

Artefactos primitivos: Seis incógnitas para el estudio de la estrategia proyectual en la obra de Paulo Mendes da Rocha

Primitive artifacts: Six unknowns for the study of the project strategy in the work Paulo Mendes da Rocha

Angelo Páez-Calvo

Recibido: 2023.04.30

Aprobado: 2023.06.16

Angelo Páez-Calvo

Universidad Nacional de Colombia
apaezc@unal.edu.co

Arquitecto (2004) y Magíster en
Arquitectura (2011) Universidad
Nacional de Colombia.

Docente investigador en las áreas de
Proyecto y Teoría de la Arquitectura
en la Escuela de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional
de Colombia. (2018)

Socio-Director de Proyectos de Oficina
de Arquitectura (2013)

Resumen

La posibilidad de entender el significado de la estrategia proyectual en arquitectura radica en descubrir cuáles son los principios abstractos que ordenan las operaciones concretas que determinan las características formales y espaciales de un hecho arquitectónico. El presente artículo busca poner de manifiesto el valor poético y estético que tiene el orden técnico como principio fundamental de una estrategia. Para esto se estudia la obra de Paulo Mendes da Rocha, y se plantean seis incógnitas que—a manera de indicios—ponen en evidencia la relación entre los órdenes técnico, diagramático y simbólico en arquitectura. Éste referente expresa de manera contundente dos aspectos fundamentales de la disciplina: 1. El sentido esencial de la arquitectura en su condición primitiva, es decir, el establecimiento de un lugar en el mundo como parte de una continuidad territorial; 2. El sentido presencial del proyecto como evidencia de un orden técnico, es decir, la tensión constructiva se traduce en el registro estético del hecho arquitectónico. En este orden de ideas, la estrategia proyectual de Mendes da Rocha deviene en una arquitectura de carácter paradigmático, es el resultado de una tensión dinámica entre una esencia representacional y una presencia diagramática.

Palabras clave: Investigación proyectual; Paulo Mendes da Rocha; proyecto arquitectónico; tectónica y estereotomía; teoría arquitectónica.

Abstract

The possibility of understanding the meaning of the design strategy in architecture lies in discovering which are the abstract principles that order the concrete operations capable of determining the formal and spatial conditions of an architectural idea. This article seeks to highlight the poetic and aesthetic value of technical order as a fundamental principle of a strategy. For this the work of Paulo Mendes da Rocha is studied, and six unknowns are proposed that—in the form of conjectures—highlight the relationship between the technical, diagrammatic and symbolic orders in architecture. This reference expresses in a strong way two fundamental aspects of the discipline: 1. The essential sense of architecture in its primitive condition, that is, the establishment of a place in the world as part of a territorial continuity; 2. The face-to-face sense of the project as evidence of a technical order, that is, the constructive tension translates into the aesthetic recording of the architectural fact. In this order of ideas, the design strategy of Mendes da Rocha becomes an architecture of a paradigmatic nature, it is the result of a dynamic tension between a representational essence and a diagrammatic presence.

Key words: Project research; Paulo Mendes da Rocha; architectural project; tectonics and stereotomy; architectural theory.

Introducción

Entender el sentido de la estrategia proyectual en arquitectura conlleva la necesidad de identificar aquellos principios de carácter abstracto que son capaces de ordenar las operaciones concretas que determinan la condición estética en arquitectura, es decir, reconocer que los órdenes diagramático, técnico y simbólico presentes en la disciplina son herramientas fundamentales para la producción de un hecho proyectual arquitectónico.

La posibilidad de considerar el orden técnico como principio fundamental de una estrategia proyectual y que el sentido de la noción de técnica — asociada a una condición estética—, trascienda hacia una poética de la construcción, nos recuerda el postulado de Arthur Schopenhauer en sus *Lecciones sobre metafísica de lo Bello*:

*El tema propiamente estético de la bella arquitectura es la lucha entre el peso y la rigidez.*¹

Estas reflexiones nos indican la importancia y pertinencia del estudio del sentido técnico asociado a la condición simbólica de la arquitectura. Sin lugar a duda, la condición técnica en arquitectura es identificable como una característica fundamental de la obra de Paulo Mendes da Rocha.

La figura del arquitecto brasileño en el contexto de la arquitectura latinoamericana no puede considerarse menos que paradigmática. Al entender el paradigma como un ejemplo alternativo pero determinante en la lectura de un contexto específico, la obra de este arquitecto demuestra de manera radical una postura claramente establecida: determinar la arquitectura como la condición estética del hecho artístico y como manifestación de sentido político requiere, el dominio fundamental del orden técnico.

En el contexto de la arquitectura brasileña, Mendes da Rocha se inscribe en la aproximación arquitectónica de la escuela paulista —gestionada en Sao Paulo—, surgida desde la Facultad de Ingeniería,² con una exploración que enfatiza las posibilidades de la dimensión técnico-constructiva y su pertinencia como principio de estructura formal,³ es decir se acentúa el sentido de la arquitectura como la búsqueda del arte de la técnica.

Un arquitecto y un proyecto definen los principios de la aproximación paulista. En este sentido, João Vilanova Artigas (1915-1985), y el edificio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Sao Paulo (1961-1969) son una pareja paradigmática.

Vilanova Artigas se aleja de la construcción en clave modernista y apoyado en la creciente exploración de las posibilidades técnicas, busca de manera permanente evidenciar el profundo carácter de la arquitectura como hecho y compromiso político y social.⁴

La FAU-USP es, en esencia, un manifiesto arquitectónico: una monolítica plaza cubierta que alberga la posibilidad a ejercer el derecho a la ciudadanía.⁵ Esta obra entendida como un texto,⁶ es capaz de exponer un programa de acción sobre tres condiciones fundamentales:

- 1 “El tema propiamente estético de la bella arquitectura es la lucha entre el peso y la rigidez. De hecho, éste es el único tema estético que la caracteriza exclusivamente, puesto que, en cualquiera de sus manifestaciones, su misión es precisamente poner de manifiesto con toda claridad y de múltiples maneras la lucha mencionada”. Arthur Schopenhauer, *Lecciones sobre metafísica de lo Bello* (Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2004), 187.
- 2 La arquitectura moderna en Brasil también cuenta con la llamada escuela carioca, localizada principalmente en Río de Janeiro y que surge de la Escuela de Bellas Artes, caracterizada por una búsqueda de formas de máxima simplicidad y expresión purista.
- 3 Guilherme Wisnik, “Urbanizar la vida: una técnica comprometida”, *AV Monografías 161 Paulo Mendes da Rocha* (2013): 8.
- 4 Por disposición de la dictadura militar de los años sesenta en Brasil, Vilanova Artigas es obligado a abandonar su labor como docente en la FAU-USP y es exiliado en Uruguay por su directa vinculación con el Partido Comunista Brasileiro (PCB). Situación similar acontece con Paulo Mendes da Rocha quien debe abandonar la cátedra universitaria y es inhabilitada su matrícula profesional, aunque no sale del país y se mantiene activo por la colaboración con diversas oficinas de arquitectura.
- 5 “Como arquitecto evoluciona hacia la madurez de obra en obra, en una progresión evidente, hasta que en un momento dado, con esa feliz coincidencia que alumbra a las mejores obras, todo encaja sin fisuras en el edificio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo (FAUUSP).” José María García del Monte, *Paulo Mendes da Rocha. Conciencia arquitectónica del pretensado* (Buenos Aires: Nobuko, 2011), 32.

6 La noción de texto puede estar asociada al hecho arquitectónico al entender este último como una estructura de signos que componen un lenguaje, que tiene una intención comunicativa y que adquiere sentido al inscribirse en un determinado contexto.

7 “Esa es la variabilidad de un diagrama. El diagrama es en efecto una posibilidad de cuadros infinitos, una posibilidad infinita de cuadros. No es en absoluto una idea general. Gilles Deleuze, *Pintura. El concepto del diagrama* (Buenos Aires: Editorial Cactus, 2007), 46

8 “Si vamos a hacer un proyecto, ante todo hay que ser capaz de evocar la memoria sobre un saber, aunque no se tenga conciencia de que se sabe” Paulo Mendes da Rocha. *Conversaciones con Paulo Mendes da Rocha* (Barcelona: Gustavo Gili, 2010), 13.

9 Forma núcleo, forma artística y forma simbólica, tipos de formas planteados en Kenneth Frampton, *Estudios de cultura tectónica: Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX* (Madrid: AKAL, 1995).

1. La arquitectura como poética de la construcción, es decir, la dimensión técnica del proyecto es llevada a los límites de sus posibilidades estéticas fundamentales;
2. La arquitectura como soporte de la dimensión política es un hecho esencial para el desarrollo humano colectivo; y
3. La arquitectura como símbolo, formas “rígidas y ortogonales” ponen de presente una función primordial: permitir al hombre establecer una posición en el territorio.

Este marco de referencia sirve de soporte para entender el planteamiento del presente artículo: en la investigación proyectual de Paulo Mendes da Rocha es evidente la búsqueda constante de una arquitectura diagramática, entendiendo la condición del diagrama como componente de un sistema capaz de representar las tensiones y las fuerzas que ordenan el proyecto.⁷ Visto de esta manera, es importante reconocer que el hecho arquitectónico está compuesto por contenidos de orden diagramático, técnico y simbólico; que se transmiten, o representan, en todas las “formas” del proyecto: la forma núcleo y la forma artística, sintetizadas en el planteamiento de la forma simbólica.⁸

De esta manera, la intención del autor es poner en evidencia el sentido poético y la repercusión estética que tiene el establecer el orden técnico como principio abstracto de una estrategia proyectual en arquitectura. Para dar cuenta de esta indagación se presentan a continuación una serie de incógnitas arquitectónicas que buscan plantear una discusión introductoria acerca del pensamiento arquitectónico de Mendes da Rocha, entendiendo su investigación proyectual⁹ como la tensión dinámica entre una esencia representacional y una presencia diagramática. (Fig.1)

Figura 1. Detalle arquitectónico MUBE. © Angelo Páez Calvo, 2014.

Incógnita 0:

¿Arquitectura como Orden: Simbólico / Técnico / Diagramático?

*El objetivo de mi arquitectura ha sido amparar a los usuarios de la imprevisibilidad de la vida.*¹⁰

La estrategia proyectual es entendida como la formulación de principios lógicos, de naturaleza abstracta que definen mecanismos de operación arquitectónica y posibilidades de actuación sobre problemas concretos. Estos principios de orden, son capaces de establecer las relaciones fundamentales entre los componentes técnico, diagramático y simbólico de la arquitectura, se sintetizan de la siguiente manera:

1. El establecimiento de una base racional para el entendimiento de las decisiones de carácter disciplinar;
2. La actuación sobre un sistema de orden permite el estudio y la exploración independiente de los elementos esenciales de la disciplina; y
3. Los problemas prácticos espaciales se resuelven de manera conceptual y material, teniendo en cuenta la necesidad de establecer la relación entre la concepción del proyecto y el sistema de representación.¹¹

El potencial del enfoque sobre la estrategia radica en dos temas principales:

1. La estrategia proyectual debe proporcionar un sentido del orden a la arquitectura; y
2. La estrategia es evidente a través de su fundamental capacidad de adaptación.

En estos términos, la estrategia al tener un carácter abstracto —sin una forma concreta—, permite una continua disponibilidad de actuación, independiente de las determinantes específicas a las que se enfrenta.¹² De esta manera, es preciso entender que una estrategia considerada como efectiva, se debe traducir en operaciones reales, medibles y concretas, haciendo evidente la condición dialéctica de la estrategia: una constante relación dinámica entre lo abstracto y lo concreto. (Fig.2)

10 Paulo Mendes da Rocha en:
Llätzer Moix, *Palabras de Pritzker*
(Barcelona: ANAGRAMA, 2022),
216.

11 Angelo Páez Calvo, “La malla de los nueve cuadrados: de la estrategia proyectual a la herramienta pedagógica”, *Iconofacto 16* (2015): 44.

12 “Pocos puntos sintéticos y lógicos; casi un manifiesto de arquitectura que expresa una idea de ciudad, de técnica, de ambiente y de cultura en la naturaleza” Carlo Gandolfi, *Paulo Mendes da Rocha: Infraestructural* (Madrid: Ediciones Asimétricas, 2022), 24

Figura 2. Detalle arquitectónico MUBE.
© Angelo Páez Calvo, 2014.

Incógnita 1:

¿Forma Núcleo + Forma Artística = Forma Simbólica?

*Todo en la arquitectura, desde la geometría hasta la escala, tiene su correlato original en la naturaleza.*¹³

- 13 Paulo Mendes da Rocha en: Llätzer Moix, *Palabras de Pritzker* (Barcelona: Anagrama, 2022), 221.
- 14 “El arte es la unión del contenido espiritual y la forma externa” W.T. Stace en: Kenneth Frampton, *Estudios de cultura tectónica: Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX* (Madrid: AKAL, 1995), 69.

Es posible plantear un acercamiento al tema de las “formas” en arquitectura tomando como referencia el texto *Estudios de cultura tectónica Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX* (1995) de Kenneth Frampton. Un capítulo en particular presenta los principios a través de los cuales es posible entender el sentido de las “formas”: “El origen de la tectónica: forma-núcleo y forma-artística en la ilustración alemana, 1750-1870”. En este apartado, referido al origen de la tectónica a través de la mirada de varios arquitectos de ilustración alemana —especialmente Schinkel y Semper—, Frampton presenta de manera sintética una aproximación a las nociones de la Forma núcleo, la Forma artística y la Forma simbólica, conceptos que se constituyen en componentes esenciales para el desarrollo teórico-práctico de las cuestiones de técnicas y estéticas en arquitectura.

- 15 “Lo que resulta inmediatamente asombroso de la obra de Mendes da Rocha es el modo en que un ámbito público indefinido queda inscrito en su arquitectura con un rigor que es al tiempo tan poético como político.” Kenneth Frampton, *Historia crítica de la arquitectura moderna* (Barcelona: Gustavo Gili, 2009), 390.

La forma núcleo es entendida como una estructura de orden formal capaz de determinar las relaciones profundas que se establecen entre los diferentes componentes espaciales del proyecto; podemos asociarlo a un contenido esencial, si se quiere ideal y conceptual, en términos de Hegel su contenido espiritual. Por su parte, la forma artística remite al sistema de orden técnico, sistema en el que la relación entre estructura constructiva y revestimiento define el carácter expresivo del proyecto; podemos asociarlo a un contenido presencial, material y concreto, en términos de Hegel su forma externa.¹⁴ De esta manera la forma simbólica es la síntesis coherente de la forma núcleo y la forma artística, es la transformación de un simple resultado material en un hecho arquitectónico de orden cultural y con una dimensión estética; es la representación de la arquitectura como arte.¹⁵ Este sentido representacional es legible en la arquitectura de Mendes da Rocha: una expresión técnica —como los sistemas de grandes luces—, pone de manifiesto la construcción de espacialidades con un compromiso público.¹⁶ (Fig.3)

- 16 “Arquitecturas como la de Paulo Mendes da Rocha representan una acción de resistencia ante el proceso de extinción de la experiencia arquitectónica, suplantada por un ritual de acatamiento de eslóganes comerciales: su mera presencia descalifica cualquier simplificación. También ello es ejemplar.” Helio Piñón, *Paulo Mendes da Rocha* (Barcelona: Ediciones UPC, 2003), 15.

Figura 3. Detalle arquitectónico MUBE.
© Angelo Páez Calvo, 2014.

Incógnita 2:

¿Una tensión espacial = Tectónica / Estereotomía?

La técnica es el conjunto de saberes que te permiten pensar algo y materializarlo después de modo ingenioso.¹⁷

En el texto *El muro* (2006), Jesús Aparicio plantea que la arquitectura surge de la tensión entre la idea y la materia y que los conceptos de tectónica y estereotomía están profundamente ligados al sentido abstracto de la disciplina, pero también, como principios de la dimensión material otorgan un valor concreto al hecho arquitectónico. En términos generales, lo tectónico está referido a la ausencia de material y la continuidad del paisaje, es la arquitectura de la levedad; por otra parte, lo estereotómico está referido a la presencia de material y la discontinuidad del paisaje, es la arquitectura de la gravedad.¹⁸

De esta manera, es fundamental comprender que lo mencionado acerca del orden técnico tiene relevancia en la medida que todas aquellas tensiones, interacciones, ideas y materias, ordenadas sobre la base de una estrategia proyectual, deben otorgar un carácter emotivo, una condición estética en las dimensiones temporal y espacial de la disciplina arquitectónica.¹⁹

Desde la pauta de un carácter esencial, es posible entender la arquitectura de Paulo Mendes da Rocha como la constante tensión espacial resultado de la interacción entre la tectónica y la estereotomía. Si bien la imagen de los proyectos presenta una condición maciza, pesada, compacta, que tiende a asociarse a una condición estereotómica, una mirada más profunda nos permite reconocer que la intensidad de dicha interacción está determinada por una continuidad espacial de orden tectónico. Los elementos esenciales que determinan esta tensión espacial son los planos horizontales, basamento y cubierta definen el contenido y la posibilidad espacial de la arquitectura de Mendes da Rocha. El plano inferior está presente como el elemento estereotómico dominante, visto en su estado más primitivo: el basamento es la primitiva modificación del terreno, una topografía habitable. El plano superior está planteado como el elemento tectónico dominante, también visto en su estado más primitivo: la cubierta, la determinación de la sombra habitable. En este sentido, es posible entender que la forma núcleo está referida a la tensión espacial en horizontal, proyectada como la interacción entre la continuidad territorial del suelo labrado y la determinación de la sombra por medio de la cubierta sostenida. (Fig.4)

Incógnita 3:

¿Hacia una condición poética de la construcción?

La desnudez del elemento estructural, independientemente de cual sea su material, puede ser de extrema belleza.²⁰

La aproximación al carácter presencial de la arquitectura de Mendes da Rocha requiere del estudio de la dimensión concreta del proyecto, demanda del profundo conocimiento y dominio de la técnica constructiva, siempre en la búsqueda de una construcción real y efectiva de la tensión espacial de los componentes horizontales.

17 Paulo Mendes da Rocha en: Llätzer Moix, *Palabras de Pritzker* (Barcelona: Anagrama, 2022), 212.

18 Jesús María Aparicio Guisado, *El muro* (Buenos Aires: Editorial Nobuko, 2006), 17.

Figura 4. Detalle arquitectónico MUBE. © Angelo Páez Calvo, 2014.

20 Paulo Mendes da Rocha en: Llätzer Moix, *Palabras de Pritzker* (Barcelona: Anagrama, 2022), 217.

21 “He repetido muchas veces, por escrito y de viva voz, que la GRAVEDAD y la LUZ son, con la IDEA generadora, los temas centrales de la Arquitectura. La GRAVEDAD que construye el ESPACIO y la LUZ que construye el TIEMPO.” Alberto Campo Baeza, “La estructura de la estructura. Establecer el orden del espacio”. *La Estructura de la estructura* (Buenos Aires: Nobuko, 2010), 60-65.

22 “La atmósfera habla de una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos que sobrevivir. No en todas las situaciones queremos recargar durante mucho tiempo sobre si aquello nos gusta o no, sobre si debemos o no salir corriendo de allí.” Peter Zumthor, *Atmósferas* (Barcelona: Gustavo Gili, 2006), 13.

23 Lo genérico es entendido como la posibilidad de pensar de manera integral, un conjunto de experiencias aparentemente inconexas que a través de un constante proceso de ajuste pueden reconstruirse en un sistema de orden formal. Rem Koolhaas, “La ciudad genérica”, en *Acerca de la ciudad* (Barcelona: Gustavo Gili, 2014), 35-68.

24 “De la voluntad de entender y transformar la naturaleza nace una arquitectura que la asume, pero para aprovechar su fuerza en su favor. El ensueño de la levedad que tenga a la gravedad como enemigo es escapista, ilusorio y, finalmente, imposible. Por eso, la arquitectura de la levedad ve a la gravedad como servidumbre, mientras que aquélla que la asume tiene las puertas abiertas para hacer de su dificultad e inevitabilidad motivo de su grandeza.” José María García del Monte, *Paulo Mendes da Rocha. Conciencia arquitectónica del pretensado* (Buenos Aires: Nobuko, 2011), 95.

En el conjunto de la obra se reconoce una inquietud —casi obsesiva—, por las posibilidades de los sistemas estructurales de grandes luces —generalmente a través del estudio y planteamiento del hormigón pretensado y los sistemas metálicos—; en una constante investigación por usar la mínima cantidad de elementos posibles para vencer la gravedad y transmitir las cargas al suelo,²¹ con la finalidad de construir la tensión espacial, es decir, la espacialidad. La conciencia de las posibilidades técnicas de los sistemas constructivos y los materiales como determinantes de la condición estética y fenomenológica de las atmósferas,²² permite al arquitecto establecer de modo coherente, la realidad física de las espacialidades del proyecto. De esta manera el hecho arquitectónico se constituye en una evidencia técnica de cualidades estéticas.

Ahora bien, si la forma artística está referida a la dimensión material del proyecto, a la técnica como la relación entre estructura y revestimiento; un análisis genérico²³ de la obra de Mendes da Rocha permite detectar un objetivo fundamental: construir la levedad; pero no asumida como lo ligero, sino entendida como expresión del dominio y la administración de la gravedad, como representación y evidencia de la levedad de la gravedad. La manera a través de la cual se piensan, se dimensionan y se construyen los componentes técnicos —vigas, columnas, placas, entresijos— que transmiten las cargas al suelo, dan cuenta del orden técnico del proyecto: Vigas que son fachadas, cubiertas que están perforadas, apoyos discontinuos que delatan la tensión entre los elementos verticales y horizontales; es decir, tensiones estructurales llevadas a hechos arquitectónicos esenciales.²⁴ El revestimiento, en el sentido estricto de la palabra, no existe; en este caso el carácter que otorga el revestimiento es la simple, pero potente, presencia latente del proceso constructivo, las huellas del encofrado en la superficie como la ejecución de la obra y la pátina de material como el registro del paso del tiempo, la relación entre estructura y revestimiento es determinante de la condición estética de la arquitectura. (Fig.5)

Figura 5. Detalle arquitectónico MUBE.
© Angelo Páez Calvo, 2014.

Incógnita 4:

¿El proyecto como transformación semiótica?

*La arquitectura es una forma singular de conocimiento, algo complejo de definir...*²⁵

La forma simbólica da cuenta del significado profundo del hecho arquitectónico expresado a través de una representación estética concreta, generalmente la obra construida. En este sentido, la forma simbólica es el resultado de un proceso de transformación semiótica, es decir, la síntesis de las formas —núcleo y artística—, está determinada por un proceso a través del cual los componentes de una comunicación —los signos— adquieren unos valores específicos respecto a sí mismos, al contexto en el que se inscriben y la manera a como son leídos, apropiados y utilizados.²⁶ Los componentes presentes en las formas —núcleo y artística— tienen una carga simbólica y estética latente, que puede ser reconocida y sintetizada al momento de entablar una lectura sintáctica, semántica y pragmática, que permite entender su significado y establecer el potencial simbólico del hecho arquitectónico.

La lectura sintáctica pone en evidencia los elementos que construyen el lenguaje arquitectónico de Mendes da Rocha. El registro particular de estos componentes arquitectónicos permite rastrearlos hasta la arquitectura de Vilanova Artigas; es decir, signos y códigos que constituyen un lenguaje común y en proceso de constante reformulación. En el conjunto de la obra es posible identificar componentes tales como la cubierta y la iluminación cenital, el basamento y la modificación topográfica, las articulaciones de los elementos de apoyo estructural —verticales y horizontales— que concretan de manera material la tensión entre gravedad y levedad. (Fig.6)

25 Paulo Mendes da Rocha en: Llàtzer Moix, Palabras de Pritzker (Barcelona: Anagrama, 2022), 212.

26 “It is impossible to consider formal transformations without knowing how to achieve them. We reason with the resourcefulness at hand, and we cannot work with forms that are autonomous or independent of a vision of their own manufacture.” Paulo Mendes da Rocha en: Rosa Artigas (ed), Paulo Mendes da Rocha Projects 1957-2007 (New York: Rizzoli, 2007): 71.

Figura 6. Detalle arquitectónico MUBE. © Angelo Páez Calvo, 2014.

La lectura semántica, referida a la expresividad técnica del proyecto, es el resultado de la articulación coherente entre los elementos que determinan la espacialidad y la forma representativa de esta interacción; es decir, en la dimensión semántica es posible establecer una lectura para la identificación del carácter del proyecto, que siempre transita entre el orden estereotómico del basamento, el orden tectónico la estructura y la cubierta: el hecho arquitectónico como registro de la materialidad espacial.

27 *“When the architects scribbles a formal annotation, a sketch, on paper, he summons all the necessary know-how -the fluid mechanics, soil mechanics, machines and calculations he knows exist to carry out his idea. It is not a matter of fulfilling fantasies, but rather a particular way of mobilizing knowledge, the architectural mode.”* Paulo Mendes da Rocha, en: Rosa Artigas, *op. cit.*, 71.

La lectura pragmática orienta las posibilidades de apropiación y desarrollo programático de un proyecto determinado —y caracterizado—, de una manera particular: un espacio en estado potencial de activación al contacto con la experiencia del habitar humano. De esta manera, en el estudio de caso de la obra Mendes da Rocha, es posible registrar una continuidad teórica: una mirada crítica a la dimensión funcionalista exige una serie de transformaciones potenciales a partir de la tensión espacial y la condición estética;²⁷ obliga a pensar en el sentido profundo de la arquitectura como hecho simbólico.

Incógnita 5:

¿Dispositivos Territoriales = Tensión Programática?

*Hice un gimnasio deportivo que quería ser también un teatro en la ciudad.*²⁸

28 Paulo Mendes da Rocha en: Llätzer Moix, *Palabras de Pritzker* (Barcelona: Anagrama, 2022), 224.

29 *“El dispositivo es un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cualquier cosa, tanto lo lingüístico como lo no lingüístico [...]. En sí mismo el dispositivo es la red que se establece entre los elementos. El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación de poder. Como tal, resulta del cruce entre relaciones de poder y relaciones de saber.”* Giorgio Agamben, *¿Qué es un dispositivo?* (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editores, 2014), 8-9

30 Paulo Mendes da Rocha, *La ciudad es de todos* (Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2011), 28.

31 *“Así, pues, no se trata de objetos definidos según su función, o según las clases en las que podríamos subdividirlos para facilitar el análisis, si no de los procesos en virtud de los cuales las personas entran en relación con ellos y de la sistemática de las conductas y de las relaciones humanas que resultan de ello.”* Jean Baudrillard, *El sistema de los objetos* (México: Siglo XXI Editores, 2012), 2.

El carácter programático del hecho arquitectónico entendido como dispositivo²⁹ otorga la posibilidad de entender la arquitectura a partir de una condición de sistema abierto en constante evolución. En este sentido, la arquitectura ya no puede establecerse desde los principios del funcionalismo radical. Esto implica que la disciplina debe entender la noción de lo programático como espacialidades de activación potencial, asumiendo que las transformaciones del programa son posibles en la medida que se entienda el proyecto desde una condición funcional completamente dinámica.³⁰

La arquitectura de Mendes da Rocha busca poner de manifiesto que el hecho arquitectónico contiene una serie de componentes capaces de transmitir una idea y una condición estética, que se determinan como articuladores de dinámicas espaciales indeterminadas y espacios de apropiación democrática. Es un hecho que la arquitectura debe tener una naturaleza representativa de una sociedad democrática y en ese sentido los edificios públicos se deben configurar como escenarios que posibilitan la construcción de lo colectivo; el programa se transforma a partir de una funcionalidad dinámica que permite implementar las acciones de las personas en una espacialidad. De otra parte, el hecho arquitectónico —desde lo concreto—, se constituye en un articulador de las diferentes tensiones presentes en el territorio en el que se inscribe, es un dispositivo que reconfigura y ordena el paisaje, asume una operación expresamente diagramática, el dispositivo arquitectónico es el resultado de la interacción continua entre un sistema de técnicas y un sistema de prácticas.³¹

De esta manera, los dispositivos de Mendes da Rocha se constituyen en un paradigma para la visión crítica de la arquitectura.

A través del dominio de las formas —núcleo, artística y simbólica— el arquitecto asume posiciones de carácter estético, ético y político. Como dispositivos de orden territorial encuentran su lugar en la estructura narrativa del paisaje en el que se inscriben, la espacialidad se desdobra, el carácter se manifiesta y el programa se transforma en búsqueda de una interacción efectiva como espacios de apropiación democrática. La búsqueda de la estrategia proyectual, a partir de principios abstractos, asume la indeterminación, multiplicidad y virtualidad del individuo, la sociedad y el mundo contemporáneo. (Fig.7)

32 “El término ‘artefacto’ remite a la imagen de la máquina, del artificio o mecanismo eficaz y eficiente, del motor ajustado y preciso al que nada sobra porque la falta de rigor lo arruinaría.” José María García del Monte, “Estructura y forma en dos artefactos discretos”, *AV Monografías 161 Paulo Mendes da Rocha* (2013): 20.

33 “El deseo de alejarse de lo ordinario, lo contaminado, lo corrompido ha sido una de las principales fuerzas motrices de los avances artísticos, y no solo de este siglo. Y fue este deseo el que condujo a la adopción del término ‘primitivo’ como término no de condescendencia, sino de admiración.” Ernst H. Gombrich y Richard Woodfield (eds.), “Lo primitivo y su valor en el arte.” *Gombrich Esencial: Textos escogidos sobre Arte y Cultura* (Madrid: Editorial Debate, 1997), 296.

Figura 7. Detalle arquitectónico MUBE. © Angelo Páez Calvo, 2014.

Incógnita 6: Una conclusión abierta, ¿es el artefacto³² primitivo³³ el diagrama simbólico??

*Una experimentación dialéctica que sirva para mejorar ese proceso tentativo.*³⁴

La poética de la arquitectura de Paulo Mendes da Rocha enfatiza la condición diagramática de la forma simbólica legible a través del hecho arquitectónico. En la obra son evidentes: las tensiones que determinan el carácter de su espacialidad y el compromiso de revelar lo esencial de la arquitectura (Forma núcleo); las fuerzas técnicas y constructivas que sostienen y otorgan carácter al proyecto (Forma artística); el sentido del hecho arquitectónico al establecer un sistema de relaciones entre el hombre, el territorio y el paisaje (Forma simbólica). En síntesis, la arquitectura de Mendes da Rocha es la fundamental expresión de la forma simbólica a través de un contenido diagramático.

34 Paulo Mendes da Rocha en: Llätzer Moix, *Palabras de Pritzker* (Barcelona: Anagrama, 2022), 223.

En este orden de ideas, la arquitectura de Mendes da Rocha abordada desde su dimensión técnica, que es en sí misma investigación y estrategia proyectual, está determinada por principios abstractos que devienen en operaciones concretas, representadas y legibles en la obra, y que dan cuenta del contenido diagramático de la aproximación al proyecto. Esta noción de lo diagramático es entendida en sí misma como una potencia: contiene múltiples posibilidades de operación, contiene múltiples proyectos; es una síntesis: en la medida que cataliza de manera autónoma todas aquellas fuerzas que intervienen en la proyectación; es hecho arquitectónico: como dispositivo en el que se experimentan las posibilidades y las fuerzas de un espacio con significado; es proyecto en su forma simbólica: habitar la tensión espacial entre la modificación topográfica y la cubierta suspendida, la interacción entre dispositivo y paisaje.

El resultado del proceso de transformación semiótica en la obra de Mendes da Rocha pone de manifiesto la apuesta por la proyectación de dispositivos de orden territorial, como una evolución contemporánea al objeto arquitectónico. En esta aproximación el dispositivo es entendido en sentido diagramático, no se comporta como un componente estático, posee un carácter dinámico en constante transformación, es una manifestación estética potencial, es evidencia de múltiples posibilidades de investigación proyectual. El valor de la arquitectura de Mendes da Rocha radica en ser capaz de reconfigurar el territorio en el que se inscribe el proyecto, sobre la idea de determinar un componente ordenador que actúa en los diferentes sistemas que estructuran el paisaje.

En este orden de ideas, el sentido esencial de la arquitectura en su condición primitiva, significa el establecimiento de un lugar en el paisaje como parte de una continuidad territorial; el sentido presencial del proyecto de arquitectura significa la evidencia de orden técnico, la tensión constructiva se traduce en el registro del hecho arquitectónico. (Fig.8)

Figura 8. Detalle arquitectónico MUBE.
© Angelo Páez Calvo, 2014.

La poética de la construcción, el orden técnico en la estrategia proyectual de Paulo Mendes da Rocha es fundamental para el estudio de la arquitectura contemporánea en la medida que la condición técnica dentro de su ejercicio proyectual es llevada a los límites de su mínima presencia pero máxima determinación; es la potencia de la interacción entre las formas —núcleo, artística y simbólica— y la conciencia proyectual de sus articulación en una dimensión estética, es esencia representacional y presencia diagramática; en definitiva, el diagrama como símbolo en la arquitectura de Mendes da Rocha es un mecanismo de transformación, es un **artefacto primitivo**.

Figura 9. Mínima presencia, Máxima determinación. Detalle arquitectónico MUBE.
© Angelo Páez Calvo, 2014.

Bibliografía

- Agamben, Giorgio. *¿Qué es un dispositivo?* Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editores, 2014.
- Aparicio Guisado, Jesús María. *El muro*. Buenos Aires: Nobuko, 2006
- Artigas, Rosa. *Paulo Mendes da Rocha – Projects 1957-2007*. New York: Rizzol, 2007.
- Baudrillard, Jean. *El sistema de los objetos*. México: Siglo XXI Editores, 2012.
- Campo Baeza, Alberto. *La estructura de la estructura*. Buenos Aires: Nobuko. 2010.
- Cervilla García, Alejandro. *Estructuras vistas, ocultas e ilusorias: lecciones de la historia en la obra de Mies van Der Rohe*. Buenos Aires: Diseño Editorial. 2017.
- Deleuze, Gilles. *Pintura el concepto de diagrama*. Buenos Aires: Editorial Cactus, 2007.
- Frampton, Kenneth. *Estudios sobre cultura tectónica Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX*. Madrid: Akal. 1995.
- Frampton, Kenneth. *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Barcelona: Gustavo Gili. 2009.
- Gandolfi, Carlo. *Paulo Mendes da Rocha: Infraestructural*. Madrid: Ediciones Asimétricas. 2022.
- García del Monte, José María. *Paulo Mendes da Rocha Conciencia arquitectónica del pretensado*. Buenos Aires: Nobuko, 2011.
- García del Monte, José María. "Estructura y forma en dos artefactos discretos." *AV Monografías 161 Paulo Mendes da Rocha (2013)*: 16-23.
- Gombrich, Ernst H. y Woodfield, Richard (eds.). *Gombrich Esencial: Textos escogidos sobre arte y cultura*. Madrid: Editorial Debate, 1997.
- Koolhaas, Rem. *Acerca de la ciudad*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 2014.
- Mendes da Rocha, Paulo. *La ciudad es de todos*. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos. 2011.
- Mendes da Rocha, Paulo; Artigas, Rosa, *Conversaciones con Paulo Mendes da Rocha*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 2010.
- Moix, Llàtzer. *Palabra de Pritzker*. Barcelona: Anagrama 2022.
- Páez Calvo, Angelo. "La malla de los nueve cuadrados: de la estrategia proyectual a la herramienta pedagógica". *Iconofacto Vol 11, No 16 (2015)*: 40-55.
- Piñón, Helio. *Paulo Mendes da Rocha*. Barcelona: Ediciones UPC, 2003.
- Schopenhauer, Arthur. *Lecciones sobre metafísico de lo bello*. Valencia: Universidad de Valencia. 2004.
- Zumthor, Peter. *Atmósferas*. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
- Wisnick, Guilherme. "Urbanizar la vida: Una técnica comprometida". *AV Monografías 161 Paulo Mendes da Rocha (2013)*: 8-15.