

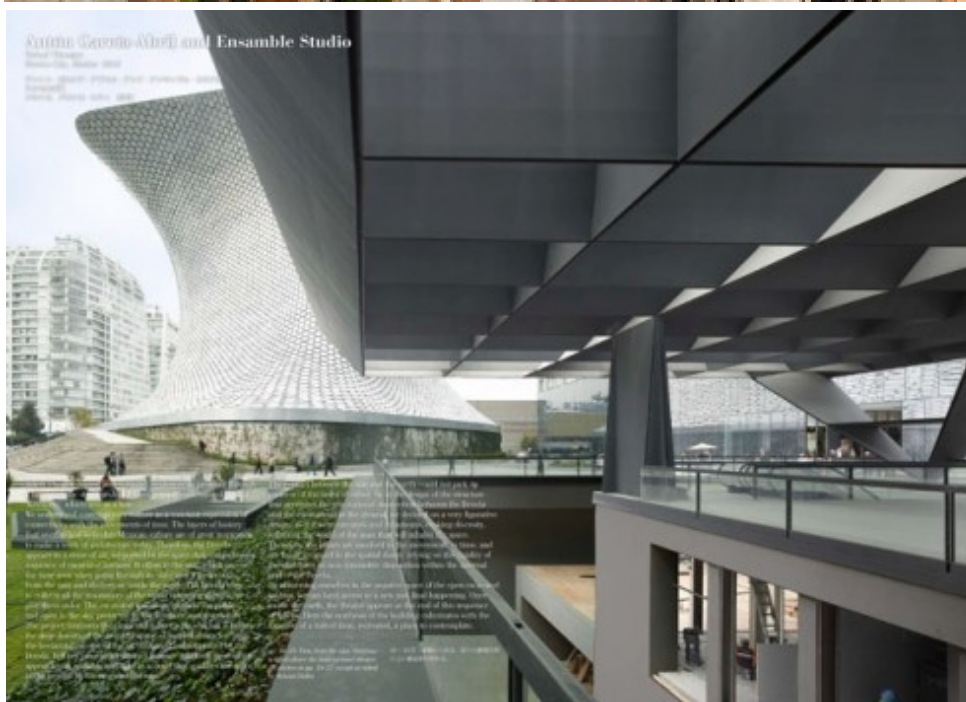

建筑杂志
Architecture and Urbanism
15.00
532
Features:
Latin America, 25 Projects
封面：
墨西哥 - 圣何塞，2009-2012年
由 ADRIÁN GORELIK 和 ENSEMBLE STUDIO 设计

A+U 532: Latin America, 25 projects

January 2015 issue of a+u introduces 25 works built in Latin America in recent years. Working with the guest editor Jorge Francisco Liernur, Argentinian architect and architectural historian, we decided on three themes to organize this issue: “Metropolis”, “Society”, and “Landscape”.

Featured essays are: “21st Century Latin America: Presence of the Future and Debts from the Past” by Jorge Francisco Liernur, “The Metropolitan Demand” by Adrián Gorelik, “Social Concern” by Alejandro Gabriel Crispiani, and “Postcards of Latin America: Landscapes and Architecture” by Graciela Silvestri.

Adrián Gorelik and Ensemble Studio
San José
2009-2012
Photo: © ADRIÁN GORELIK
Cover: ADRIÁN GORELIK
532
Features:
Latin America, 25 Projects
封面：
墨西哥 - 圣何塞，2009-2012年
由 ADRIÁN GORELIK 和 ENSEMBLE STUDIO 设计

The metropolitan demand

Adrián Gorelik

It is easy to verify that in global imaginaries Latin America continues to be represented as a basically rural region, with village populations (indigenous or folk) and colossal natural environments, in spite that –since the mid-twentieth century– it has become one of the most urbanized regions on the planet (according to United Nations figures, 80% of Latin America's population lived in cities in 2010). Latin America is, in fact, the only continent conceived through an urban network; and its cities functioned, since their founding in the sixteenth century, as an instrument of control, but also as motor of social and racial mix. This provided to the Iberian conquest a diverse character compared to other imperial enterprises in Asia, Africa, and North America; and to the Latin American population its distinctive mestizaje.

However, one of the explanations of that village representation arises from the own pattern of urbanization installed during Spanish colonization. Cities strategically positioned themselves as posts of command for the extraction of natural resources, and it was those same cities that, during the independence period in the nineteenth and twentieth centuries, continued to concentrate economic and political power, and –of course- population. Thus resulting in an extremely high contrast between a few cities, ever more gigantic and super-populated, and inordinate territories that were almost deserted. Two Latin American metropolis, Mexico City and São Paulo, have today over 20 million inhabitants; two other, Buenos Aires and Rio de Janeiro, more than 10 million; and another two, Bogotá and Lima, are quickly approaching those numbers (all six were founded in the sixteenth century; and except for São Paulo, all of them were later national capitals). Furthermore, throughout the continent, there are over 30 cities with over 1 million inhabitants, and 35 with over 600,000 –it is in these medium-sized cities where growth has been concentrating in the last decades- forming some 65 metropolitan areas.

Such urbanization pattern also left its dividing mark within the cities themselves, providing character to a type of fragmented metropolis, where extreme wealth and poverty coexist: urban cores of an extremely high architectural and environmental quality, and vast precarious areas condemned to marginality, with all the social and political, and economic and cultural implications that this fragmentation entails. One type of division that if in the nineteenth century seemed specific to the Latin American city, today is replicated and generalized both in the very new Asian urbanization and in the large western capital cities –as demonstrated in studies about the effects of globalization on them.

One can then understand that the metropolitan demand that these densely populated and difficult cities demand from contemporary architecture is very variegated and intense. And, even if there is no singular Latin American architect, one can recognize -as a generalized matrix- the urban fundamentals of their disciplinary training. This provides the city a significant presence in architectural thought that is not only present in the amount of architects that practice urban design (the urban disciplines in Latin America have been practiced mostly, from early on in the twentieth century, by architects –even during the decades of the more scientific-like planning influence). It is also evident in the way in which the best architects situate their buildings in the urban landscape, continuing an already secular dialogue with the city. The Altamira Apartment Building by Rafael Iglesia, in the fluvial city of Rosario, Argentina, is a good example of some of the modulations of such dialogue: the plastic power of its supporting structure transforms the building in a highlight of the city's skyline in front of the river, while at the same time

its' ingenious siting enables the liberation of the small piece of domestic patrimony beside it, creating a new context for its adequate hierarchical structuring. Furthermore, the functional flexibility of each living unit establishes a manifesto about the new and yet undefined ways of metropolitan life that multiply at the speed of mutations in the idea of family.

That metropolitan sensibility in the most diverse layers of architectural proposal is something that can also be highlighted in the Telcel Theatre, by Antón García-Abril and the Ensemble Studio, in the Polanco district within Mexico City. Almost as a reaction to the exhibitionism of the neighboring Museo Sumaya the theatre folds in a gesture of containment, to the extreme where most of the complex configuration of the building remains under ground. Apart from the extremely discrete neutral background of the general vestibule, the only architectural disclosure in the city is the large projecting metallic structure of the marquee that, apart from elegantly solving the lighting of the theatre, it also transforms it into a grand terraced plaza.

Precisely because of its' contribution to the dynamics of public life, this theatre enables us to introduce one of the great metropolitan themes with which architecture has committed itself with in the last decades: public space. It is well-known that since the 1980s "public space" became a key category that seemed to link the philosophical-political thought about the relationship between civil society and democracy, with the strictly disciplinary thought about avenues for the recovery of civic life in urban environments taken over by architecture. The "strategic planning" of the 1990s contributed with its' triviality, restricting public space to the need of urban marketing: the architecture of the city became no longer a civic quality, but an identity brand in order to reposition each city within the global competition. This pushed towards the commercialization of urban space and to formal ostentation, and converted the idea of public space into the slogan of municipal officials and real estate developers. But the urgent need of revitalization of urban life, both in the traditional centers and in the popular outlying areas, maintained its validity within the most committed political and architectural thought. Many of the best projects of the latest decades in Latin America, such as cultural centers and the libraries in the popular neighborhoods of Medellín find their best inspiration in the challenge to enhance their public dimension.

The overhung roof of the Patriarch Plaza by Paulo Mendes da Rocha, in the middle of the historic center of São Paulo, reveals a version of this problematic of complex evaluation. On the one hand, the endeavor reveals the classical institutional articulation of the 1990s: commissioned by the Associação Viva o Centro, a NGO formed by powerful economic sectors of São Paulo, that proposes a revitalization of the downtown; programmed by the São Paulo Museum of Art, with the goal of transforming the old Galeria Prestes Maia, that connected underground the Patriarch Plaza with the Viaduct do Cha, at the base of a new art district in the downtown; and supported by municipal administrations that trusted the advertising impact of the intervention and its tourism dividend. The cultural program was not completed, demonstrating the destiny of many of these projects when urban politics is consumed by marketing. But, on the other hand, the at once measured and disproportionate intervention by Paulo Mendes covering the access to the Galeria, really re-qualified an urban space of intense social use (the plaza is one of the crucial points of metropolitan mobility). If the idea of public space is used in many historical centers –Mexico City, Lima, Quito- as a technique to expunge popular activities with an understanding of patrimony as almost exclusively for tourism, in this case the opposite has occurred: if the large projecting metallic structure of Telcel transforms the theatre into plaza, the overhang of the Patriarch transforms the plaza into theatre which provides an incredible and unexpected framework to the popular energy of the city's downtown.

Finally, the other metropolitan theme that has reactivated the architectural imagination in the latest decades: infrastructure. Almost diametrically opposite to the concern for urban form that imbued the first debates about public space, a sort of neo-materialism lead to the revision of the networks that maintain the functioning of cities, not now as an exclusively technical or geographic issue, but particularly architectural. Water in all its forms, and metropolitan mobilities are without doubt among the main challenges, which have resulted in very novel proposals in several Latin American cities, such as the linear parks re-utilizing rivers in marginal areas, or the Metrobús. Here I would like to center in a project that belongs to an area of infrastructure more classically related to architecture, the state school Telêmaco Malges in Campinas, by UNA Architects (although it is symptomatic of this renewed vocation for infrastructures that UNA also provides urban equipment for the public transportation network of São Paulo). As a result of research on prefabricated structural systems for a pilot program of education buildings in the state of São Paulo, the school exposes its' double belonging to an idea of infrastructural system: because it is the product of a rigorous exploration on modular series, and because it is claimed as an element in a metropolitan network that is committed to an “open” condition (in the sense of Umberto Eco's *opera aperta*) of architecture in relation to society and urban life. However, as opposed to what would take place with the “systems architecture” of the 1960s (that inspired in the General System Theory of the time), whose buildings would dilute into a functional diagram and the proposal of series, the rigor of the system does not prevent a specifically architectural exploration in UNA's projects. In this way, reviewing with creativity the brutalist tradition of São Paulo, this school is able to transform itself into a public landmark for a neighborhood of popular housing in Campinas, showing the diverse scales at which architecture responds to the metropolitan demand.

Translated from Spanish by Inés Zalduendo.

La demanda metropolitana

Adrián Gorelik

Es fácil constatar que en los imaginarios globales América Latina sigue representándose como una región básicamente rural, con poblaciones aldeanas (indígenas o campesinas) y colosales ambientes naturales, a pesar de que desde mediados del siglo XX se ha convertido en una de las regiones más urbanizadas del planeta (de acuerdo a las cifras de las Naciones Unidas, un 80% de la población latinoamericana vivía en 2010 en ciudades). Único continente producido en su forma moderna a través de una red urbana, desde su implantación en el siglo XVI la ciudad latinoamericana funcionó como instrumento de dominio, pero también como motor de mezcla social y racial, dándole a la conquista ibérica un carácter diverso del que tuvieron las otras empresas imperiales en Asia, África y Norteamérica, y a la población latinoamericana, su mestizaje distintivo.

Sin embargo una de las explicaciones de aquella representación aldeana surge del propio patrón de urbanización instalado en la Colonia. Las ciudades se ubicaron estratégicamente como puestos de mando para la extracción de las riquezas naturales, y fueron esas mismas ciudades las que durante el período independiente, en los siglos XIX y XX, siguieron concentrando el poder político y económico y, por supuesto, la población, dando por resultado un altísimo contraste entre unas pocas ciudades cada vez más gigantescas y superpobladas, y territorios desmesurados y casi desiertos. Dos metrópolis latinoamericanas, México y São Paulo, tienen hoy más de 20 millones de habitantes; otras dos, Buenos Aires y Río de Janeiro, más de 10; y otras dos, Bogotá y Lima, se acercan rápidamente a esa cifra (las seis fueron fundadas en el siglo XVI; menos São Paulo, todas ellas fueron luego capitales nacionales). Hay además en el continente casi 30 ciudades con más de 1 millón de habitantes y 35 con más de 600.000 –en estas ciudades medianas se viene concentrando el crecimiento en las últimas décadas–, completando unas 65 áreas metropolitanas.

Tal patrón de urbanización también dejó su marca de escisión en el interior mismo de las ciudades, dando carácter a un tipo de metrópolis segmentada, en la que conviven la riqueza y la miseria extremas, núcleos urbanos de altísima calidad arquitectónica y ambiental y vastas zonas precarias condenadas a la marginalidad, con todas las implicancias sociales y políticas, económicas y culturales que esta fragmentación supone. Un tipo de escisión que si durante la segunda mitad del siglo XX pareció específica de la metrópolis latinoamericana, hoy se replica y generaliza tanto en la novísima urbanización asiática como en las grandes capitales occidentales –como demuestran los estudios sobre los efectos de la globalización en ellas.

Puede entenderse así que la demanda metropolitana que estas ciudades populosas y conflictivas formulan a la arquitectura contemporánea es muy variada e intensa. Y si bien no hay un tipo único de arquitecto latinoamericano, es posible reconocer como matriz muy generalizada el fundamento urbano de su formación disciplinar. Esto le da a la ciudad una presencia en la reflexión arquitectónica que no sólo se nota en la cantidad de arquitectos que practican el diseño urbano (las disciplinas urbanas en América Latina han sido desempeñadas mayoritariamente, desde muy temprano en el siglo XX, por arquitectos, incluso durante las décadas del dominio planificador más cientificista); también aparece en el modo en que los mejores arquitectos insertan sus edificios en el paisaje urbano, continuando un diálogo ya secular con la ciudad. El edificio Altamira, de Rafael Iglesia, en la ciudad fluvial de Rosario, Argentina, da buena cuenta de algunas modulaciones de ese diálogo: la potencia plástica de su estructura convierte al edificio en un llamado de atención en el skyline de la ciudad frente al río, al mismo tiempo

que su ingeniosa implantación consigue liberar la pequeña pieza del patrimonio doméstico que tiene a su lado, creando un nuevo contexto para su adecuada jerarquización. Y la flexibilidad funcional de cada unidad habitacional deja un manifiesto sobre las nuevas y todavía indefinidas formas de vida metropolitana que se multiplican al calor de la mutación de la idea de familia.

Esa sensibilidad metropolitana en los más diversos planos de la solución arquitectónica es algo que también puede señalarse en el teatro Telcel, de Antón García-Abril y el Estudio Ensamble, en el distrito de Polanco, México DF. Casi como una reacción al exhibicionismo del vecino Museo Soumaya, el teatro se repliega en un gesto de contención, al extremo de que toda la compleja configuración del edificio queda bajo tierra. Por fuera del discretísimo fondo neutro que forma el vestíbulo general, la única revelación arquitectónica en la ciudad es el amplio voladizo del techado metálico que, además de resolver con elegancia la iluminación del teatro, lo convierte en una gran plaza pública aterrazada.

Justamente por su aporte a la dinámica de la vida pública, este teatro nos permite introducir uno de los dos grandes temas metropolitanos en que ha venido comprometida la arquitectura en las últimas décadas: el espacio público. Es sabido que desde los años 1980 “espacio público” se convirtió en una categoría clave, que parecía conectar las reflexiones filosófico-políticas sobre las relaciones entre sociedad civil y democracia, con las reflexiones propiamente disciplinares sobre los caminos de recuperación de la vida ciudadana en ámbitos urbanos ganados por la arquitectura. El “planeamiento estratégico” de los años 1990 contribuyó con su banalización, restringiendo el espacio público a las necesidades del marketing urbano: la arquitectura de la ciudad se volvió ya no una cualidad cívica, sino una marca de identidad para posicionar a cada ciudad en la competencia global, lo que empujó a la mercantilización del espacio urbano y a la ostentación formal, y convirtió la idea de espacio público en slogan de funcionarios municipales y emprendedores inmobiliarios. Pero la imperiosa necesidad de revitalización de la vida urbana tanto en los centros tradicionales como en los arrabales populares mantuvo su vigencia en la reflexión política y arquitectónica más comprometida. Muchas de las mejores obras de las últimas décadas en América Latina, como los centros culturales y las bibliotecas en los barrios populares de Medellín, encuentran su mejor inspiración en el desafío de enriquecer su dimensión pública.

La cubierta de la plaza del Patriarca, de Paulo Mendes da Rocha, en pleno centro histórico de São Paulo, expone una variante de la problemática de compleja evaluación. Por una parte, el emprendimiento exhibe la articulación institucional clásica de los años 1990: encargado por la Asociación Viva el Centro, una ONG integrada por poderosos sectores económicos de São Paulo que propone una recuperación del centro urbano; programado por el MASP, con el objetivo de convertir la vieja Galería Prestes Maia, que conectaba subterráneamente la plaza del Patriarca con el Viaduto do Chá, en la base de un nuevo distrito artístico en el centro; impulsado por gestiones municipales que confiaban en el impacto publicitario de la intervención y en sus dividendos turísticos. El programa cultural no se completó, mostrando el destino de muchos de estos proyectos cuando la política urbana se agota en el marketing. Pero, por otra parte, la a un tiempo medida y desmedida intervención de Paulo Mendes cubriendo el acceso a la Galería, realmente recualificó un espacio urbano de intenso uso social (la plaza es uno de los puntos neurálgicos de la movilidad metropolitana). Si la idea de espacio público es utilizada en muchos centros históricos –México, Lima, Quito– como coartada para expulsar actividades populares con una concepción de patrimonio casi exclusivamente turística, en este caso ha ocurrido lo contrario: y así como el voladizo de Telcel convertía el teatro en plaza, el voladizo del Patriarca convierte la plaza en un teatro que da un marco grandioso e inesperado a la energía popular del centro de la ciudad.

Finalmente, el otro tema metropolitano que ha reactivado la imaginación arquitectónica en las últimas décadas: las infraestructuras. Casi en las antípodas de aquella preocupación por la forma urbana que se impuso en los primeros debates sobre el espacio público, una suerte de neo-materialismo llevó a revisar las redes que sostienen el funcionamiento de la ciudad, ya no como problema sólo técnico o geográfico, sino muy especialmente arquitectónico. El agua en todas sus formas y las movi­lidades metropolitanas están sin duda entre los principales desafíos, que han resultado en propuestas muy novedosas en varias ciudades latinoamericanas, como los parques lineales reaprovechando cursos fluviales en áreas marginales, o el Metrobús. Pero aquí me interesa detenerme en una obra que pertenece a un sector de las infraestructuras más clásicamente vinculado con la arquitectura, la Escuela Telemaco Malges, en Campinas, del Estudio UNA (aunque es sintomático de esta renovada vocación por las infraestructuras que UNA también realiza equipamientos para la red de transporte público de São Paulo). Resultado de una investigación sobre sistemas estructurales prefabricados para un Plan de edificios educativos en el Estado de São Paulo, la Escuela expone su doble pertenencia a una idea de sistema infraestructural: porque es el producto de una rigurosa exploración sobre series modulares y porque se reivindica como pieza en una red metropolitana, apostando a una condición “abierto” (en el sentido de la opera aperta de Umberto Eco) de la arquitectura frente a la sociedad y la vida urbana. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría con la “arquitectura de sistemas” de los años sesenta, cuyos edificios se agotaban en el diagrama funcional y la propuesta serial, el rigor en el sistema no impide en las obras de UNA la experimentación específicamente arquitectónica. Así, revisando con creatividad la tradición brutalista paulista, esta Escuela logra convertirse en hito público para un barrio de viviendas populares de Campinas, mostrando las diversas escalas en que la arquitectura responde a la demanda metropolitana.