

El jardín como un archivo vivo. Reflexiones, posibilidades y expectativas

The garden as a living archive. Reflections, opportunities and expectations **Amelia Vilaplana de Miguel**

Arquitecta. Prof. Asociada. Dpto. Expresión Gráfica, Composición y Proyectos. Universitat de Alicante (España)

Un paseo por Prospect Cottage desencadena una reflexión sobre las distintas dimensiones en las que el jardín puede entenderse como un archivo, los datos que el entorno pone a nuestra disposición y su lectura e interpretación.

El jardín como archivo de lo visible e invisible

Fácilmente podríamos acordar que el jardín de Derek Jarman es un repositorio de su obra producida a partir de 1986.¹ Más que una pieza en sí, el jardín de Prospect Cottage es un espacio que acoge esculturas, experimentos, fantasías, memorias y pasiones que Jarman fue cultivando desde la infancia.²

Pero esto no es todo, a medida que lo recorremos, el jardín se abre, paso a paso, como una serie de matrioskas. Los elementos que Jarman dispone en él encierran gran cantidad de información sobre Dungeness y con ello un nuevo archivo dentro del metarchivo original.

Jarman construye sus esculturas con piezas que recopila en sus paseos por la orilla del mar: elementos de tornillería, cuerdas y maderas pertenecientes al pasado industrial y pesquero de la zona. Por otra parte, sus experimentos con las plantas, la creación de sustratos y medios apropiados para el cultivo, nos hablan del clima de Dungeness y de los microclimas alrededor de la casa. El jardín se moldea en respuesta al entorno y, si se interpreta correctamente, ofrece un registro de las condiciones a las que ha estado expuesto.

Leer el jardín es leer el medio natural y el construido.

Aprendiendo del jardín

Sylvia Lavin, en su ensayo *"Reclaiming Plant Architecture"*, nos ayuda a profundizar en la relación etimológica e histórica entre plantas (vegetación) y arquitectura.³ El análisis de Lavin aporta dos enseñanzas clave. Primero, históricamente la arquitectura se ha asimilado a una planta. Segundo, la evolución sobre el entendimiento de la naturaleza y el cambio sobre las preocupaciones en cuanto al entorno han influido en la arquitectura.

En cada momento histórico, la arquitectura ha aprendido algo distinto de las plantas; ha buscado en ellas, inspiración (estética), modelos organizativos o estrategias de eficiencia.

1 Fecha en la que Derek Jarman, director de cine, artista plástico y escritor británico, se muda a Prospect Cottage.

2 Mirado con más atención, el jardín de Prospect Cottage nos ofrece un archivo más amplio de su obra. El entorno de la casa es también un archivo de escenarios y de localizaciones que nos trasladan a las películas que allí rodó. Es un lugar de creación, reflexión y activismo. Christopher Woodward, director del Garden Museum de Londres, explica en la introducción del catálogo que se publica sobre la exposición *"Derek Jarman: My Garden's Boundaries are the Horizon"*, que Jarman no buscaba poner la planta adecuada en el lugar adecuado o crear una imagen de conjunto (como sí hizo en el jardín diseñado para su hermana). Para más información sobre este tema véase Christopher Woodward, "Introduction", in *Derek Jarman My Garden's Boundaries are the Horizon* (London: The Garden Museum, 2020), 7-13.

3 El jardín se diseña, se proyecta y se planta, nos dice Lavin; la arquitectura se dibuja en plano (planta), se enraiza en el suelo y crece influenciada por el entorno (físico, climático, medioambiental pero también sensorial y político). Para más información véase: Sylvia Lavin, "Reclaiming Plant Architecture". *ARQ 103* (2019): 26-39.

Ekaterina Loupatina. Albedo Site Map (2020). Mapa de albedo y ubicación de Prospect Cottage en Dungeness.

Fuente: The Bartlett Summer Show 2021. Disponible en <https://summer2021.bartlettarchucl.com/year-2-meng-surface-to-air-off-grid/studio-2-1>

(Última consulta junio 2024)

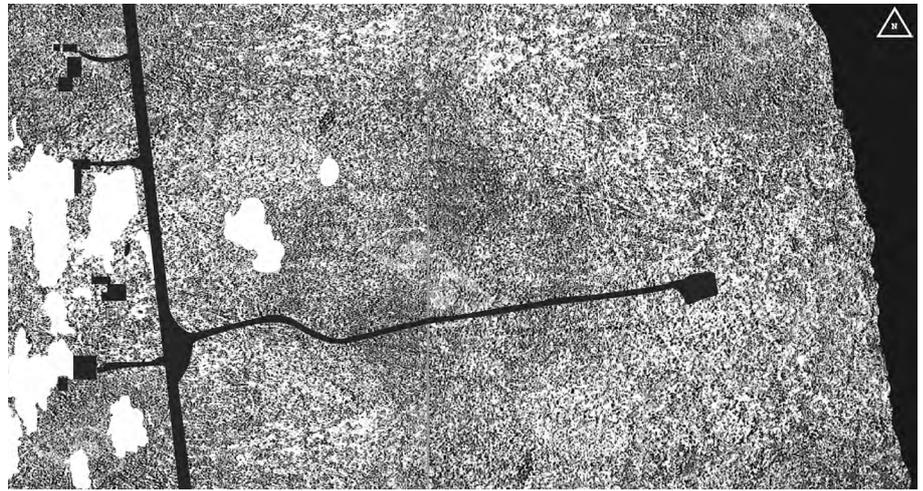
© The Bartlett School of Architecture, UCL, 2021.

4 Elementos que, aunque en este punto estamos intentando desgranar para su análisis, son en realidad inseparables.

5 Véase: Giuliana Bruno, *Atlas of Emotions* (New York: Verso, 2011), 203.

6 El nombre de este epígrafe hace referencia al video Derek Jarman: *My Garden's Boundaries are the Horizon*, creado por el Garden Museum en el contexto de la exposición (con el mismo nombre) dedicada a Derek Jarman. En él se desarrolla la idea de que el jardín de Jarman es un espacio sin límites físicos y que cuestiona los límites conceptuales. Para más información véase: "Derek Jarman: *My Garden's Boundaries are the Horizon*", *The Garden Museum*, Disponible en <https://vimeo.com/447454521> (Última consulta junio 2024)

Sanara Piensuparp, *The Funnel of Prospect* (2020). La vista del horizonte en 2420 desde Prospect Cottage. Fuente: The Bartlett Summer Show 2021, *Surface to air*. Disponible en <https://summer2021.bartlettarchucl.com/year-2-meng-surface-to-air-off-grid/studio-2-1> (Última consulta junio 2024) © The Bartlett School of Architecture, UCL, 2021.

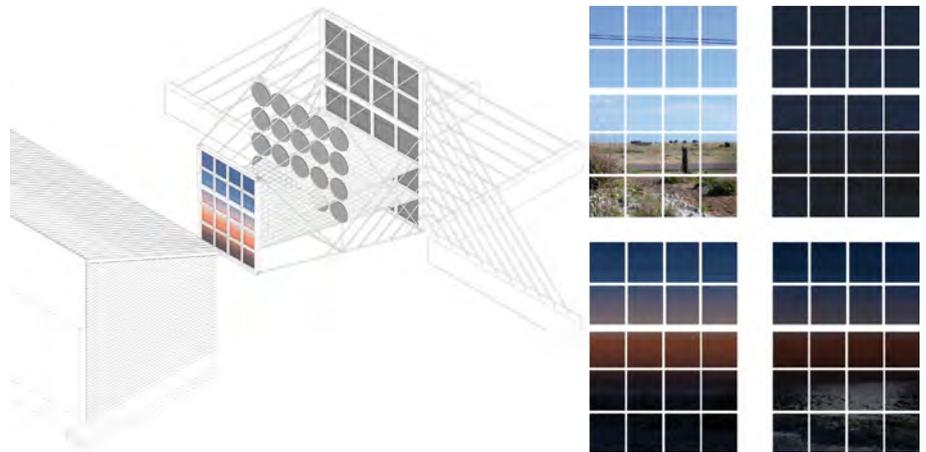

Lo físico, lo sensorial y lo sentimental. Los placeres del jardín

La belleza reside en que, en el jardín, los datos físicos conviven con la experiencia del entorno. La percepción del jardín va incluso más allá de lo sensorial ya que se adentra en la sensibilidad, en los recuerdos, en la memoria y en la fantasía.⁴

Usando las palabras de Giuliana Bruno, el paseo por un jardín provoca un doble movimiento que conecta las topografías exteriores con las interiores. El jardín, se convierte en un espacio interior a la vez que es la proyección de un espacio interior.⁵ Un jardín es un espacio sensorial y cultural.

Si Lavin nos enseña que el jardín es un contenedor de datos útiles, Bruno nos ayuda a situar estos datos dentro de nuestro paisaje interior.

Un jardín sin límites,⁶ un archivo vivo

Una investigación docente cruza el jardín de Jarman. Desde 2019, en el MEng EAD,⁷ arquitectos de la Bartlett School of Architecture colaboran con los departamentos de ingeniería civil y medioambiental de UCL en el diseño de un marco metodológico que permita la integración interdisciplinar para desarrollar la observación del paisaje.

Con esta intención se intenta registrar un fenómeno del entorno en un momento de cambio. Iteraciones de este enunciado recorren diversos espacios públicos de Inglaterra y llegan a Dungeness.⁸ Allí, aparecieron unos dispositivos que extendían el jardín de Jarman en el tiempo y en el espacio,⁹ ampliando la colección de intervenciones legadas por el artista.

7 Meng in Engineering and Architectural Design, The Bartlett School of Architecture UCL, programa dirigido por el arquitecto y Associate Professor Luke Olsen.

Animados por la crítica que Luce Irigaray hace de los límites de la representación espacial podemos decir que estos aparatos buscan los puntos ciegos en los elementos normalmente considerados para el análisis espacial y científico y la experimentación en la representación de los datos registrados, anhelando un acercamiento más táctil al entorno y más en contacto con uno mismo.¹⁰

Los aparatos diseñados extienden la percepción del observador y el alcance de su propio cuerpo, que se despliega por el jardín, obteniendo datos que se dibujan en paisajes sensoriales, sentimentales, culturales y críticos.

De este modo, los cambios en el efecto albedo se mapean (Fig.1) y quedan registrados en esculturas de piedras de distintos colores. Un marco añadido a la ventana del estudio de Jarman, nos permite ver el horizonte como será dentro de 400 años cuando el cambio del nivel del mar tenga efectos en la luz de Dungeness (Fig.2). Un móvil permite visualizar las micro turbulencias que generan el ángulo de ataque en el ala de un pájaro. Los niveles de luz que reciben los peces que habitan el Regent 's Canal en Londres se nos hacen perceptibles. (Fig.3)

Más allá de un legado de esculturas, el jardín de Derek Jarman es un archivo de experimentos ambientales, una colección de experiencias vitales, de historias, de la historia. El jardín despliega sus archivos, a medida que lo atravesamos. El archivo y su observador se van construyendo conjuntamente. Repitiendo las palabras de Giuliana Bruno:

El jardín (es), por lo tanto, un exterior convertido en un interior; pero también (es) la proyección de un mundo interior sobre la geografía exterior. En una movilización sensorial, el exterior del paisaje se transformó en un mapa interior, (el paisaje dentro de nosotros) mientras este mapa interior también fue culturalmente movilizado.¹¹

8 Enunciado desarrollado en el MEng EAD en The Bartlett School of Architecture (UCL) por Amelia Vilaplana, James Purkiss, Philippe Duffour, Andrew Gillen y Aurore Julien, dentro del marco metodológico creado y desarrollado en desde 2019 por Graeme Williamson, Farhang Tahmasebi y Laura Hannigan. Posteriores iteraciones fueron desarrolladas por Amelia Vilaplana, Matthew Heywood, Mina Hasmann y Emma-Kate Matthews.

Figura 3. Liz Wang, Karsten Wong, Madeleine Lee, *The Big Fish. (Under) waterscape through the eyes of a Fish* (2022). Fuente: The Bartlett Summer Show 2023, Unveiling the Unseen, <https://summer2023.bartlettarchucl.com/project-index> (Última consulta junio 2024) © The Bartlett School of Architecture, UCL, 2021.

9 En el espacio porque lo extendían hasta la playa, el mar, y la atmósfera. En el tiempo porque a partir de la observación del presente pretendían dilucidar el futuro, además de tener en cuenta que en el jardín el tiempo se contrae y se expande con la convivencia de seres, materias y objetos que tienen tiempos de vida diversos, velocidades de vida diferentes.

10 Peg Rawes, en Irigaray for Architects, ofrece un acercamiento al legado de Irigaray que ayude al desarrollo de una arquitectura de género. Uno de los puntos en los que se detiene es en la toma de datos. Desde la revisión del concepto de cuerpo (sexed body) y la reflexión en cuanto a las particularidades tanto biológicas como construidas del cuerpo femenino, propone un entendimiento del entorno percibido y mediado por las particularidades del mismo. Véase: Peg Rawes, *Irigaray for Architects* (London: Routledge, 2007).

11 Giuliana Bruno, *Atlas of Emotions* (New York: Verso, 2011), 203.