOLHAAS
MÁS QUE UN ARQUITECTO
Directores: Markus Heidingsfelder
y Min Tesch, 2005

arquía/documental 9

HANS SCHAROUN
ARQUITECTURA IMAGINARIA
Director: Hartmut Bitomsky, 1993

arquía/documental 10

HERZOG & DE MEURON
EN CHINA: NIDO DE PAJAROS
Directores: Christoph Schaub
y Michael Schindhelm, 2008

arquía/documental 11

SIR JOHN SOANE
ARQUITECTO INGLÉS,
LEGADO AMERICANO
Director: Murray Grigor, 2005

arquía/documental 12

KONSTANTÍN MÉLNIKOV
LA CASA DE MÉLNIKOV:
LA UTOPIA DE MOSCÚ
Director: Rax Rinnekangas, 2007

arquía/documental 13

ALVAR AALTO
VILLA MAIREA. LA ESENCIA
DE UNA CASA
Director: Rax Rinnekangas, 2009

arquía/documental 14

TADAO ANDO
LA CASA KOSHINO
Director: Rax Rinnekangas, 2009

arquía/documental 15

ENRIC MIRALLES
APRENDIZAJES
DEL ARQUITECTO
Director: Gustavo Cortés, 2000
MIRALLES TAGLIABUE
EMBT: ESTADO DE
LAS OBRAS, JULIO 2002
Dirección: Bigas Luna Studio, 2002

arquía/documental 16

ANTONI GAUDÍ
UN ARQUITECTO MESIÁNICO
Director: Gabriel Petit, 2007

arquía/documental 17

RENZO PIANO
VISITAS DE OBRA
Director: Marc Petitjean, 1999

arquía/documental 18

RICHARD NEUTRA
VDL. CASA EXPERIMENTAL
Director: Timothy Sakamoto, 2007

arquía/documental 19

SHIGERU BAN
ARQUITECTURA DE EMERGENCIA
Director: Michel Quinejure, 2000

arquía/documental 20

EILEEN GRAY
INVITACIÓN AL VIAJE
Director: Jörg Bundschuh, 2006

arquía/documental 21

LUIS BARRAGÁN
CASA ESTUDIO
Director: Rax Rinnekangas, 2010

arquía/documental 22

LE CORBUSIER
LE CABANON
Director: Rax Rinnekangas, 2010

arquía/documental 23

KOCHUU
ARQUITECTURA JAPONESA
Director: Jesper Wachtmeister, 2003

arquía/documental 24

ÁLVARO SIZA
TRANSFORMANDO LA REALIDAD
Director: Michael Blackwood, 2004

En preparación

BUCKMINSTER FULLER
MIES VAN DER ROHE
KISHO KUROKAWA
MIGUEL FISAC

La colección arquía/documental supone la recuperación de un material disperso y hasta ahora inédito en España de inestimable valor para el mundo de la arquitectura. Cada volumen, además del documental dedicado a un arquitecto y su obra, reúne información recopilada especialmente para cada número por un arquitecto español: fotografías, dibujos, comentarios, escritos o entrevistas, incluidos tanto en el dvd como en el libretto adjunto a la edición.

