

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE PORTUGAL

Natalia A. Shéleshneva-Solodóvnikova

Investigadora titular (sheleshnatal@gmail.com)

Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia (ILA ACR)

Centro de Estudios Culturológicos

B. Ordynka, 21/16, Moscú, 115035, Federación de Rusia

Recibido el 10 de enero de 2024

Aceptado el 27 de mayo de 2024

DOI: 10.37656/s20768400-2024-02-07

Resumen: El artículo está dedicado a la arquitectura moderna de Portugal. La autora hace hincapié en el estilo particular de los arquitectos del siglo XXI que desean encontrar nuevas soluciones y el carácter metafórico. Subraya que los arquitectos contemporáneos buscan el balance de lo local y lo global. En este sentido en el artículo se presta atención en los fenómenos nacionales de la arquitectura de Portugal que definen su pronunciada identidad: el estilo manuelino con su figurativo efecto decorativo y los azulejos que se usan hasta ahora en la decoración de las fachadas y el interior de los edificios. La autora considera y analiza las más impresionantes obras arquitectónicas convertidas ya en el patrimonio mundial.

Palabras clave: Portugal, arquitectura del siglo XXI, innovación, carácter metafórico, tradiciones, estilo autorial de los grandes maestros

THE CONTEMPORARY ARCHITECTURE OF PORTUGAL

Natalia A. Sheleshneva-Solodovnikova

Senior researcher (sheleshnatal@gmail.com)

Institute of Latin American Studies, Russian Academy of Science (ILA RAS)

Center for Cultural Research

21/16, B. Ordynka, Moscow, 115035, Russian Federation

Received on January 10, 2024

Accepted on May 27, 2024

DOI: 10.37656/s20768400-2024-02-07

Abstract. *The article is devoted to the contemporary architecture of Portugal. The author focuses on the originality of the handwriting of the architects of the XXI century, which consists in striving for new solutions and imagery. It is emphasized that architects of today combine a balance of local and global. In this regard, the article pays attention to the national phenomena of Portuguese architecture, which determine its pronounced identity – the Manueline style with its figurative decorativeness and azulejo tiles, still used in the design of facades and interiors of buildings. The most striking works of architects, which have already become world heritage, are considered and analyzed.*

Keywords. *Portugal, architecture of the XXI century, innovation, imagery, traditions, the author's handwriting of leading masters*

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ПОРТУГАЛИИ

Наталья Алексеевна Шелешнева-Солодовникова

Старший научный сотрудник (sheleshnatal@gmail.com)

Центр культурологических исследований

Институт Латинской Америки РАН

РФ, 115035, Москва, ул. Б. Ордынка, 21/16

Статья получена 10 января 2024 г.

Статья принята 27 мая 2024 г.

DOI: 10.37656/s20768400-2024-02-07

Аннотация. *Статья посвящена современной архитектуре Португалии. Автор акцентирует внимание на своеобразии почерка зодчих XXI века, которое заключается в стремлении к новым решениям и образности. Подчеркивается, что современные архитекторы сочетают баланс местного и глобального. В связи с этим в статье уделяется внимание национальным явлениям архитектуры Португалии, определяющим ее ярко выраженную идентичность, – стилю мануэлино с его образной декоративностью и плитке азuleжу, до сих пор применяемой в оформлении фасадов и внутренних помещений зданий. Рассматриваются и анализируются наиболее яркие произведения зодчих, ставшие уже сегодня мировым достоянием.*

Ключевые слова. *Португалия, архитектура XXI в., новаторство, образность, традиции, авторский почерк ведущих мастеров*

Los períodos anteriores de la arquitectura del país fueron cubiertos más que nada en el libro fundamental “El arte de Portugal” (1990) de Tatyana Káptereva [1], y la arquitectura del siglo XX principalmente en los trabajos de especialistas portugueses que estudiaron el entrelazamiento de espíritu innovador y tradición [2, pp. 335-348; 3. pp. 33-35; 4, pp. 11-15]. Pero la arquitectura del tercer milenio ha quedado prácticamente inexplorada; de sus obras se puede leer sólo en pequeños artículos dedicados a varios arquitectos. No obstante, la arquitectura contemporánea de Portugal es uno de los fenómenos más interesantes del arte arquitectónico mundial, se combinan en ella las ideas innovadoras, las resoluciones figurativas y las tradiciones tanto de la herencia histórica, como del vanguardismo y el modernismo. Además, las obras arquitectónicas de Portugal se distinguen por una relación inseparable con el paisaje y el patrimonio histórico. En la mayoría de edificios domina el color blanco, en primer lugar, en los de las ciudades portuarias de Lisboa y Porto, así como el azul en combinación con el blanco, en su mayoría en las casas públicas y privadas lo que nos remite a la tradición exclusivamente portuguesa.

Antes de proceder al examen de los edificios erigidos en Portugal en el siglo XXI tanto por arquitectos extranjeros, como también locales, merece resumir brevemente la historia de la arquitectura del país. Todos los investigadores destacan que la arquitectura de Portugal se desarrollaba, partiendo, a veces con retraso, de los principales estilos europeos. No obstante, la arquitectura del país tiene una peculiaridad excepcional. En especial, eso se refiere al estilo manuelino, surgido a fines del siglo XV, que a pesar de absorber elementos de la arquitectura gótica y renacentista, se distingue por un carácter metafórico singular manifestada en la decoración de edificios. Algunos especialistas consideran el manuelino un estilo exclusivamente portugués. Su nombre lo recibió solamente en el siglo XIX

cuando surgió el tema de la identidad del arte nacional, anteriormente se llamaba “el estilo marino”. Fue denominado así en honor de Manuel I Feliz, bajo cuyo reinado de 1495 a 1521 el país realizó muchos descubrimientos geográficos. Caracoles marinos espirales, corales, perlas, así como vegetales y frutas traídos de nuevas tierras, a la par con cuerdas de barcos se hacen temas de decoración en obras tanto religiosas, como laicas. Según las palabras de Tatiana P. Káptereva, “esa arquitectura reflejó con brillantez excepcional el espíritu de la época, la adhesión a la tradición, la novedad audaz y el mismo estilo de la vida que absorbió una pintoresca diversidad de las impresiones” [1, p. 119].

Se considera que el manuelino, con su redundancia no europea y una ornamentación viscosa, se asemeja algunas veces al arte de la India, adonde los portugueses abrieron el camino en 1498. Esta corriente predilecta del pueblo generó a fines del siglo XIX el estilo nemanuelino, conforme al cual los arquitectos creaban sus obras hasta los principios de los años 1940. Una de las máximas expresiones del estilo manuelino es el Palacio Nacional de la Peña, asentado sobre grandes peñascos en la ciudad de Sintra. Esta residencia impresionó tanto a Arseni Abrámovich Morózov, que después de su viaje por Francia, España y Portugal en compañía de su amigo arquitecto Víctor Alexéevich Mazírín decidió construir su propia mansión análoga en Moscú, en la calle Vozdvízhenka, y encargó el proyecto a Mazírín. La erigió en el periodo de 1895 a 1899 y, concluida la construcción, no fue apreciada por los contemporáneos. A partir de los años 1950 y hasta los principios del siglo XXI se llamaba la Casa de la Amistad con los Pueblos de Países Extranjeros. Desde 2006 es la Casa de Recepciones del Gobierno de la Federación de Rusia.

Junto con el manuelino, el patrimonio nacional de Portugal son los azulejos de colores blanco y azul que decoran tanto el interior como también el exterior de edificios*.

A fines de los años 1940 llegó a Portugal el modernismo con su funcionalismo, las formas simples, el hormigón y el vidrio, y los arquitectos locales empezaron a crear obras en este estilo. Para los años 1950 se formó la escuela de arquitectura de Porto (Escola de Porto), reconocida en todo el mundo, la cuna de los afamados arquitectos Fernando Tavora (1923-2005), llamado el abuelo de la arquitectura contemporánea del país, y dos premios Pritzker, Alvaro Siza Vieira (nacido en 1933, premiado en 1992) y Eduardo Souto de Moura (nacido en 1952, premiado en 2011).

A Álvaro Siza Vieira (1933) lo llaman el padre de la arquitectura moderna portuguesa. Una de sus obras iniciales es la Casa de Té Boa Nova (Casa de Chá Boa Nova, 1958-1963), restaurante a costa oceánica en Porto. El edificio de líneas simples, que ayudan resistir a los vientos, está totalmente acristalado y sigue la topografía natural de enormes rocas del sitio. El espacio interior de este uno de los mejores restaurantes Michelin de Portugal gracias a los vidrios enmarca el Atlántico como grande cuadro viviente. Álvaro Siza Vieira, adepto del vanguardismo y el modernismo, presenta con la mencionada obra la estética lacónica absoluta. El arquitecto es miembro del Consejo Internacional de Patrocinio que aboga por convertir en

* La palabra azulejo viene del árabe “az-zulaiy” (el ladrillito). Los más antiguos azulejos eran en general de cuatro colores: blanco-amarillo-verde-azul. En el siglo XVI eran en su mayoría de colores blanco-azul-amarillo. La época de florecimiento de los azulejos fue a fines de XVII principios de XVIII cuando a Portugal llegaron las placas en una gama de tonos azul cobalto sobre fondo blanco de la ciudad holandesa de Delft. Se emplearon para crear en superficies tanto interiores como exteriores composiciones a base de episodios históricos e iconografía religiosa. Estas placas de tonos blanco y azul se usaban con frecuencia para el revestimiento de fachadas de edificios en Lisboa después del terremoto de 1755. Se consideraba que podían proteger las nuevas construcciones de los desastres naturales.

museo la casa del renombrado arquitecto ruso Konstantín S. Mélnikov en el barrio moscovita de Arbat. Álvaro Siza Vieira estuvo bajo la influencia de uno de los más grandes genios del modernismo, el arquitecto finlandés Alvar Aalto (1898-1976), en cuyo trabajo las tradiciones del arte popular se combinaban con la novedad de los métodos vanguardistas, y la libertad de las composiciones espaciales – con el entorno natural. Los materiales tradicionales de Siza Vieira son el hormigón, el vidrio y a veces el ladrillo. Algunos investigadores destacan que para este arquitecto son propios “el cubismo de líneas rectas, la sencillez y las formas fragmentadas, el balance de lo local y lo global [5]. En 2007 en Moscú en el Museo de la Arquitectura Alexéi V. Schúsev tuvo lugar una exposición de diseños de Álvaro Siza Vieira. El periódico “Kommersant” comentó el evento en un artículo llamado “Sencillez fugaz” [6, p. 22]. Álvaro Siza Vieira proyectó muchos edificios en Portugal, entre los cuales los más conocidos son el Museo Portugués del Arte Moderno en Lisboa y la Iglesia Negra en Porto. Además, realizó numerosos proyectos en otros países.

Las tradiciones del padre, las continúa su hijo Álvaro Leite Siza Vieira (nacido en 1962). Uno de sus diseños más interesantes es la Casa Tolo, vivienda privada en forma de un sendero en Ribeira de Pena. Es el proyecto singular de una vivienda construida en un terreno angosto abruptamente inclinado. El arquitecto logró localizar en un sitio de escarpada topografía una casa de área habitable de 180 metros cuadrados con tres dormitorios, sala, comedor, una cocina y una piscina exterior. Los techos de vidrio de cada uno de los niveles permiten una exposición solar óptima de los espacios interiores y simultáneamente sirven como un soporte de pavimento y enlace peatonal de los jardines. Lo más destacable es que el arquitecto ha salvado los árboles vivaces. El proyecto se distingue por un carácter metafórico que radica incluso en el mismo nombre de la casa. Ha sido galardonado con el Premio

nacional ruso de la Arquitectura (2007) en la nominación “Innovación. Vivienda Individual”.

La obra de otro premio Pritzker – Eduardo Souto de Moura – también desarrolla en gran medida los principios constructivos fundamentales de Álvaro Siza Vieira, con quien ha realizado una serie de proyectos, en particular, la Galería Serpentine en Londres (2005). Los diseños más conocidos de Eduardo Souto de Moura son: el Estadio Municipal en Braga (2003), el Metro de Porto (2004) y el Museo de Paula Rego (2009).

En el siglo XXI los arquitectos tanto locales como extranjeros han construido en Portugal muchos edificios que atraen atención por sus soluciones singulares que combinan la innovación y las tradiciones tanto modernistas como históricas que se distinguen por el carácter metafórico.

En 2015 el arquitecto Luís Pedro Silva realizó el proyecto del Terminal de Cruceros de Porto de Leixões. En 2017 la obra recibió la Medalla Internacional de oro en la nominación “el Mejor Edificio del Año”. Pedro Silva creó el terminal en forma de espiral blanca pura. Especialmente para la obra el arquitecto inventó una construcción de placas glaseadas que de un lado hacen recordar escamas de pez y de otro son una reminiscencia de los azulejos de colores blanco y azul tan importantes para Portugal. No sólo las placas, sino el mismo edificio lleno de luz que flota en el azul del océano es una especie de azulejo natural. A primera vista es absolutamente innovador, no obstante, tiene un prototipo en la historia de la arquitectura del siglo XX, se trata del edificio del Museo de Guggenheim en Nueva York, diseñado por el genial Frank Lloyd Wright (1867-1959). Abierto en 1959, poco después de la muerte de Lloyd Wright, se hizo “el canto de cisne” del maestro, quien pasó en su trabajo creador varios periodos desde el Art Nouveau hasta el modernismo, y es considerado el genio de la arquitectura orgánica. Este edificio abrió un nuevo capítulo en la arquitectura del siglo XX – el estilo neo barroco. Luis Pedro Silva aprovechó la idea de espiral

de Frank Lloyd Wright, pero esto no le quita, de ninguna manera, su innovación porque en la historia del arte, en especial, la arquitectura, las ideas anteriores encuentran a los partidarios en las nuevas generaciones. Tanto más, según las palabras de Andrei Voznesenski, “los talentos nacen en pares”. En la antología “Pera Triangula” el poeta escribió sobre el Museo de Guggenheim lo siguiente: “Imagínese una deslumbrante espiral tenaz que sube al cielo”. Y más adelante añadió: “Cuando el museo estadounidense estaba todavía en proceso de construcción, yo, siendo estudiante del Instituto de Arquitectura de Moscú, dibujaba en mis trabajos una espiral difícil de imaginar. Y ahora, fijándome en una línea curva que se atornilla en el cielo, no importa que no es mía, sino de Wright, pienso con entusiasmo sobre la comunidad de la fantasía humana” [7, p. 16]. Esta espiral nos remite también a la tradición del manuelino con sus caracolas marinas en la decoración. El arquitecto portugués se presenta en esta obra suya como maestro de un nuevo estilo en la arquitectura contemporánea mundial que se puede calificar como neo-neobarroco.

A esta misma corriente se puede atribuir también la Casa Elíptica creada por otro renombrado arquitecto Mario Martins (nacido en 1964). Es uno de los más extraordinarios chalets, que se sitúa en el poblado balneario de Luz a costa oceánica. La vivienda de color blanco puro en forma de elipse se inscribe idealmente en el paisaje. Martins procura encontrar un equilibrio armonioso entre el vacío y las paredes, la luz y la sombra, el objeto y su imagen entre lo real y lo imaginario. El edificio con formas curvas suaves, plenamente acristalado y orientado en el océano nos hace volver a la idea modernista donde el vidrio dominaba.

Los arquitectos José Antonio Barbosa y Pedro Luis Guimarães propusieron una idea interesante en el proyecto realizado de la sede del operador de telefonía móvil “Vodafone” en Porto. La idea consistió en crear un edificio que como si se

encontrara en movimiento constante, partiendo del lema de la marca “La vida es móvil, móvil es Vodafone”. La construcción tiene ocho plantas, entre ellas tres subterráneas. Esto permite a los arquitectos no infringir el entorno local de casas de poca altura. El edificio de color blanco puro, de vidrio y hormigón, en forma irregular tridimensional, y líneas geométricas que cortan la fachada, parece vivo, plástico, con diferente luz y diferente ángulo de observación cambia los contornos. Un viajero lo comparó con “un diamante no labrado”.

El MAAT, Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología en Lisboa es uno de los proyectos de suma importancia del taller de arquitectura de Amanda Levete (nacida en 1955). Se erige en las orillas del Tajo como un asombroso objeto futurístico. Construido en 2016, el complejo multifuncional incorpora el espacio interior de 3.000 metros cuadrados, una fachada de forma complicada, una terraza consola en el techo y un espacio público de 7.000 metros cuadrados. La fachada se articula con una piel tridimensional de 15 mil placas que reaccionan a los cambios de la luz y los reflejos del agua. Esta obra de Amanda Levete ha resonado también en Rusia [8, pp. 788-793].

En la costa noroeste de la isla de Pico (Ilha do Pico) del archipiélago de las Azores el arquitecto Fernando Coelho y el diseñador Paulo Lobo proyectaron y construyeron un restaurante de forma poco común que se adapta naturalmente a las rocas locales. El nuevo volumen genera en los visitantes diferentes impresiones: lo asocian con la parte inferior de un barco volcado, un animal marítimo grande, ante todo una ballena, una roca viva, una lava congelada. En proceso de construcción se usaron piedras y madera de cryptomeria (una especie de cedro), típica de esta zona. En el espacio de madera de este edificio, situado en la roca, se encuentra un bar de tapas, en el espacio de piedra (toba volcánica), – un restaurante con vistas a la Isla de Faial (ilha do Faial).

En Ourém el arquitecto Filipe Saraiva construyó su casa privada en estilo BarnHouse. Este estilo económico funcional apareció en Inglaterra en el último cuarto del siglo XX y recibió el nombre barn (traducido del inglés, significa una cabaña, un almacén). Inicialmente las casas de estilo BarnHouse eran sin soportes, se aterrizaban directamente en el suelo y tenían una puerta y una o dos ventanas. Filipe Saraiva, al mostrar un arquetipo inicial perfecto, lo transformó considerablemente. El edificio minimalista de paneles de hormigón lo decora una terraza al fondo de la entrada que presenta una superficie de vidrio enmarcada por acero corten (COR-TEN Steel). La terraza subida con apoyo no alto, parece que esté flotando sobre el jardín. Una decoración mínima, una calculación precisa y una alta construcción pentagonal del techo garantizan la máxima eficiencia energética y la más óptima logística del hogar familiar.

En el país realizan sus proyectos también los arquitectos extranjeros. No sin razón Portugal es considerado “un paraíso para los arquitectos creadores”. En opinión de algunos especialistas, en Portugal es más fácil concordar una construcción poco común que, por ejemplo, en Alemania o Gran Bretaña.

La Casa de Música de Porto es obra del renombrado arquitecto holandés Rem Koolhaas (nacido en 1944), premio Pritzker y, igual que Siza Vieira, miembro del Consejo de Patronato para la creación de la Casa Museo Konstantín Mélnikov. Es la única sala de conciertos en el mundo que tiene dos paredes vidriadas. Este proyecto creativo realizado en 2005 visualmente está separado de las construcciones a su alrededor y recuerda una nave extraterrestre. Nueve niveles de complicada construcción del edificio con una superficie de 38.000 m² incluyen salas de conciertos, cafeterías, restaurantes. La Casa de Música se distingue por la singular logística espacial entrelazada, resoluciones acústicas, espacios interiores

Instagram. Completan orgánicamente el edificio los cuadros de azulejos como un tributo a la cultura de Portugal. Este proyecto causó enorme impresión en especialistas rusos [9, pp. 20-37; 10, p. 79].

Santiago Calatrava Vals (nacido en 1951), afamado arquitecto valenciano (España) creó en Lisboa el edificio de la Estación de Oriente. Este maravilloso edificio futurista, prácticamente ingrávito, de un gran centro de transporte con una capacidad anual de 75 millones de pasajeros combina la funcionalidad y la estética contemporánea. La obra de Calatrava Vals recuerda esqueleto de enorme animal marino, por la noche la parte de arriba de la construcción de color blanco puro parece un barco volador fantástico o un pavo real con cola abierta. Las construcciones en forma de abanico, creadas en el estilo adaptado de la arquitectura gótica inglesa de bóvedas nervadas, se apoyan en 60 pilares básicos.

Las mencionadas obras de maestros de Portugal y otros países testimonian de la distintiva peculiaridad de la arquitectura portuguesa que se caracteriza por las resoluciones innovadoras, la combinación de la funcionalidad y el carácter metafórico, el respeto a las tradiciones tanto históricas como nuevas, aparecidas en el siglo XX.

Ilustraciones Illustrations Иллюстрации
*(las fotografías en colores se puede verlas
en la página Web de la revista)*

Ilustración 1

Álvaro Siza Vieira. Casa de Cha da Boa Nova

Ilustración 2

Leite Siza Vieira. Casa Tólo

Ilustración 3

Luis Pedro Silva. Terminal de Leixões

Ilustración 4

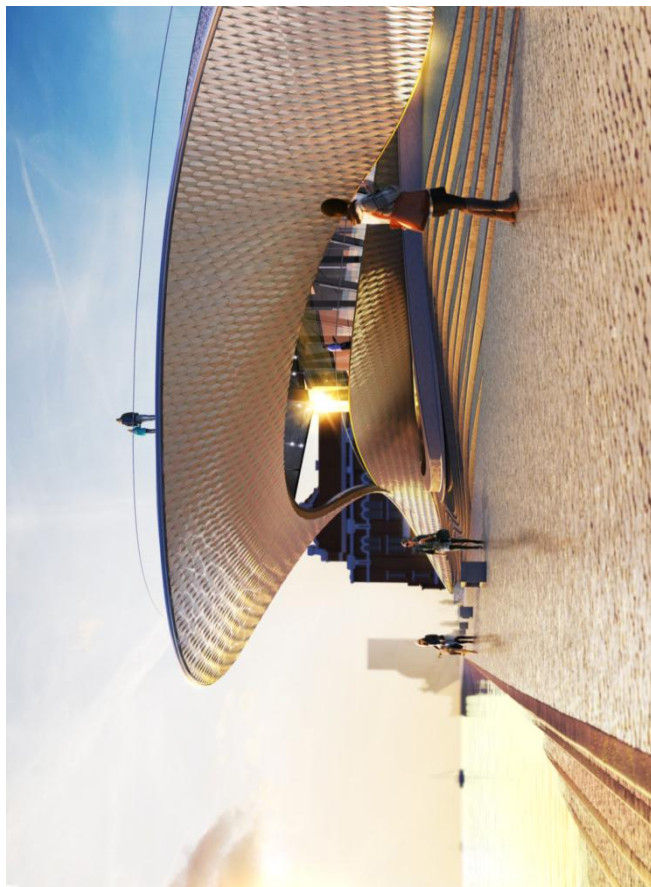
Mário Martins. Casa Eliptica

Ilustración 5

*José Antonio Barbosa, Pedro Luis Guimarães.
Sede da Vodafone*

Ilustración 6

Amanda Levete. Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia

Ilustración 7

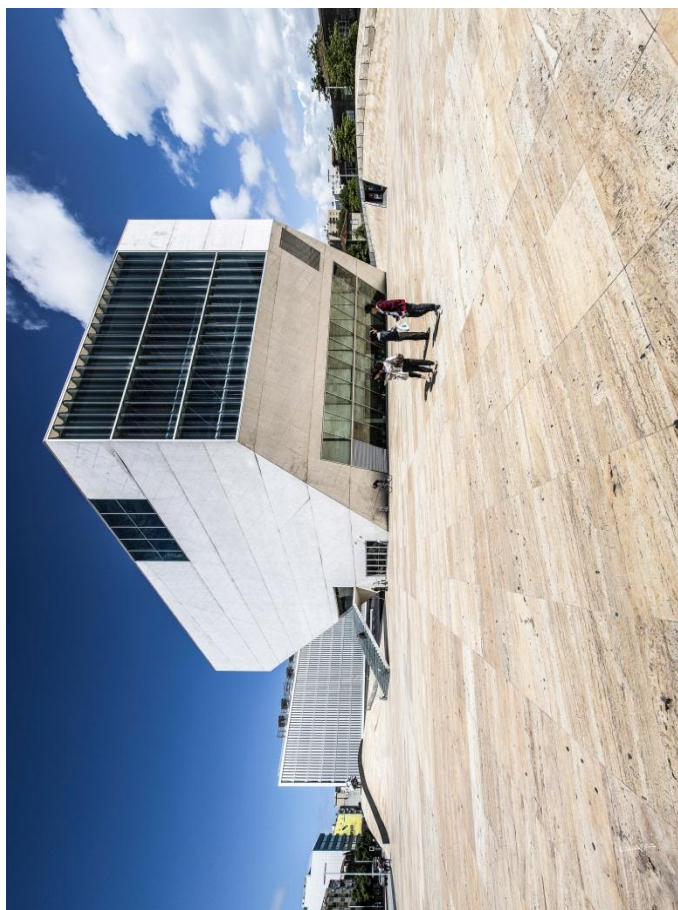
Fernando Coelho, Paulo Lobo. Cella Bar

Ilustración 8

Filipe Saraiva. Barnhouse

Ilustración 9

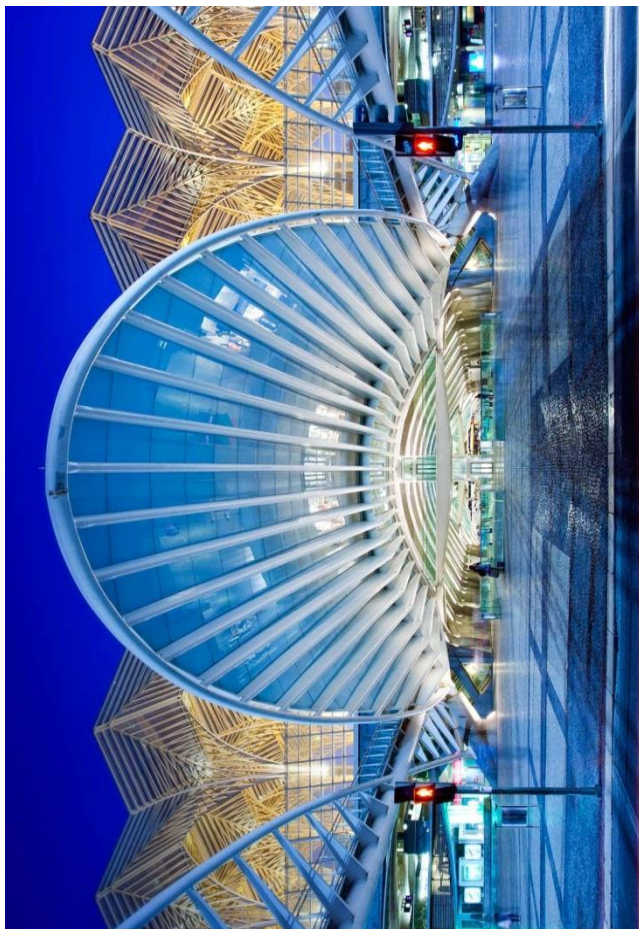
Rem Koolhaas. Casa da Música

Ilustración 10

Rem Koolhaas. Azulejos en Casa da Música

Ilustración 11

Santiago Calatrava Vals. Gare do Oriente

Bibliografía References Библиография

1. Каптерева Т.П. Искусство Португалии. М., Изобразительное искусство, 1990, 400 с. [Kaptereva T.P. Iskusstvo Portugaliy [The Art of Portugal]. Moscow, Izobrazitel'noye iskusstvo, 1990, 400 p. (In Russ.)].
2. Prista M. Tradition and Modernity intertwining in the Representation of Portuguese Modern Architecture: the case of survey on the 20th Century Architecture in Portugal. In: Southern Modernisms: Critical Stances through Regional Appropriations. Conference Proceedings. Lisbon, 2015, 500 p.
3. Унгард А. Прямолинейный кубизм Альваро Сизы Виейры. *Estet.* М., 17.08.2017 [Ungard A. Pryamolineynyy kubizm Al'varo Siza Viyeyry [Rectilinear cubism of Alvaro Siza Vieira]. *Estet.* Moscow, 17.08.2017 (In Russ.)].
4. Ревзин Г. Ускользающая простота. *Коммерсантъ.* М., 07.11.2007 [Revzin G. Uskol'zayushchaya prostota [Elusive simplicity]. *Kommersant.* Moscow, 07.11.2007 (In Russ.)].
5. Вознесенский А.А. Треугольная груша. М., Советский писатель, 1962, 119 с. [Voznesenskiy A.A. Treugol'naya grusha [The Triangular Pear]. Moscow, Sovetskiy pisatel', 1962, 119 p. (In Russ.)].
6. Ярмош А.С. МААТ: Инициативная область искусства и технологий на краю Старого Света. В: Актуальные проблемы теории и истории искусства. Вып. 8, СПб, СПбГУ, 2018, 900 с. [Yarmosh A.S. МААТ: Initiativnaya oblast' iskusstva i tekhnologiy na krayu Starogo Sveta. В: Aktual'nyye problemy teorii i istorii iskusstva [МААТ: An innovative area of art and technology on the edge of the Old World. In: Current problems of theory and history of art]. Issue 8, Saint Petersburg, SPbGU, 2018, 900 p. (In Russ.)].
7. Адамов О.И., Сипкин П.А. Сетчатые построения Ивана Ильича Леонидова и Рема Кулхааса. *Архитектура и строительство России.* М., 2016, №3 [Adamov O.I., Sipkin P.A. Setchatyye postroyeniya Ivana Il'icha Leonidova i Rema Kulkhaasa [Grid constructions by Ivan Ilyich Leonidov and Rem Koolhaas]. *Arkhitectura i stroitel'stvo Rossii.* Moscow, 2016, no. 3 (In Russ.)].
8. Кинякина Е. Рем Колхас. М., Директ-Медиа, 2016, 79 с. [Kinyakina Ye. Rem Kolkhas [Rem Koolhaas]. Moscow, Direkt-Media, 2016, 79 p. (In Russ.)].
9. Dehaene M. Survey and the Assimilation of a Modernist Narrative in Urbanism. *The Journal of Architecture*, 2002, no. 7, 80 p.
10. Rosete H. Em busca da Arquitectura Portuguesa do Seculo XX. Lisboa, 2006, 120 p.