

Luca Bullaro
lucabullaro@hotmail.com

M

**ás allá de la forma. La inteligencia
Tropical de la Casa das Canoas
de Oscar Niemeyer**

*Beyond the form. The tropical
intelligence of the Oscar Niemeyer's
Casa das Canoas*

Primera versión recibida el 15 de octubre de 2013
Versión final aprobada el 19 de diciembre de 2013

Resumen

La Casa das Canoas de Oscar Niemeyer viene considerada por los historiadores uno de los ejemplos más significativos de la arquitectura moderna de Brasil debido a la delicadeza y a la originalidad de sus líneas sinuosas. Este escrito tiene como objetivo demostrar que el proyecto tendría que ser reconocido también por su inteligencia y originalidad conceptual y por su perfecto enraizarse a la situación específica del clima, de la naturaleza y de la cultura de Río de Janeiro. Se cumplió un análisis multifocal de la obra, estudiando en detalle los dibujos y los croquis originales, viviendo físicamente y climáticamente la espacialidad, sea interior que exterior, realizando una serie de promenades arquitectónicas in situ durante un entero día y dando vida a un reportaje fotográfico.

Palabras clave

Oscar Niemeyer, Movimiento Moderno, arquitectura brasileña, bioclimática.

Abstract

The Oscar Niemeyer's Casa das Canoas is considered as one of the most significant examples of Brazilian architecture. Has an important role in the history of modern architecture because of the delicacy and originality of its sinuous lines. The paper posits that it should be further recognized for its intelligence, conceptual innovation and rootedness to the specific situation of the climate, nature and culture of Rio de Janeiro. Multifocal analysis of the work was accomplished, studying in detail the original drawings and sketches, physically and climatically living inside and outside spatiality, making a series of architectural promenades in situ for a whole day and a photo essay.

Keywords

Oscar Niemeyer, Modern Movement, brazilian architecture, bioclimatic.

Más allá de la forma. La inteligencia Tropical de la Casa das Canoas de Oscar Niemeyer *

Beyond the form. The tropical intelligence of the Oscar Niemeyer's Casa das Canoas

Luca Bullaro¹
lucabullaro@hotmail.com

75

Arquetipo

Figura 1. Oscar Niemeyer, Casa das canoas, el espacio exterior.
(Archivo Luca Bullaro, Unalmed).

Pocos días después de la muerte de Oscar Niemeyer, Oriol Bohigas, arquitecto, urbanista e historiador catalán, artífice de la transformación de Barcelona, publica en las páginas del periódico español *El País* un artículo titulado “Ética y política de la arquitectura” donde destaca la importancia histórica de la obra de Oscar Niemeyer y señala que, a partir de las enseñanzas de Lucio Costa y Le Corbusier, el arquitecto brasileño ha transformado

* El artículo deriva de la investigación “Poesía y Técnica” sobre la obra de Oscar Niemeyer que, a partir de 2011, se va desarrollando en el ámbito de las pesquisas en historia, crítica y proyecto de la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín.

¹ Arquitecto, Magister “Arquitectura: Crítica y Proyecto” UPC-ETSAB, Barcelona. Doctor en Proyectos Arquitectónicos (Ph.D.), Università degli studi di Palermo, en cotutela con el Doctorado “Proyectos arquitectónicos” Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona. Docente de la Escuela de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Figura 2. Oscar Niemeyer, Casa das canoas. Vista desde la cubierta.
(Archivo Luca Bullaro, Unalmed).

la cara de la arquitectura moderna *“introduciendo unas modificaciones y unos cambios de actitud que caracterizan unas fórmulas nuevas basadas en un lenguaje menos dogmático y en un realismo ambiental”*. (Bohigas, *Ética y política de la arquitectura*, 2012)

El conocido crítico William Curtis, en el artículo *“Constructor de un mundo pasado”* escribe: *“su arquitectura, aunque tenía un cariz moderno y progresista, incorporaba las lecciones del pasado y de la naturaleza”*. El historiador añade que muchas de las realizaciones de Niemeyer *“pueden considerarse obras maestras. Uno piensa concretamente en el Casino de Pampulha (1943) y en la Casa en Canoas (1952), que combinaban el rigor de la estructura moderna con la fluidez del espacio y de la forma, y la sensibilidad hacia la naturaleza”*. Continúa señalando

que la labor del maestro brasileño es *“como un libro abierto de lecciones y principios arquitectónicos”* y concluye que Niemeyer *“deja tras de sí un universo creativo que probablemente influirá durante mucho tiempo en otros arquitectos del futuro”* (Curtis, *Constructor de un mundo pasado*, 2012).

Los dos historiadores reiteran la importancia del paisaje, del clima y del entorno dentro de la obra del maestro y señalan la *Casa das Canoas* como uno de los ejemplos más significativos y contundentes.

La obra, que Niemeyer realiza en los años cincuenta del siglo pasado por su familia en la ladera de una colina, cerca de la aldea de São Gonzalo, a pocos kilómetros de Río de Janeiro, aparece hoy como un modelo fundamental de metodología proyectual para climas calientes y húmedos tropicales: es estudiada, analizada y reinterpretada con el objetivo de aprender una estrategia para dar vida a un nuevo tipo de arquitectura, más humana y responsable, que pueda incorporarse a la naturaleza con respeto, discreción y poesía.

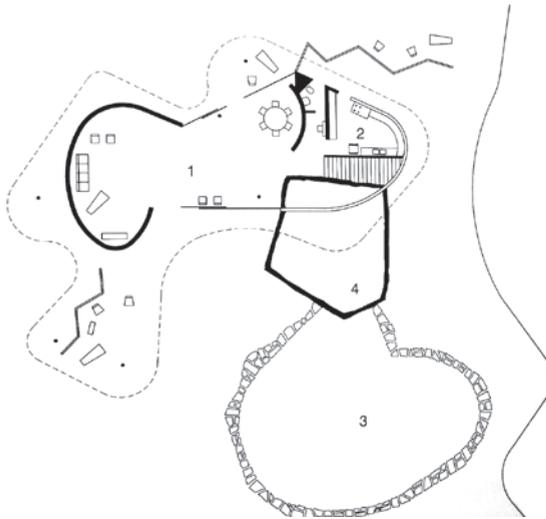

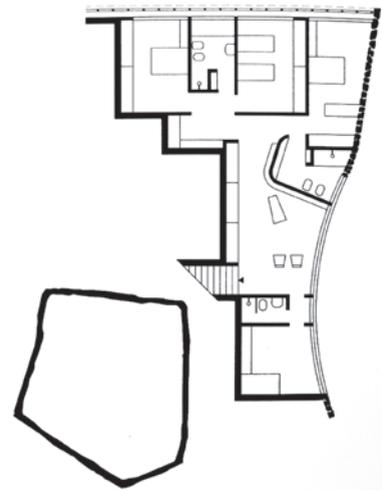
Figura 3. Oscar Niemeyer, Casa das canoas. Planta. 1. Salón 2. Cocina 3. Piscina 4. Roca. (Underwood, 2004)

Es una de las casas más bellas e inteligentes del mundo, ya que se ajusta perfectamente al clima cálido de Río y protege de las lluvias tropicales gracias a su cubierta que planea mucho más allá del perímetro de las paredes. Las grandes puertas transparentes se abren completamente y la piscina parece llegar a penetrar dentro del salón-comedor, donde se escucha una sinfonía extraordinaria que abraza la arquitectura compuesta por los pájaros multicolores, los macacos y la pequeña quebrada que fluye junto a la pared pétreo del basamento. “*Lo que me preocupaba - escribe Niemeyer en la página web de su Fundación (www.niemeyer.org.br) - era diseñar la residencia con gran libertad, adaptándola al terreno irregular, sin cambiarlo, asegurándome de que la vegetación podría penetrar dentro de sus curvas, sin la separación ostensiva de la línea recta*”.

La casa es considerada uno de los ejemplos más significativos de la arquitectura moderna de Brasil y es notoriamente conocida por la originalidad de su *formas libres*, tiene un papel importante en la historia de la

arquitectura moderna debido a la delicadeza de sus líneas sinuosas: tendría que ser reconocida también por su inteligencia y originalidad conceptual y por su perfecto enraizarse a la situación específica del medio ambiente y de la cultura de Río de Janeiro.

Figura 4. Oscar Niemeyer, Casa

das canoas. Planta de los espacios inferiores y la relación con la roca. (Underwood, 2004).

De hecho, *la casa es doble*: una arriba y otra abajo, casi escondida en el basamento pétreo. Sensual la una y mimética la otra; tectónica, blanca, luminosa y abierta al paisaje la primera; estereotómica, oscura y con pequeñas ventanas cuadradas la segunda. La superior se ofrece para recibir los amigos, para la conversación, la música, los placeres de la comida. La inferior despliega los espacios más privados, más íntimo, para estudiar, escribir, dibujar y descansar.

La idea básica fue la construcción de una plataforma: una grande terraza para recortar un lugar tranquilo y seguro en el medio de las fuerzas de la naturaleza en la que una extensa cubierta en voladizo protege de la lluvia y del sol y un espejo de agua tiene la función metafórica de transportar hacia la colina un fragmento de las playas de Río, y recordar la *Laguna Rodrigo de Freitas*, en Ipanema (Puppi, 1987). Se crea en el declive un plano horizontal "suspendido" para vivir y observar el paisaje desde un punto de vista privilegiado; la plataforma evita también dispendiosos movimientos de tierra para la construcción de la piscina: es suficiente un muro de contención.

Figura 5. Oscar Niemeyer, Casa das canoas. El comedor exterior. (Archivo Luca Bullaro, Unalmed).

Tema clave de este trabajo es la relación con el entorno natural y con el clima. De todas las más importantes casas tropicales modernas en América Latina es la única cuya cubierta presenta aleros generosos que protegen el espacio del sol abrasador y

de las lluvias torrenciales típicas de Río. Parece clara y directa la referencia a la arquitectura vernácula y colonial que el maestro menciona a menudo en sus escritos (Niemeyer, 1998) y la lección de la grande cubierta que es el único elemento arquitectónico indispensable en los territorios tropicales; una cobertura que protege, que configura el espacio y lo caracteriza; un elemento fuerte, aquí con un contorno sensual que interactúa con la superficie "lagunar" de la piscina. Los críticos que han escrito sobre *Casa das Canoas* han investigado muy pocas veces el mágico entorno: las sensaciones espaciales, los sonidos, la humedad, la flora y la fauna. Cuando Walter Gropius, después de una breve visita, afirmó que la casa era hermosa pero no era repetible, Niemeyer se quedó asombrado y expresó que no se podía repetir, porque la arquitectura era la

verdadera respuesta a esa ubicación física concreta, al clima, al paisaje y a la cultura local (Niemeyer, 2004).

Visitando la casa se recibe una sensación poética producida por su música, imposible de capturar en las decenas de fotos analizadas con sumo cuidado. Tres sonidos hacen armonía: el agua de la quebrada, las hojas agitadas por el viento

y el sonido de los pájaros. Para llegar a la plataforma hay que cruzar un pequeño, pero *ruidoso*, arroyo, que Niemeyer parece aprovechar para implantar un camino escénico y musical que fusiona arte, arquitectura y naturaleza, creando un puente que nos da la bienvenida con el canto de las pequeñas cascadas y nos conduce hacia la fuente artificial de la piscina que acaricia la casa. Los colores subrayan las sinuosas curvas de la arquitectura. El blanco de la superficie

Figura 6. Oscar Niemeyer, Casa das canoas. Vista desde el comedor interior. (Archivo Luca Bullaro, Unalmed).

de la cubierta, el azul de la piscina, el gris de la gran piedra central. El azul se repite en el cielo y el blanco en las nubes barrocas (Niemeyer, 1998). El verde es el protagonista absoluto de la vista lejana. Desde el interior se pueden disfrutar dos tipos de paisajes: uno cercano y el otro distante, dominado por los altos árboles. El primero es un paisaje artificial: una nueva versión en escala reducida de la laguna de Ipanema y del *Pão de Açúcar*.

Fuera de los muros perimetrales se conserva el carácter íntimo y abrigado del espacio interior. Hay unas extensas zonas para alojarse con los amigos, nadar en la piscina, comer o descansar: unos lugares protegidos por el alto follaje natural y por los bordes de la cubierta. En Río se vive al aire libre durante todo el año, sólo en la noche es necesario un ámbito cerrado y seguro; el factor climático genera así la arquitectura: cálida y poética, perfecta para relajarse y dejar atrás el caos, el ruido y la contaminación de la ciudad. Una reflexión crítica inusual, inteligente y poética ha sido escrita a finales de los años

cincuenta, poco después de haber visitado la casa, por otro maestro de la arquitectura moderna, Alvar Aalto, quien humanizó y acercó a la naturaleza los principios de la modernidad. El arquitecto finlandés, tal vez inspirado por los comentarios de Walter Gropius, escribe: *“en una conversación que mantuve con Lucio Costa sobre Brasil, comenzamos a hablar de la clase de flores que no pueden trasplantarse, y que son bellas y apropiadas únicamente en su propio hábitat. La casa de Oscar Niemeyer es ese tipo de flor. Hay que verla donde está, en su valle reverdecido. No es posible fotografiarla. Ya que su forma multidimensional exige un arte que capte al mismo tiempo tanto todo el valle como el interior y el exterior de la casa. Es una flor exquisita que crece en un medio encantado”* (Schildt, 2000).

Referencias Bibliográficas

Bohigas, Oriol (6-12-2012). Ética y política de la arquitectura, "El País", http://cultura.elpais.com/cultura/2012/12/06/actualidad/1354824125_469043.html

Curtis, William, (6-12-2012). *Constructor de un mundo pasado*, "El País", http://cultura.elpais.com/cultura/2012/12/06/actualidad/1354824749_719681.html

Puppi, Lionello (1987). *Guída a Niemeyer*. Milano: Mondadori, p. 78.

Niemeyer, Oscar (1998). *As Curvas do Tempo*. Rio de Janeiro, Revan, p. 174.

Niemeyer, Oscar. (2004). *Minha arquitetura*. Río de Janeiro: Revan, p. 21.

Niemeyer, Oscar, (1998). *As Curvas do Tempo*. Rio de Janeiro, Revan, p. 169.

Aalto, Alvar. *La Casa de Oscar Niemeyer en las afueras de Río de Janeiro*, en Schildt, Góran (2000). *Alvar Aalto De palabra y por escrito*. El escorial: El croquis ed., p.198.

Imágenes planimétricas

Underwood, David Oscar (2010) *Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil*, Sao Paulo: Cosac Naify, p. 78.