

ALVAR AALTO

SELECCION DE TEXTOS DESDE EL PUNTO DE VISTA ARTISTICO

CURSO DE DOCTORADO 1998-99

PROGRAMA: HISTORIA, COMPOSICION Y PATRIMONIO ARQUITECTONICO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

PROFESORES: VICENTE VIDAL VIDAL, CARMEN JORDA SUCH

ALUMNO: CARLOS LACALLE GARCIA

ALVAR AALTO

SELECCION DE TEXTOS DESDE EL PUNTO DE VISTA ARTISTICO

El florero Savoy; la fotografía que muestra el objeto de vidrio transparente y el molde de madera de aliso con su vaciado, es algo que no puedo entender en la arquitectura de Alvar Aalto. Es quizás, ello, lo que me ha llevado a profundizar en su significado e influencia en la Arquitectura.

*Exposición AINO Y ALVAR AALTO. The Architectural Review. Londres. 1933.
... presentamos algunas construcciones de madera, muchas de las cuales mostraban directamente formas que habíamos utilizado en nuestros muebles, mientras que otras no eran más que experimentos en torno a las formas y al tratamiento de la madera y no presentaban ningún valor práctico ni relación razonable alguna con una utilización concreta. Un crítico de arte del Times las calificó de " **expresiones de arte abstracto**". Dijo que eran " non-objective art", pero resultantes de un proceso de creación invertido. Por ello, entendía que tenían su origen en un proceso inicial de carácter práctico, incluso si el resultado final acababa siendo non-objective art, que tal vez serían susceptibles de encontrar algún día una utilización práctica.*

En realidad, con esta exposición, no pretendo llegar a ningún tipo de conclusión sobre su idea de arquitectura. O creo intuir que, ésta no es una idea de espacios o de combinación de materiales, o de un saber hacer, sino, de un sugerir un diálogo más, una propuesta alternativa, una sensación...

Si se puede decir que los experimentos de Aalto con madera contrachapada curvada modelaron el techo de Viipuri, sus jarrones y cuencos de vidrio para el Restaurante Savoy de 1936 explican la propuesta con que ganó el concurso para el Pabellón de Finlandia en la Exposición Universal de Nueva York de 1939. El jarro savoy no sólo se ondula en un plano (el vertical) sino que la película de vidrio se reclina más allá de la vertical, tal y como lo hace la pared de exposición en madera y contrachapado de la feria. A menudo se menciona el libre fluir de las riberas en los lagos de Finlandia como fuente de inspiración para sus cuencos, pero hay un origen mucho más directo: una sección por la base de un árbol allí donde surgen las raíces que se ramifican - la sección pro donde se cortan los árboles - da lugar a una rica variedad de formas onduladas... (Arqueología de Aalto. Stuart Wrede)

La forma sin trabas geométricas se convirtió en el motivo central de Aalto... Las interpretaciones han ido desde la metáfora del lago de Gideon hasta la

referencia de Goran Schildt a las curvas de nivel que Aalto dibujó de joven ayudando a su padre en los planos topográficos. La libertad de forma estaba en el ambiente en los años 30...

De hecho, la forma libre fue un tipo popular de ornato. (De lo tecnológico a lo humano: Alvar Aalto versus el funcionalismo. Kirimo Mikkola)

Aalto era contrario a la crítica entendida como discurso literario, en el sentido de poder o querer reducir a una sólo idea la excesiva complejidad de las cosas. En 1958, a sus 60 años de edad decía que “ El Creador concibió el papel para hacer en él dibujos de arquitectura. Todo lo demás es, al menos en lo que a mí respecta, desperdiciarlo”. No podía entender la arquitectura como doctrina (con validez universal).

Es importante conocer su trayectoria, y en concreto, sus tres fases claramente diferenciadas antes y después de la guerra, y como si en sus inicios pudiera estar más o menos relacionado con determinados movimientos, el tiempo y la experiencia le harían ser más escéptico respecto a la arquitectura, hasta el punto que frente a preguntas de sus discípulos sobre cómo se proyecta, no sabía qué responder (su respuesta era construir).

Fragmento: óleo 32x40 cm. 1945

Los escritos que principalmente he analizado son los contenidos en el libro “ La humanización de la Arquitectura” Cuadernos Infimos nº81 de

Tusquets editores, y la publicación de la Exposición “ En contacto con Alvar Aalto” realizada en La Lonja de Valencia en 1993.

¿ Cómo se desarrolló el capitel jónico? Su punto de partida son las formas de la madera y la torsión de sus fibras bajo el efecto de la presión. Pero el capitel de marmol no imita de manera naturalista el resultado de este proceso inicial. Sus formas afinadas, refinadas, contienen rasgos humanos que el modelo inicial ignoraba. 1947.

La naturaleza se muestra conceptualmente como modelo de flexibilidad, de crecimiento y de variabilidad, frente a la estandarización que está lastrando a la Arquitectura como obstáculo para su desarrollo. La estandarización lleva a la homogeneidad y la uniformidad, cuando ni siquiera hay dos lugares idénticos.

Por otra parte, la sociedad moderna muestra una serie de trastornos psicológicos y sociales, siendo la única salida, y no sólo en el campo de la arquitectura, la idea de libertad, del crecimiento y el cambio.

La naturaleza, ¿ no es el símbolo de la libertad? A veces, la naturaleza se halla directamente de la idea de libertad; la mantiene viva. 1949.

El Funcionalismo, entendido en ese camino hacia la estandarización, y el Racionalismo como proceso sintético de combinación, llevaban a la técnica a su máxima expresión, pero se dejaba por el camino lo fundamental de la Arquitectura: lo humano. La evolución del mobiliario con su diseño a través de la sección, la utilización de materiales más confortables resultan interesantes por su aparente complejidad en su evolución.

En la investigación arquitectónica: “siempre se dará más el instinto y el arte”

Surge así, la forma de entender la arquitectura y de *humanizarla*, no sólo analizando y sintetizando las circunstancias por medio de la técnica, sino dejando que fluya también esa otra parte humana.

Las exigencias sociales, técnicas, humanas y económicas que se presentan a la par con los factores psicológicos que conciernen a cada individuo y a cada grupo, sus ritmos y el diálogo interior, todo ello constituye un nudo que no puede deshacerse en modo racional. De ello se desprende una complicación que impide a la idea madre tomar forma. En estos casos, actúo de un modo totalmente irreflexivo; olvido por un instante la maraña de problemas, los borro de la memoria y me dedico a algo que podría llamarse **arte abstracto**. Diseño, dejándome llevar totalmente por el instinto, y, de pronto, nace la idea madre, un punto de partida que aúna los distintos elementos antes citados, muchas veces contradictorios, y que los combina armoniosamente. 1947.

Aalto explicó que durante el largo proceso de proyecto de la Biblioteca de Viipuri dibujó paisajes montañosos imaginarios desde los que progresivamente evolucionó la idea básica. El proceso se parecía a lo que Max Ernst llamó **écriture automatique**... Apelando a una filosofía mecanicista de la naturaleza, los funcionalistas creían que el hombre podía dominar la naturaleza a través del descubrimiento de las propias leyes naturales (De lo tecnológico a lo humano: Alvar Aalto versus el funcionalismo. Kirimo Mikkola)

El arte abstracto viene a convertirse en una caja negra donde el carácter humano se materializa en la creación / percepción de las cosas, en una mezcla de conocimientos y sentimientos.

... en sus inicios, la arquitectura y las demás artes han tenido el mismo punto de partida; punto de partida que, sin duda, es **abstracto**, pero que, al mismo tiempo, está influenciado por todos los conocimientos y los sentimientos acumulados en nosotros. 1947.

El **arte abstracto**, en lo mejor que tiene, es resultado de un proceso de cristalización, Tal vez sea por eso por lo que, a pesar de las ideas formales y del fondo de tragedia humana que oculta y contiene, no puede ser percibido más que por el sentimiento. A su manera, es capaz de sumergirnos directamente en una corriente de sentimientos humanos que la palabra escrita no ha sabido retener. 1947.

Las formas puras se convierten en una síntesis de las formas de la naturaleza, aunque opuestas a la naturaleza real. El formalismo que pudiera derivarse tras la comprobación, la duda de lo que es y puede ser real, y de lo

trascendental, surgen como ideas básicas en los derroteros de los caminos del arte.

Alvar redescubre las formas onduladas, libres, no geométricas, que le resultan más abstractas y generales que las ya probadas simplificaciones minimalistas. La realidad humana es infinitamente más compleja, para que se pudiera reducir todo a una sólo ley sencilla. La complejidad, junto a una economía de medios, llevarían a una satisfacción psicológica, a una arquitectura pura, abstracta.

Al buscar soluciones prácticas y estéticas en arquitectura, no siempre es posible ceñirse a consideraciones racionales y técnicas, incluso no es frecuente. la imaginación debe tener el campo libre. La mayoría de mis ensayos en madera los hice sin un fin preciso, como diversión; en algunos casos, hasta diez años más tarde no han tenido una aplicación práctica. Las primeras experiencias tendían a curvar en cierto sentido ensamblajes de chapas. Siempre deseé crear formas en madera cuyas líneas se liberaran de su aspecto habitual y condujeran a determinar volúmenes nuevos. Los primeros intentos de crear volúmenes nuevos con madera, sin recurrir a la escultura, desembocaron en soluciones trianguladas teniendo en cuenta la dirección de las fibras.

Estas ondulaciones aparecen en sus obras de arquitectura;

- Biblioteca Viipuri. 1930
- Sanatorio de Paimio. 1932
- Villa Mairea. 1937
- Pabellón Finlandés 1939
- MIT. 1947
- Urbanización Pavia. 1966

que se convierten en generadoras de espacios sin formalismos predeterminados previamente.

No hay nada más peligroso, que separar análisis y síntesis: forman un todo indisoluble. 1967.

Y por último, tras esta exposición, quiero dejar en el aire una serie de cuestiones, que han surgido tras esta búsqueda de lo artístico en los textos de Alvar Aalto:

La relación existente entre jardín y naturaleza, es que precisamente no hay distinción entre ellos, no se trata de jardines arquitectónicos, sino que es la arquitectura quien extiende sus límites hacia la naturaleza y se implanta en el lugar adecuadamente. La naturaleza se entiende como un concepto universal y abstracto.

Lo artesanal es una abstracción inconsciente; una simplificación técnica guiada por la intuición dentro de la complejidad, cuyos resultados se pueden aproximar en muchos sentidos a lo artístico.

La simplificación (lo conceptual) únicamente se debería entender como método y no como fin.

Que el arte sea oculto, es decir, que permanezca oculto, es algo que todas las cosas tienen que tener, y especialmente en el arte.