

MÍNIMUM

Espacio
para dar a conocer
la actualidad de la **Facultad
de Arte de la Universidad
de los Andes**. Consiste en difundir
publicaciones, notas breves dadas a conocer
mediante fotografías, videos y fichas técnicas.

Reseña

Villanueva. La Síntesis

por Maciá Pintó

Villanueva review. The Synthesis by Maciá Pintó

Es un tema del cual se han escrito muchas líneas pero que en realidad no son suficientes aún; la vida y obra del más relevante arquitecto venezolano es un tema que resulta difícil de agotar. Para aquellos que no fueron discípulos, directos o indirectos, del maestro Villanueva, su pensamiento y su arquitectura es un universo por descubrir; este libro de Pintó es un material valiosísimo para cumplir con tal intención. Para los que sí lo fueron, este libro es una reflexión novedosa y revitalizante que profundiza y reconfirma la fe imperecedera justamente puesta en el maestro.

El fin que busca Pintó es mostrar y demostrar que la Síntesis es la actividad y el concepto que mejor explica a Villanueva. Muestra, a través de una documentación maravillosa de imágenes (de bocetos, escritos, planos, obras, etc.) junto a numerosos relatos (unos bibliográficos y otros personales de una privilegiada primera mano), y expresa, por medio de un discurso profundamente teórico, rico en referencias transversales de distintos orígenes, su objetivo. Son por tanto dos los modos

Este libro publicado en dos volúmenes conjuntamente entre la Fundación Villanueva, el Consejo de Preservación y Desarrollo, COPRED, de la Universidad Central de Venezuela y la Fundación Telefónica, representa un extraordinario esfuerzo por recalcar la importancia de la figura de Carlos Raúl Villanueva.

 José Luis Chacón
 jlchr@ula.ve

 Profesor Investigador de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes (ULA).
 Mérida, Venezuela.

laA DEARTE
REVISTA DE ARTE Y DISEÑO

Vol. 2, núm. 3, ene.- jun. 2019, pp. 163-173, ULA-Ven.

ISSN en trámite, Depósito Legal: ME2018000067

URL: erevistas.saber.ula.ve/laAdearte

URL: www.artes.ula.ve

de leer estos volúmenes, y acercarse a la crítica apologética de Pintó sobre Villanueva. Tal y como afirma el mismo autor, es “un cuaderno de notas” organizadas racionalmente para lograr una “visión inclusiva y sintética”.

Es además un texto de revisión obligatoria para todo arquitecto en formación (y también en ejercicio), por lo menos en el ámbito venezolano (y ojalá latinoamericano). No debería faltar en las bibliotecas de nuestras universidades. Pero aparte de ello, esta obra de Pintó tiende un puente, derruido y olvidado, para una franca y renovada integración de las artes: por ello, es un texto indispensable también en las escuelas de arte. De allí que no se deje pasar la ocasión para reseñarlo en esta revista de Arte.

Pintó logra su propósito a través de dos volúmenes, ambos estructurados, gráfica y discursivamente, de la misma manera. El primer volumen trata sobre arquitectura, pero no exclusivamente; el enfoque es teórico y trata sobre dos conceptos: “el espacio y la síntesis”.

El segundo volumen explora de manera historiográfica la cuestión del arte en la arquitectura, contenido en la ya conocida “Síntesis de las Artes”. Entonces, para comprender mejor sus enunciados, es pertinente resumir el libro y resaltar aquellos pasajes que sumados todos, de modo sintético, explican la esencia de la arquitectura interior y exterior de Carlos Raúl Villanueva.

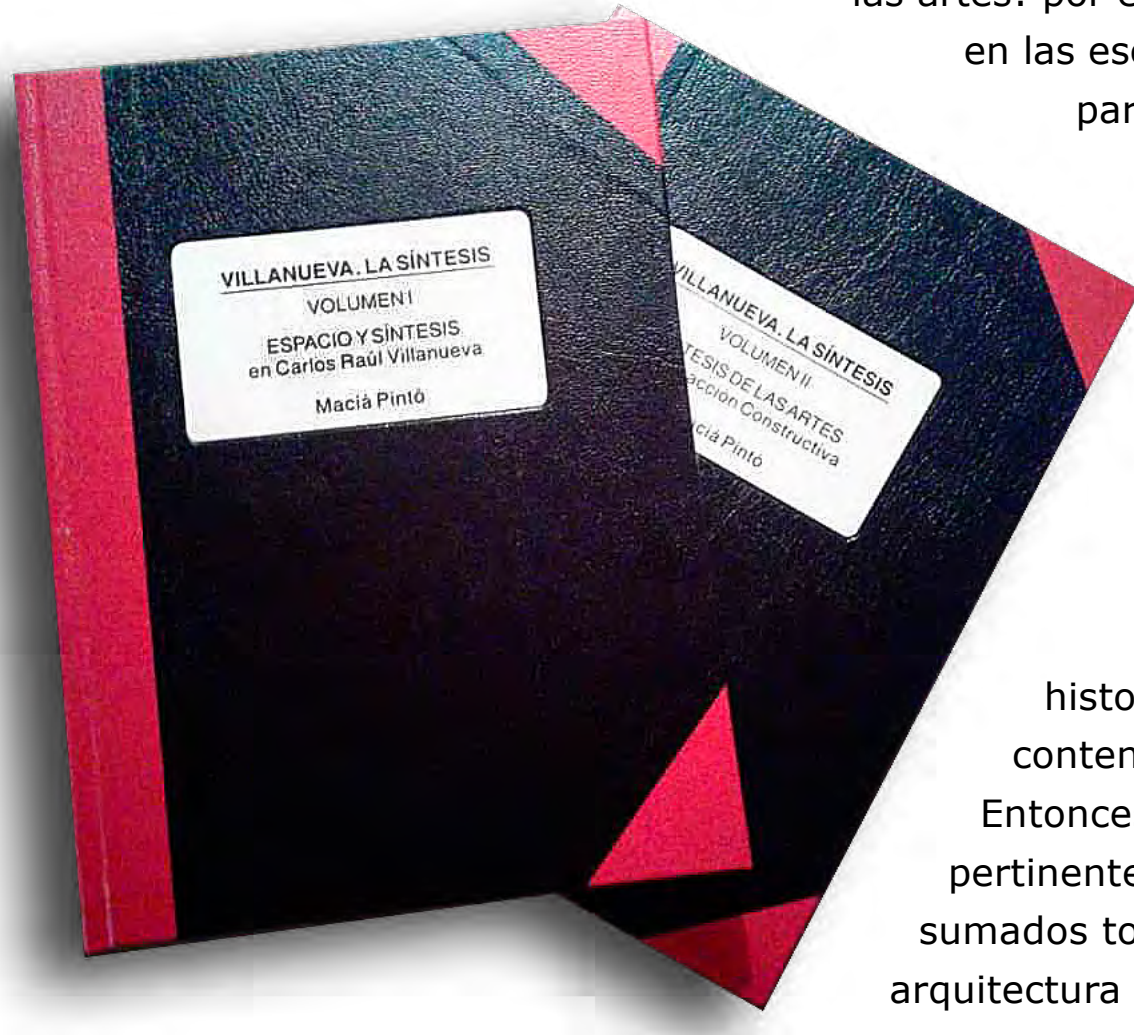

Fig.1. El libro en sus dos volúmenes

En el Volumen I, sobre el espacio y la síntesis, la arquitectura Villanuevana¹ es leída, y en este caso exaltada, en primer lugar como espacio, es decir como “representación de una sustancia” (Pintó, Vol. I, 2013, p.24) identificada con el hombre; es así como el espacio es asumido como el mayor atributo y materia prima de dicha arquitectura. Pintó entonces emprende su explicación desde una perspectiva semiótica, y este concepto viene desarrollado según cuatro acepciones: el espacio como vida, como medida, como luz y como movimiento.

El primero es el espacio de la práctica, el de la cotidianidad, el de la intimidad; en él, el habitar es su fin primordial. Villanueva desde su propia experiencia, a través de sus casas y edificios – señala Pintó- “reseña los signos del lugar habitado y da fe del ejercicio de una práctica continuada de relación amorosa y creativa con el espacio” (p.45).

El segundo es el espacio de la cualidad, de la cual la belleza es el resultado buscado. En Villanueva la medida y la proporción se encuentran en relación con “el ojo que mira y mide”, desde el proyecto hasta la obra. Todo el proceso creativo de medición conlleva “al lirismo, el espacio y la poesía”. Y esta medida es plenamente humana, “está construida por intuiciones y conceptos, por la cabeza y por el patrón del hombre común” (p.63). La arquitectura Villanuevana es pues medida de su espíritu.

La tercera acepción, el espacio como luz, es de la materia, el cual se logra por consistencia. La luz es materia en Villanueva, una necesidad que modela las formas arquitectónicas. La misma es a su vez domada y conducida a través de tamices, descomposiciones, para convertirse en formas tangibles de sombras y colores. Así, “luz y color forman parte de la materia de este espacio consistente, con una densidad y texturas propias al hecho de arquitectura” (p.93), afirma Pintó.

La cuarta y última acepción es el espacio de la relación, es decir el espacio del dinamismo. Al igual que para Le Corbusier, el espacio para Villanueva se conoce porque "algo se mueve". Es la Plaza Cubierta el ejemplo por excelencia de "una mirada en movimiento" (p.112), y en el Aula Magna donde el dinamismo "vive en forma latente y descansa sobre la base [...] de la síntesis" (p.112). Las referencias a diversos autores como Rogers, Giedion, Boudon, Bachelard y Kant, enriquecen estas afirmaciones.

En segundo lugar, el otro aspecto constituyente de la arquitectura proyectada por Villanueva que señala Pintó es esa "cualidad intrínseca de su obrar y su obra" definida como síntesis. Ésta se entiende como "acto de conocimiento e instrumento de proyecto, constituyéndose en soporte del hecho creativo" (p.118). De igual manera que con el espacio, Pintó explica la síntesis desde cuatro acepciones: la síntesis como actividad, como método, como obra y como lenguaje.

La primera se refiere a una síntesis de conocimiento, la cual se logra por medio de la abstracción. La formación académica de Villanueva le confirió herramientas analíticas y sistemáticas que lo acompañarán en su

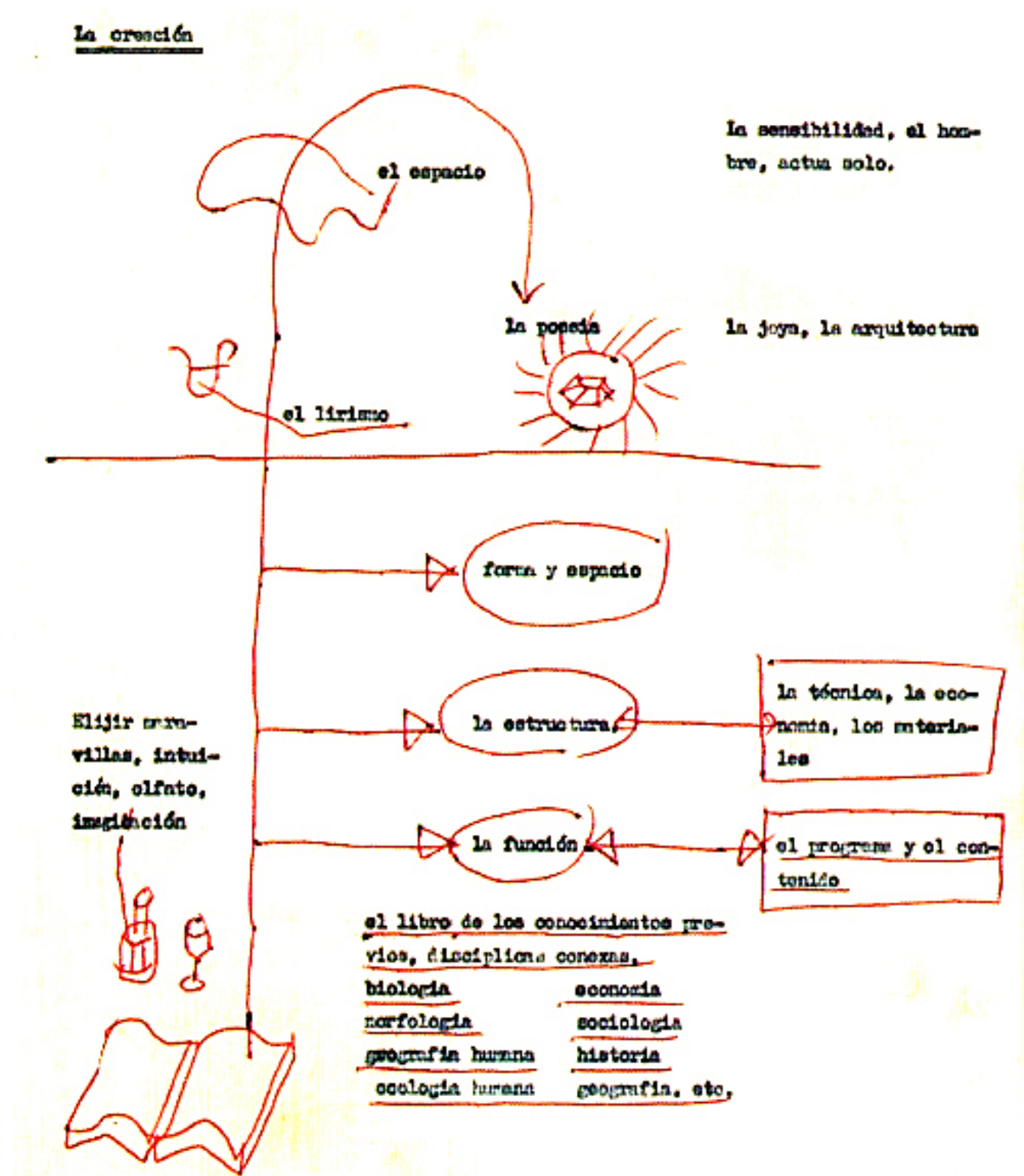

Fig. 2. El proceso creativo según Villanueva

larga labor como proyectista y docente; su obra y sus notas docentes demuestran una constante "síntesis de lo múltiple". Según Pintó esa capacidad sintética es pues un "instrumento de creación", una modalidad de transformación de las "intuiciones sensibles" en conocimiento y acción.

La segunda está relacionada con la anterior porque se refiere al método, el cual se lleva adelante como determinación. En Villanueva su proceder incluye y resuelve todas las variables de modo racional, para al final preservar una idea general y clara sobre todas las partes. Es una intuición integradora que ordena la totalidad. De allí que Pintó lo señale como el "método Villanueva".

La tercera acepción es sobre su obra y cómo se concreta en construcción. La obra de Villanueva es presentada como una "unidad dialéctica de lo plural", en donde proceso y obra forman una unidad de proyecto cohesionada. Para Pintó, Villanueva es capaz de reunir diversos elementos arquitectónicos junto con el arte, para "reforzar una imagen superior de la arquitectura"; como se puede ver en el ejemplo del Aula Magna.

La última es acerca del valor de expresión. La arquitectura Villanuevana conforma un vocabulario de formas, una "gramática del concreto", que trasciende lo constructivo para llevarlo al estado de la poesía. De allí que Sibyl Moholy-Nagy pueda decir que: "cada estructura -de Villanueva- es una obra de arte". Por eso, sus obras "tienen el valor inédito y novedoso de una modernidad singularizada a la medida de nuestro medio" (p.193).

El segundo volumen es propiamente una historiografía del proyecto de la Síntesis de las Artes, un proyecto que transcurre a lo largo toda la vida de Villanueva y que en

Fig.3. Detalle de la Plaza Cubierta

fin demuestra “la indeclinable presencia del arte de la síntesis en su arquitectura” (Pintó, Vol.II, 2013,16). De igual forma que en el Volumen I, el discurso textual se complementa y amplía con la rica documentación de imágenes, la cual posee autonomía por sí misma. Pintó señala que este proyecto se desarrolla en tres etapas, cada una identificada con tres artistas y tres edificaciones específicas. La primera etapa es la convergencia e interiorización, la cual coincide con Francisco Narváez y con el Museo de Bellas Artes. La segunda es la reificación constructiva de la síntesis, asociada con Alexander Calder y con la Plaza Cubierta de la Ciudad Universitaria. La tercera y última etapa es la simplificación esencial, con Jesús Soto y el Pabellón de Montréal. El valor de concreción que posee Villanueva en torno a la Síntesis de las artes yace precisamente en haber hecho de un “concepto abstracto” un “hecho” constructivo, de una manera original e inédita. La explicación historiográfica de Pintó identifica en cada etapa lo esencial del vínculo de Villanueva con el arte, los artistas y sus obras.

El desarrollo de esta síntesis inicia con los años de formación y de las primeras obras: los años 10 y 20, y los 30 y 40². La formación de Villanueva coincide con el surgimiento de las vanguardias y sus protagonistas, que más adelante estudiará y conocerá personalmente, como por ejemplo a Antoine Pevsner,

notas e imágenes

"Vemos desde la memoria y percibimos desde el lenguaje"
José Antonio Marina

LA ESTÉTICA

La modernidad. La más sutil y difícil ciencia de la arquitectura
Es el juego de los perfiles, para definir ciertas zonas escogidas con salientes, entrantes,
y un juego preciso y refinado de sombra y de luz.

EL ORNAMENTO

El ornamento: Elemento integral de la Arquitectura; hace parte del edificio y se coloca
sobre ella. Bien concebida puede ser "poesía". Puede revelar a la estructura y dignificarla
si está mal concebida puede destruir a la arquitectura.

Uno de los medios más discutibles de la arquitectura es el ornamento, considerado algunas veces
como complemento indispensable y otras veces de carácter innecesario. Eso depende del contenido
y su significación, traduce cada época.

Existen: 1) Negación completa del ornamento (barroco)

2) Dominio absoluto

3) a) Ornamento decorativo para enriquecer el espacio sin escuparse de la composición

b) Ornamento arquitectónico, que sirve para modelar la forma.

Toda la arquitectura antigua clásica y la Edad Media, no puede ser considerada sin su ornamento
estructural que logra modelar la forma; debe tomarse en cuenta y no separarlo de la arquitectura.

1) Evoca la función de la estructura

2) Modelar los volúmenes con juego de luz y sombra y poner aciertos

3) Dar escala a la obra.

La arquitectura actual, cumpliendo con sus principios racionalistas, emplea los medios constructivos
y la estructura como ornamento de sus superficies y como símbolo de funcionalismo.

La estructura de los edificios de Auguste Perret, los "Quiebra sol" del Ministerio de Educación
de Rio. Los pilotes de Marsella de Corbusier.

Planta del Conjunto Central, proyecto Síntesis de la Artes, Ciudad Universitaria.
Notas Docentes, archivo FV, E-II-4-34, E-II-4-32.

183

Jean Arp, Le Corbusier, Lazlo Moholy-Nagy, André Bloc, entre algunos. Cuando comienza a proyectar y construir sus primeras edificaciones, como la Plaza Carabobo, la urbanización del Silencio y el primer conjunto del Museo de Bellas Artes, Villanueva elegirá trabajar con el escultor Francisco Narváez. Igualmente seguirá atento de lo que acontece en las Exposiciones Universales, especialmente la influencia del pabellón Esprit Nouveau de Le Corbusier en 1925 y el Pabellón español de Josep Lluís Sert en 1937, así como también el surgimiento del Arte Abstracto.

La etapa de la reificación de la síntesis es la que transcurre en los años 50, marcados por las experiencias de la Quinta Caoma, obra que representa "el encuentro entre tradición y modernidad" y la Plaza Cubierta de la Ciudad Universitaria, el "espacio de la síntesis" por excelencia. Comprendidas ambas como "museos", Pintó remarca la primera como un "museo vivo" y la segunda como un "museo abierto". Es a través de estos museos donde Villanueva descubre el verdadero "contrapunto de participación entre artista y arquitecto, obra de arte y arquitectura, espectador y usuario" (p.129). Es un período que se distingue por la relación con Calder, con quien establece un vínculo de "afinidad y fraternidad" muy cercano. Aunque no logró la misma familiaridad, es clave la cercanía (conceptual) a Le Corbusier, a través de sus escritos y obras. Villanueva entiende e interpreta como ninguno la idea corbusereana de la Synthèse des arts.

Fig.4. Una página del libro con dibujo y apuntes de Villanueva

Fig.5. Vista del ingreso a la Plaza Cubierta: Amphion de Henri Laurent y al fondo el Aula Magna

Los años 60 y 70 corresponden a la etapa de la simplificación esencial de la síntesis, marcada especialmente por el Pabellón de Venezuela en la Expo'67 de Montréal y su consecuencia, el Museo Soto. Es un período de reflexión, lecturas, apuntes (docentes), conferencias y hasta de experimentación plástica (como lo demuestran sus ensamblajes). Todo un camino de introspección que se decanta en una "convergencia entre el arte y la vida" (p.388).

Como conclusión, que no cierra la revisión sino que la amplía hasta nuestros días, Pintó afirma que el legado de la síntesis de la artes de Villanueva se resume en cuatro enunciados.

La síntesis es creadora de la vida y de la obra del maestro Villanueva. La interiorización de la síntesis permite relacionar tradición y modernidad. La síntesis de arte y arquitectura logra ser reificada como ningún otro caso. Y este resultado no es otra cosa que la mismísima síntesis esencial de espacio y tiempo en la arquitectura. El camino de revisión y confirmación queda abierto a un futuro no tan seguro. El legado de Villanueva heredado hay que ayudarlo a cuidar y preservar.

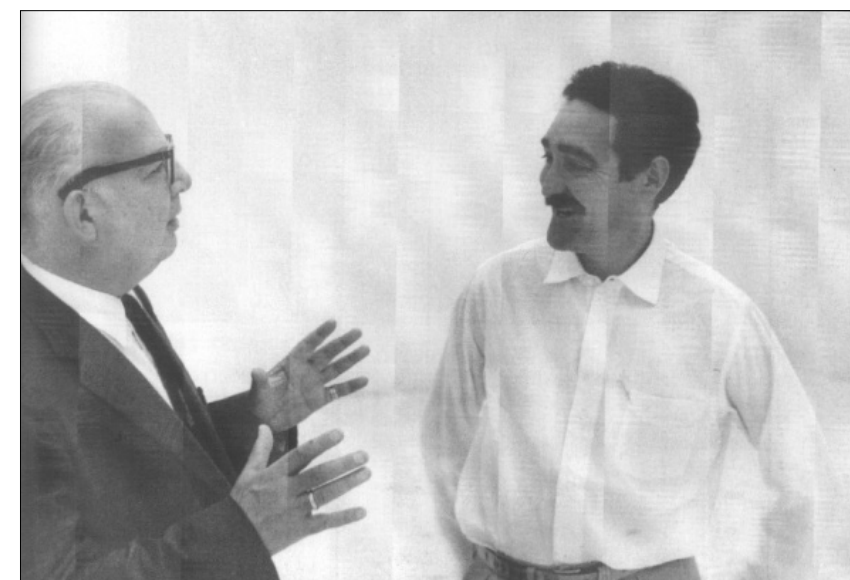

Fig.6. Dos vistas de Villanueva con sus amigos artistas: Calder y Soto

Referencias bibliográficas

Maciá Pintó, Villanueva. La Síntesis, Volumen I y II, Fundación Villanueva, Copred UCV, Fundación Telefónica, Caracas, 2013.

Como citar esta reseña:

Chacón J., (2019). Reseña Villanueva. La Síntesis por Maciá Pintó. Facultad de Arte, ULA. *La A de Arte*, 2(3), 163-173 pp.
erevistas.saber.ula.ve/laAdearte

Esta obra está bajo licencia internacional
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo. Se utiliza una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial que permite a otros compartir el trabajo con el reconocimiento de la autoría y la publicación inicial en esta revista, sin propósitos comerciales.

Esta versión digital de la revista **La A de Arte**, se realizó cumpliendo con los criterios y lineamientos establecidos para la edición electrónica en el año 2019.

Publicada en el Repositorio Institucional SaberULA.

Universidad de Los Andes – Venezuela.

www.saber.ula.ve

info@saber.ula.ve