

SEMINARIO DE TEORÍA DE LA ARQUITECTURA 2

Semestre 2022-2

Cárdenas Arzपाल, María Alexandra

20125853

ac29: EVOLUCIÓN DE UN QUEHACER ARQUITECTÓNICO – Álvaro Pastor Cavagneri RESUMEN RAZONADO 4

El ponente de esta conferencia, Álvaro Pastor, empieza su charla con un breve recorrido sobre cómo llegó a la arquitectura. Pasando por la aviación y luego por la ingeniería. Su intento por llegar a ambas no fue a su favor. Pese a ello, ya en Argentina, queda embelesado por la creatividad, alegría y libertad de espíritu que exuda el ambiente de la facultad de Arquitectura que le enseña un amigo. Nos invita a pensar en la Arquitectura como profesión creadora de la belleza, que, no solo es la funcionalidad de la estructura, sino la creación bella que armoniza con su contexto y que trae bienestar al lugar y a los usuarios. Compara la labor del arquitecto con la de un artista que, al igual que muchos, debe aprender a masterizar su arte y cultivarlo. Debe masterizar variables al mismo tiempo, conocerlas profundamente, para lograr en su conjunto, como resultado final, la belleza. Siendo ella variable según el lugar, como lo ejemplifico con el hombre y sus culturas, y las infinitas obras de arquitectos que emanan sentimientos por la belleza construida y que corresponden al lugar donde han sido emplazadas. Siendo ello la misión que le encarga la arquitectura, nos enseña un gran principio que tiene: sin importar el tamaño del encargo arquitectónico, se siente en la obligación de la búsqueda de esta belleza, de la felicidad y el bienestar que esta puede otorgar una vez lista. La importante lección de que, lo que se crea, forma parte de un todo, de un patrimonio en el que vivimos. La responsabilidad de una creación que, sin importar el tamaño, formará parte de la historia de la humanidad.

Para lograr ello, nos transmite cuál es su premisa al momento de crear: respetar el lugar, no solo en paisaje, sino el entorno general donde se emplaza la obra (edificios, vecinos, territorio, etc). Asimismo, nos menciona su experiencia con Enrique Ciriani, su gran maestro, con quien trabajó en el Marla Vallée en Francia. De él aprendió el gran compromiso que debe tener uno con su obra. Donde el uso de la forma del cuadrado es llevado al límite, desde las formas del volumen, las formas inscritas en él para dar paso a pórticos o ventanas, hasta los acabados en la composición de la fachada (en cerámicos y concreto). Nos comenta aprendizajes, no solo de Ciriani, sino también de otros arquitectos como Le Corbusier, donde el manejo del color, la luz y sombras puede crear ambientes interiores y la poética resultante de ella.

Lecciones que lleva a su primera obra en Perú, con *La federación de empleados bancarios (Arequipa)*, donde hay un claro intento por incluir la planta libre, pórticos, horizontalidad en las ventanas y el uso del cuadrado. En el caso de *El conjunto habitacional Fonavi*, también en Arequipa, nos enseña la importancia de la composición que tienen, en general, sus obras donde hay un contraste el paisaje de fondo y los planos que componen la imagen de este. La ritmicidad de los elementos que sobresalen del conjunto, que si bien no funcionaron como esperaba, le suman al conjunto. Asimismo, el uso y elección del color en paredes que soportan las escaleras, y cuya pared esta pintada de color que da ese contraste con lo claro del conjunto.

Como arquitecto joven, empieza a su vez, la exploración con las formas, en donde con planimetrías de las casas de playa que nos presentó, nos enseña el uso del cuadrado en las plantas, a veces utilizando un forma cuadrangular sobre otra, a veces con un giro desplazado, otras veces utilizando diagonales o con los pórticos de entrada que invitan al ingreso. A veces, como en el proyecto de *Viviendas junto al río Chili* (Arequipa) nos muestra la exploración de formas cuadrangulares y circulares que pueden ser contenedor o contenido. Todo ello, sin que el proyecto deje de ser funcional y que responda a una lógica racional. Con la permanente búsqueda en cada obra por cobijar al usuario, de transmitir poesía, invitar a que afloren sentimientos y brindar bienestar.

La experimentación de formas logró plasmarlo en *la Casa Bolaños*, donde el volumen es perforado por cavidades cuadrangulares en la fachada y el ingreso marcado por un pórtico también ortogonal. Todo ello, haciendo pensar la ortogonalidad interior; sin embargo al interior se presenta un arco cobijando a otro arco, como una reinterpretación de lo que sucede en los zaguanes del Convento de Santa Catalina (Arequipa). O en la *Casa de playa*, cuya inspiración en curvas femeninas, inspiran el ondeante techo que inicia en el techo del primer piso (sala) y que termina en el del segundo (dormitorio) con una bóveda al interior logrando un cambio de alturas. Y con una reinterpretación del zaguán de un pasillo cubierto con una pérgola para el ingreso. Y, finalmente, con el uso de materiales como caña brava, bambú y bambú chancado, propios y acordes para el resultado final.

En Arequipa, claro está, existe la particularidad del material volcánico solidificado que es material característico de la arquitectura arequipeña junto con las arquerías, bóvedas, contrafuertes. Así, con el proyecto *La Posada del Puente*, en donde las arquerías son traídas para el ingreso y que enmarcan el paisaje. Utiliza técnicas como el recorrido y el uso de la topografía para incrustar en él espacios y no interrumpir la vista, o en otros casos, aprovechar los techos como miradores, como en el área del restaurante que balconea al paisaje. La mimetización en el paisaje es clave para buscar la forma de acomodarse en él. Asimismo, la importancia en el uso correcto de los materiales y colores en los ambientes.

En otros casos, utiliza técnicas como barreras lineales, continuas o interrumpidas, como contenedores de lo que sucede adentro o como límites amigables que se acomodan al espacio disponible. Como en el caso de un *conjunto de viviendas*, que alberga una barra, además de una secuencia lineal de casas (casas muralla) como contorno que contiene otra tipología en su interior (casas estrella). Se resalta, como en otros proyectos, la importancia de la composición general de la pieza arquitectónica con el paisaje como resultado conjunto. En la barra, de 4 niveles, apodada como "el ciempiés" por la arquería de base que tiene, por la parte posterior, hace uso de la reinterpretación de una escalera soportada en arco de piedra que se utilizaba antiguamente en los Tambos, como ingreso para los dúplex. El conjunto de ellos se mimetiza con el paisaje gracias a la incrustación del primer piso del dúplex inferior en el terreno logrando que el dúplex superior no sobrepase los 3 niveles sobre el suelo. Una manera ingeniosa de resolver el ingreso para el duplex inferior es haciendo que el ingreso sea a nivel del suelo y el área de habitaciones hacia abajo. En el caso del dúplex superior, su disposición es al contrario (y la usual), de tener el área social en el primer nivel del dúplex y los dormitorios en el nivel superior. El ingreso a Santa Catalina, lo tomó de inspiración para crear el pórtico-zaguán de ingreso que enmarca el paisaje que está detrás. Asimismo, la reinterpretación de los contrafuertes para crear una ritmicidad de pilares para marcar otro de los ingresos.

En otras obras, como en el Colca y Cuzco, proyectos hoteleros han logrado ser excepcionales, donde pone en valor lo propio del lugar como punto de partida. De ello se

desprende, por ejemplo, en el *Colca Lodge*, nuevamente, el uso de la topografía a su favor, con propuestas de estructuras en materiales como piedra y madera, y para los techos, con cubiertas de paja a dos o cuatro aguas que logran a parecerse a pequeñas montañas ayudando a la vista del paisaje. El uso de la medialuna como huella guía para el emplazamiento y la organización de los espacios (habitaciones) a modo de pueblito. El aprovechamiento del río para la ubicación del volumen que contiene el spa con unas visuales increíbles y el balconeo hacia el río. Por fuera, el contenedor es acorde al paisaje, sin embargo al interior, contrasta con una espacialidad pulcra moderna con paisajes enmarcados por la orientación de las vistas. En Cuzco, *el hotel ubicado en el cerro Putucusi*, con la consigna de ser un hotel a modo de mirador de Machu Picchu, logra ser un proyecto como corresponde: de no quitar protagonismo al paisaje, sino que se subyace a este. Una obra “pequeña” incrustada en el cerro. Reinterpreta la andenería y la quilla de ella como base para los prismas transparentes que se posan en ella y utiliza el tallado en piedra en sus paredes y una vista panorámica hacia Machu Picchu en la terraza con cerramiento panorámico en vidrio.

Un gran proyecto interesante, también, es el caso de *la Muralla* (ex cárcel del siglo XX), donde se da, al interior de la muralla, un edificio cívico cultural y la corte de justicia. Es decir una construcción antigua albergando una construcción contemporánea. En ambos casos edificios, la horizontalidad es marcada. Más en el primero donde el techo que cubre el volumen da la ilusión de sobrevolar al tener la fachada libre. Además, en determinados espacios como pasillos u otros, hay un uso de la pérgola “ramada” en alusión a los antiguos techos de las picanterías, logrando un juego de luz y sombra en el piso.

Por último, nos muestra trabajos en París, entre concursos ganados y no ganados, en donde, el que llamó mi atención fue el centro de estudios con el techo inclinado. Un uso de la tecnología High tech increíble, y que sigue utilizando técnicas como el juego de alturas, espacialidad interesante, formas y paredes ondulantes. En muchos de estos concursos, así como en sus obras en general, hay un estudio al momento de diseñar por medio de la técnica del croquis hecho a mano, ya sea para estudios de color, luz, sombras, vistas, ingresos, fachadas, etc. De ello se desprende la importancia del arquitecto como ser expresivo utilizando el dibujo como herramienta comunicativa y experimental. En el caso del ponente, además, tuvo experiencia en fotografía, que le ayudó a componer su arquitectura y expresarlo en sus dibujos. Termina la conferencia haciendo una muestra larga de varios de sus dibujos no arquitectónicos, sino que fueron fruto de su necesidad de decir o mostrar algo. Con dibujos a veces surrealistas, pero increíbles que muestran el mundo interior del conferencista y que hace entender una imaginación inacabable y rica de su interior.

Me quedó con muchas lecciones aprendidas: la responsabilidad como proyectista para crear espacios que enriquezcan tanto al usuario y al entorno; la tarea continua de buscar en las propuestas la felicidad y bienestar de conjunto (paisaje - usuario); la tarea de transmitir lo que corresponde de acuerdo al encargo; la importancia de respetar el paisaje; la tarea cultivar la sensibilidad; la importancia de valorar la experiencia rural y urbana y valorar, a su vez, sus aportes de cada una; la disposición de tomar a la realidad como punto de partida (no como impedimento) para, así, otorgar soluciones; la tarea de aprender a masterizar la realidad con lo ideal como herramientas complementarias, y el “hacer las cosas bien” según lo que corresponda como principio rector del diseño para lo bello; y buscar, siempre, ello: la belleza y bienestar como fin último.