

domus

América Central y el Caribe

02 • Junio-Julio 2011 / **Paolo Portoghesi** sobre las 7 exigencias de la Geo-arquitectura / **James Wines**: Repensando la enseñanza de la arquitectura / **Casa Hongos** de Rolando Barahona / **Tokio** al margen del río / La Ciudadela Polícroma de **Peter Cook** / Naturaleza muerta, de **Verónica Vides** / La fórmula social de **Richard Rogers** / Creatividad de **Benjamín García** / Colores de esperanza Hospital del Cáncer Infantil / La apr(h)ensión del mundo en la obra de **Adán Vallecillo**

ua 270 córdobas /
D\$ 455

Guatemala 95 quetzales / El Salvador \$ 12 / Honduras 230 lempira
Costa Rica 6900 colones / Panamá \$ 12 / República

9 789707 360174

Creatividad en la periferia del mundo: Benjamín García Saxe

Playa Avellanias

San José

La obra del joven arquitecto costarricense Benjamín García Saxe representa un patrón paradigmático de la arquitectura contextual. Las limitaciones económicas y tecnológicas se convierten en un vehículo de creatividad que se abre a soluciones estéticas innovadoras y planteamientos de sostenibilidad realmente efectivos.

Benjamín García Saxe es un arquitecto costarricense, un joven talento que nace de la periferia. Su energía creativa, tal como una fuerza centrífuga, proyecta hacia el exterior nuestro *genius loci* y demuestra la potencialidad latente, lo que podemos lograr en los pequeños países de América Central, con muchas limitaciones y poca tecnología, pero con creatividad y patrones de diseño inteligentes.

Diseno

Benjamín García

Texto

Gianni Baietto

Fotos

**Andrés García, Benjamín García
Isabel Amador**

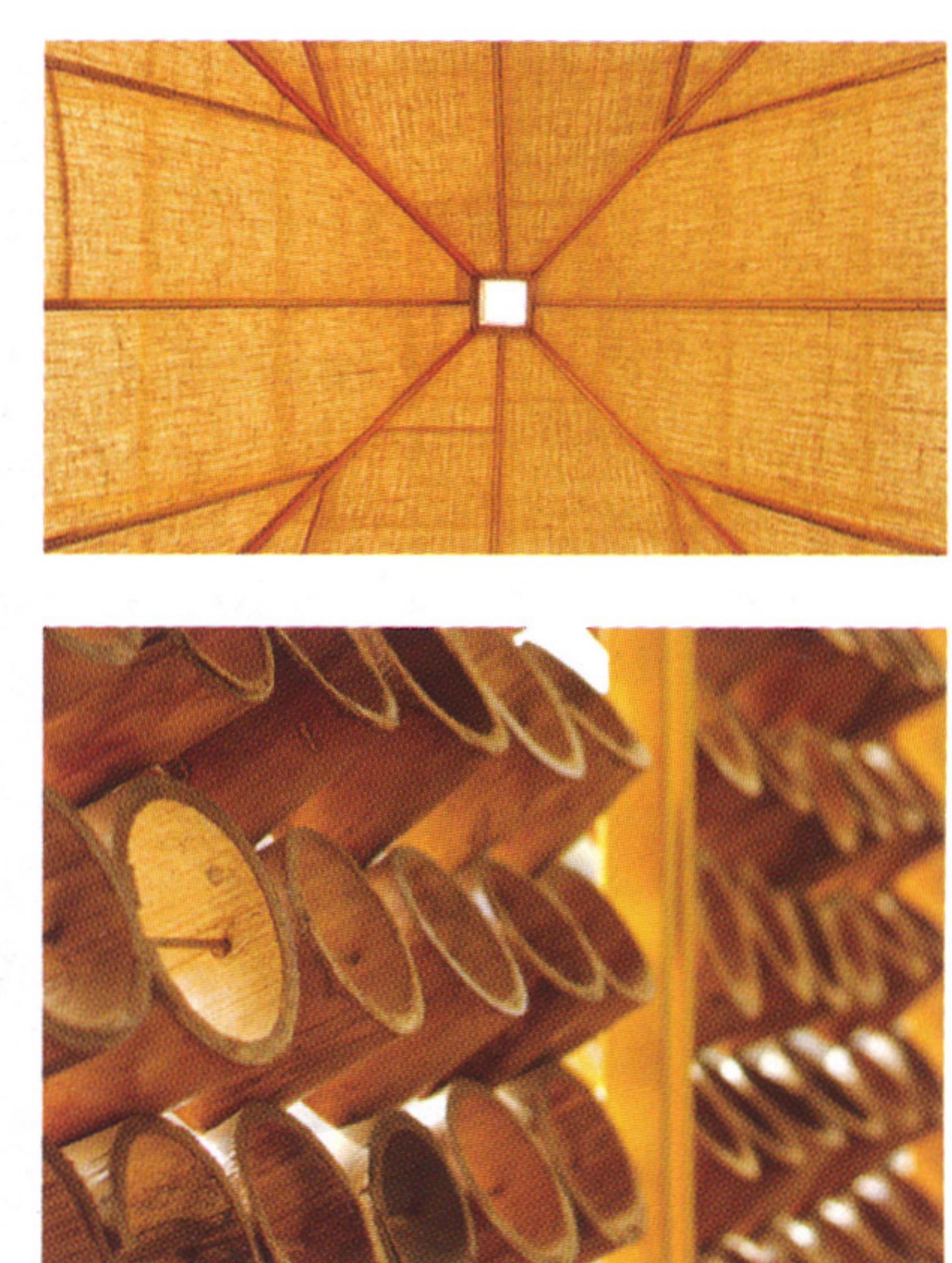
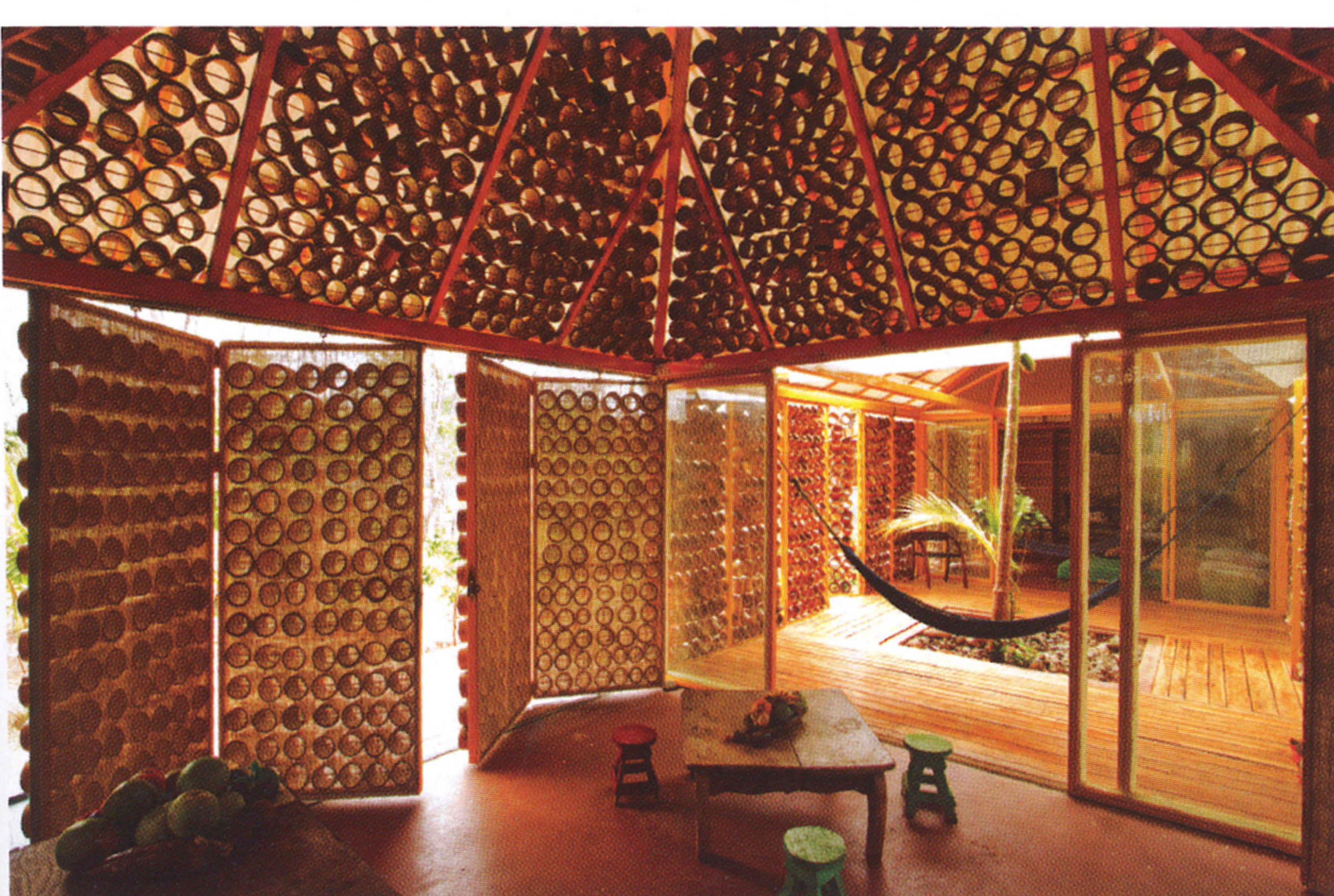
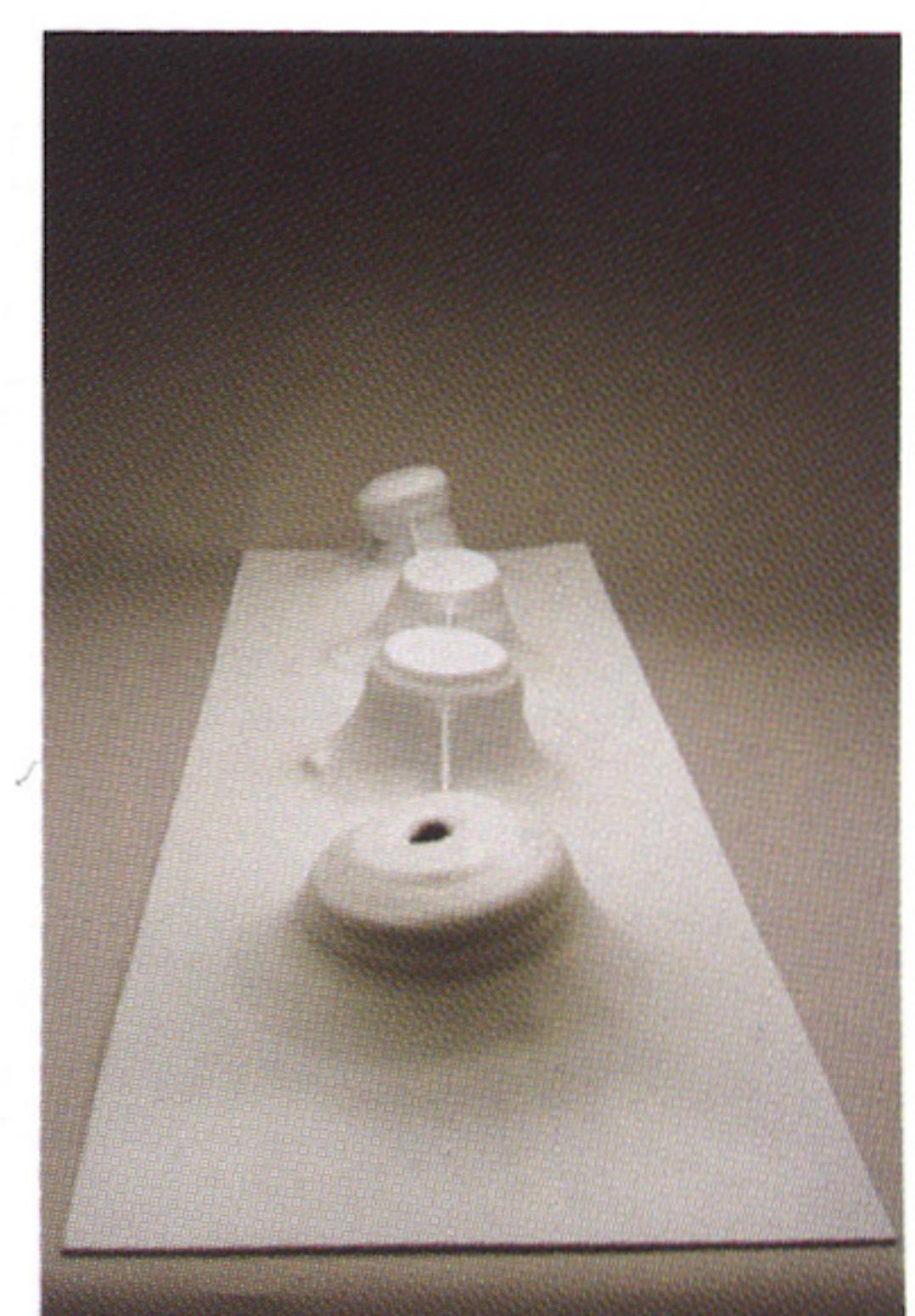
La revolución mediática y la crisis de pensamiento que configuran el umbral histórico de este tercer milenio nos hicieron abrir los ojos al hecho de que no existe un solo mundo, el mundo de los grandes valores éticos y científicos de la sociedad occidental, sino una multiplicidad de verdades, pequeñas y locales, mas no menos importantes. Se nos han develado un sinnúmero de realidades y lenguajes diferentes: la globalización abrió las puertas a la creatividad en potencia de los países subdesarrollados.

La periferia del mundo, que la hegemonía del occidente durante siglos ha relegado a un papel accesorio, está ahora viviendo un momento liberador, de gran efervescencia sociocultural. Los reflectores de la historia están apuntando a estas sociedades tradicionalmente marginadas y en ellas reponemos las esperanzas para el futuro de nuestro planeta.

Arquitecto, escultor, diseñador y artista visual, Benjamin, con apenas 30 años de edad, tiene ya una relevante colección de éxitos profesionales.

En el 2004 se gradúa de arquitecto en la Universidad Veritas, San José, Costa Rica. Continúa sus estudios en la Brown University, Rhode Island, EE. UU., donde en el 2007 consigue el diploma en Enseñanza del Arte y Diseño. Poco después, siempre en el 2007, obtiene una maestría en Arquitectura en el Rhode Island School of Design, Rhode Island, EE. UU.

Después de efectuar práctica profesional en varias firmas de arquitectura en Costa Rica y EE. UU., en el 2004 abre su propia oficina en Costa Rica: Benjamín García Saxe Arquitecto, y en el 2007 empieza a trabajar en Londres con la prestigiosa firma Rogers Stirk Harbour+Partners, de la cual acaba de ser nombrado asociado, el más joven en la historia de la compañía.

LRR: Sí, supongo que de ella lo heredé. Lo que era una limitante se convirtió en una ventaja.

AMP: Hablemos más específicamente de la ciudad. ¿Cuál es un ejemplo de ciudad verdaderamente sostenible?

LRR: Barcelona. Si hablamos de una ciudad que realmente se las ingenia para lograr una vida de alta densidad en unidades residenciales compactas de relativamente bajo nivel, Bilbao también es un buen ejemplo.

AMP: ¿Qué es lo que le gusta de Bilbao?

LRR: Bilbao ha cambiado drásticamente en los últimos 30 años, y para bien. Lo que resulta interesante de la ciudad es que, a diferencia de Barcelona, el cambio ha derivado más de edificios de gran calidad arquitectónica que le han conferido cohesión a la ciudad misma. Barcelona es otra cosa; tiene más que ver con una red orgánica bien planeada.

AMP: Entonces, ¿cuando ve una ciudad, ve la construcción de la ciudad?

LRR: En cierto sentido sí. Todas las ciudades son comunidades. Deben tener espacios públicos bien diseñados para que la gente se reúna, comercie, intercambie ideas y así por lo consiguiente. También deben ser "ciudades compactas" sostenibles: ciudades de vivienda-trabajo en las que los ricos y pobres puedan coexistir y donde el desarrollo se concentre alrededor de los nodos de transporte. El mejor tipo de ciudad tendrá un fuerte equilibrio entre la gente que la habita y el ambiente geográfico y ecológico.

AMP: En ciudades como Lagos o ciudad de México, donde las organizaciones tienen dificultades para limitar la expansión urbana, los enfoques convencionales de la arquitectura y el planeamiento se vuelven problemáticos. ¿Cómo ve el futuro de este tipo de megalópolis que crecen tan rápidamente? ¿Funciona en estos lugares el modelo de ciudad compacta?

LRR: La escala de cualquier ciudad se puede dividir en comunidades bien conectadas de vivienda-trabajo. Vea por ejemplo a París, donde actualmente estamos realizando un gran trabajo de planificación. El presidente Sarkozy le pidió a un reducido número de equipos que consideraran el futuro de París. Aunque en realidad el París que conocemos es tan solo el centro de la ciudad, cuya población es de alrededor de 1,8 millones de personas, mientras que hay 8 millones más en los suburbios. El centro de París tiene tan solo un alcalde para casi 1,8 millones de personas, y los restantes 8 millones comparten 1200 alcaldes. La ciudad de México, con 8,8 millones de personas, tiene tres o cuatro barrios bien planificados y ricos, y luego, los suburbios, que se expanden descontroladamente, tienden a ser pobres y peligrosos. El reto está en cómo soldar estas áreas diversas a la vez que se asegura de que mantengan una identidad clara dentro de la totalidad. No creo que el tamaño tenga mucho que ver. Se trata en esencia de crear contextos urbanos habitables.

AMP: Este contexto requiere de líneas de transporte público, como en su proyecto en Shanghái. En los casos de Belfast y Dublín en Irlanda, por ejemplo, con numerosos pueblos cercanos, ¿cómo los podemos ver en términos de desarrollo rural, en caso de que lleguen a crecer?

LRR: Creo que lo crucial es crear una mezcla social y mantener las comunidades de vivienda-trabajo-ocio, todo lo que hemos hablado. En Irlanda, las ciudades son mucho más pequeñas y la escala es más humana.

AMP: ¿Cuál político británico comprende mejor la arquitectura contemporánea?

LRR: En términos de regeneración urbana, creo que sería John Prescott, quien fuera viceprimer ministro. Cuando yo presidía la Urban Task Force y trabajé con él, demostró ser un gran promotor de la idea de una ciudad sostenible.

AMP: En la introducción del informe de la Urban Task Force ("Towards an Urban Renaissance", "Hacia un Renacimiento Urbano"), Pasqual Maragall escribe que el truco en Barcelona era que la calidad estaba primero y luego venía la cantidad. ¿Usted cree que el Reino Unido no está consciente de este truco al enfrentar la cuestión del crecimiento urbano y la provisión de vivienda?

LRR: Hay que tener visión, conocimiento y objetivos claros, para evitar el caos social, ambiental y económico que eventualmente conduciría a la exclusión social. Sin embargo, también hay que tener espacios públicos bien diseñados. Debemos cerciorarnos de que la cantidad no tome el lugar de la calidad, la cual no es una añadidura. Este punto es importante porque vivir en espacios y edificios bien diseñados le brinda a la gente una mejor calidad de vida, haciéndola más valiosa y placentera. Como práctica partimos de la noción de espacio público, y el edificio es en buena medida una continuación de este espacio público. En Piazza del Campo en Siena o San Marcos en Venecia, no es tanto el espacio del suelo el que cuenta, sino el espacio contenido entre los maravillosos edificios que lo rodean. Ya sea que se trate de los edificios del siglo XIII y XIV alrededor de Piazza del Campo o de los del siglo XV y XVI alrededor de San Marcos, sin estas construcciones el espacio público no sería correctamente definido en su contexto.

AMP: Entonces, ¿la arquitectura es muy importante?

LRR: Sí, por supuesto. Siempre me opongo a la idea de que la planificación es diferente de la arquitectura. Son la misma cosa, solo que en diferentes superficies: una es horizontal y la otra vertical.

AMP: Si vemos las publicaciones *Cities for a Small Planet* y *Cities for a Small Country*, encontramos que las conclusiones eran claras, ya fueran sobre los éxitos o sobre los fracasos. ¿Podemos mejorar algo de lo que no funcionó?

LRR: Obviamente no hay tal cosa como la perfección. Con cada nuevo reto, uno solo trata de lograr un mejor resultado que la vez pasada, y siempre hay que tratar de ir un poco más allá. Cada ciudad posee retos diferentes. Por ejemplo, hasta no hace mucho no teníamos alcalde y todo estaba controlado ya fuera por el gobierno central o por municipios locales. Ken Livingstone fue el primer alcalde de Londres en el 2000 y yo era director consejero de Arquitectura y Urbanismo. Ahora ya hemos elegido alcaldes en otras ciudades de Inglaterra. En muchos otros países, hay alcaldes muy poderosos que se encargan de tomar decisiones claves para el futuro de sus ciudades. Por ejemplo, Barcelona se ha visto muy beneficiada de una serie de excelentes alcaldes. Yo creo en ciudades - estado fuertes.

AMP: Volviendo a la pregunta de los políticos británicos que mejor entienden la arquitectura contemporánea, ¿podría decirme un poco más sobre por qué mencionó a John Prescott?

LRR: Yo creo que él entiende el vínculo entre el ambiente geográfico y la exclusión o inclusión de la gente que vive en las ciudades. Él entendía y reconocía que vivir en un tugurio te insensibiliza. Estoy expresándome en términos simplistas, pero fundamentalmente claros. Es mucho más fácil vivir en una casa o apartamento bien diseñado, con buenas vistas, espacios públicos atractivos y buenos lugares de encuentro cercanos; esto les da a las personas muchas más posibilidades que si viven en un ambiente pobremente planificado.

AMP: Usted, que es arquitecto y lord, ¿participa en la política?

LRR: Sí, por supuesto, así como todo ciudadano participa en la arquitectura. Yo siempre digo que la arquitectura es política, todo es política. La arquitectura nace de las limitaciones. Como arquitecto, uno debe convertir estas limitaciones en algo positivo, darles vuelta.

AMP: Entonces, de cierto modo las limitaciones permiten encontrar una solución en el diálogo.

LRR: Si el cliente dice, "necesito dos cuartos y una sala de estar", eso podría parecer inicialmente como una limitante, pero en realidad no lo es, pues se puede discutir con él la forma en que se realizará el proyecto. Luego hay que considerar la relación entre el edificio y el lugar, y el lugar y la comunidad. Se trata de unir todas estas cosas. La arquitectura, por lo tanto, es esencialmente un aprendizaje, un constante intercambio de ideas entre la gente.

AMP: Una de las cuestiones que me preocupa como profesora es la separación entre planificación, arquitectura y urbanismo.

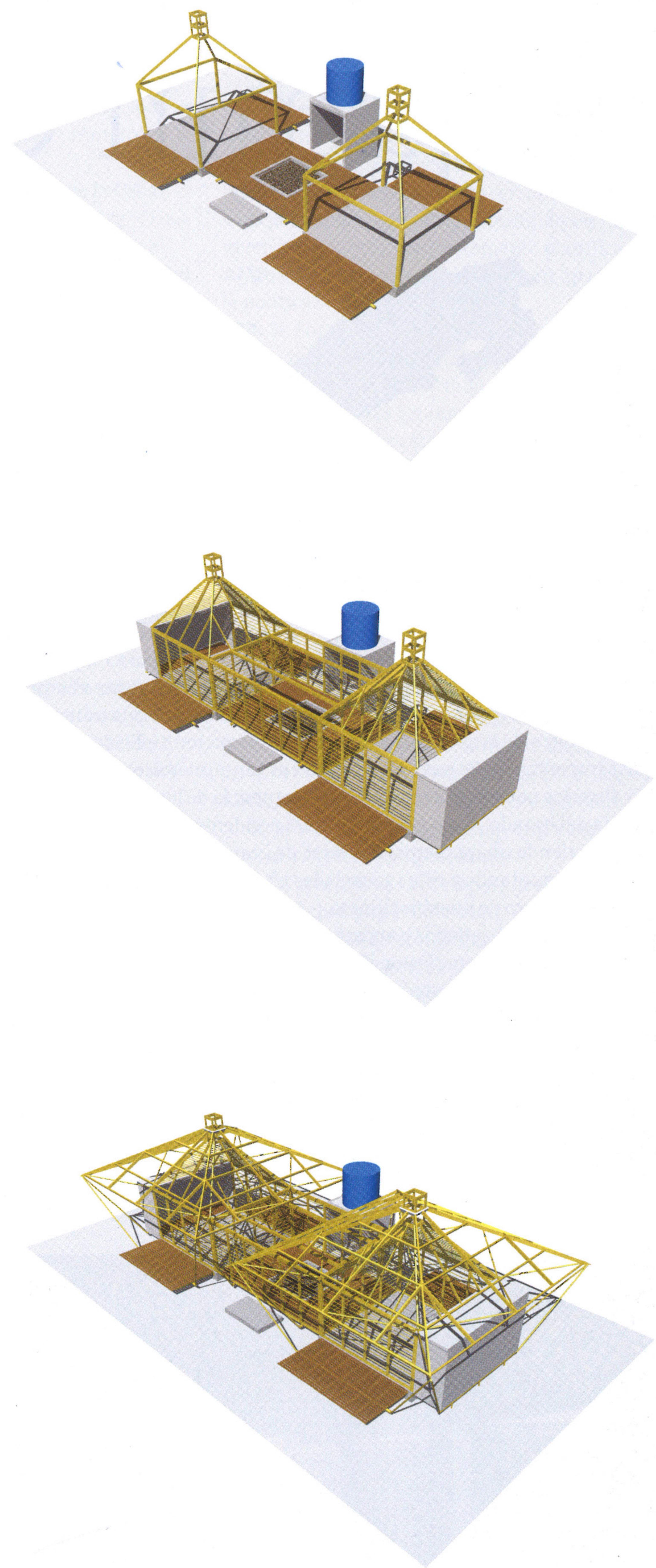
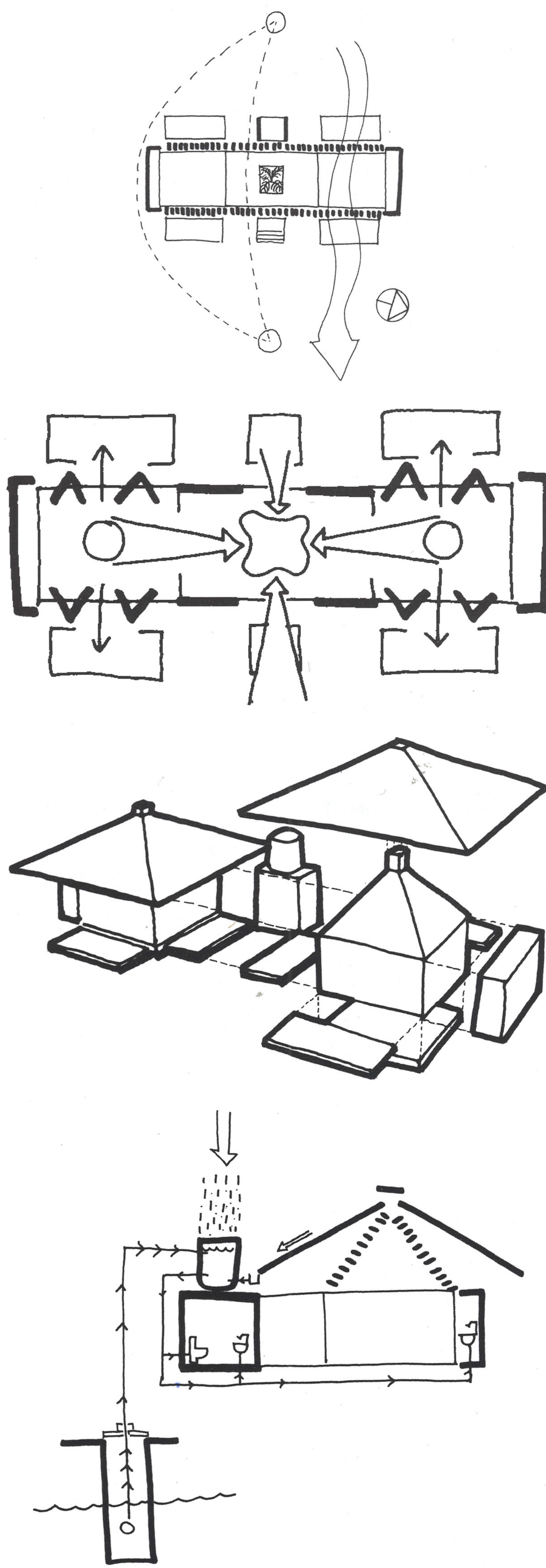
LRR: En la sociedad contemporánea hay una tendencia hacia la especialización. Yo pienso que los primeros 3 años de arquitectura deberían ofrecer una preparación general. Luego, si usted quiere especializarse en planificación, diseño de paisajismo o ingeniería, lo puede hacer después de los primeros 3 años. Yo soy mucho mejor como generalista que como especialista.

La entrevista se llevó a cabo en la oficina de Richard Rogers en Londres, en diciembre del 2009.

Nacida en Bilbao (España), Alona Martínez Pérez se graduó como arquitecta de la Universidad de Sheffield y obtuvo su *Master of Science* y diploma de postgrado en Urbanismo en *Edinburgh College of Art*.

En sus actividades de investigación, trabaja en asociación con la arquitecta Claudia Trillo (Universidad de Nápoles) y colabora con el Consejo Nacional de Investigación de Italia. Actualmente da charlas sobre planificación, con especialización en creación de lugares y urbanismo en la Universidad de Ulster y es socia de BERI (*Built Environment Research Institute*).

Diagramas y axonometrías Casa de Bambú

Actualmente vive y trabaja en Londres, mas su actividad profesional supera las fronteras: tiene proyectos en Costa Rica, Reino Unido, EE. UU., China, Oriente Medio, entre otros.

Sus logros son múltiples y notables: mejor promedio de graduación en Arquitectura, Universidad Veritas, Costa Rica, 2004; beca de maestría, Rhode Island School of Design, EE. UU., 2004; primer lugar en excelencia académica de maestría, Rhode Island School of Design, EE. UU., 2006; premio Bronze Medal por liderazgo en el campo de la arquitectura, EE. UU., 2007; nominado en el London Design Festival como arquitecto referente de las nuevas tendencias de la arquitectura en Costa Rica, Embajada de Costa Rica en Londres, Reino Unido, 2010; premio al tercer lugar en el Concurso Internacional de la Expo de Shanghái para proyectos fabricados en bambú (Inbar), Shanghái, China, 2010; ganador de los World Architecture Community Awards con el proyecto "Un Bosque para una Admiradora de la Luna", 2010; premio del World Architecture Festival en la categoría de mejor proyecto de residencia unifamiliar del mundo, con el proyecto "Un Bosque para una Admiradora de la Luna", Barcelona, 2010; nominado a los Brit Insurance Design of the Year, del Design Museum por el mejor diseño del mundo en el año 2010, en la categoría de arquitectura, Londres, Reino Unido.

• Filosofía de diseño

Además de experimentar en el campo de la arquitectura, Benjamín incursiona en la manipulación de materiales baratos y de desechos para plasmar envolturas formales y espaciales innovadoras. Estos experimentos comprueban que con el uso de la creatividad, cualquier material puede convertirse en algo estéticamente agradable, puede ser portador de connotaciones artísticas nuevas y generar composiciones de espacios, luces y colores, que a la vez son aplicables a proyectos de arquitectura. La filosofía de diseño de Benjamín estriba en su misma filosofía de vida. Estas palabras, sinceras y generosas, enmarcan su forma de pensar: "...por primera vez entendí de dónde viene la creatividad, de dónde viene la belleza, de dónde nacen las ideas. Entendí que en la humildad y en el amor al prójimo se encuentra la llave que abre las puertas de nuestra creatividad. De nada sirve utilizar la última tecnología, tocar un instrumento con habilidad y proeza, pintar con gran técnica y precisión, si nuestro propósito no es noble y sincero. De nada sirve tratar de arreglar el mundo y nuestra ciudad si no lo hacemos por aquellos más desafortunados que nosotros. El espacio no tiene estatus social, el diseño no distingue rangos ni dinero, el diseño es solo una manera de brindar belleza a otros (...). Tenemos la oportunidad de utilizar nuestra creatividad en beneficio y amor a nuestro prójimo... hagamos proyectos, esculturas, pinturas, poemas que no solo logren captar nuestro talento innato, sino que abran los ojos, que inspiren y que, sobre todo, sean obras reales y tangibles de nuestro anhelo por entregarnos a los demás. La creatividad sin el amor es solamente talento desperdiciado en orgullo".

En sus proyectos, Benjamín Garcíá materializa su ética y pensamiento demostrando con ingenio lo que opinamos la mayoría de los que vivimos en el mundo subdesarrollado, que no es indispensable utilizar tecnología de vanguardia o contar con presupuestos ilimitados para hacer buena arquitectura. En nuestros países conocemos el significado y la importancia de un diseño integrado al medioambiente, pensado climáticamente y con un manejo inteligente de los recursos propios del lugar.

Para este arquitecto los conceptos son esenciales y pautan su trayectoria proyectual: la arquitectura es independiente del dinero, la clave está en la manipulación de los materiales de manera creativa para lograr proyectos de gran calidad espacial, estética y confort. La experimentación con materiales no tradicionales y locales genera en sí una estética y un lenguaje que no solo puede ser un vehículo para afrontar un presupuesto bajo, sino que puede servir para definir espacios con características únicas.

• Bosque para una Admiradora de la Luna

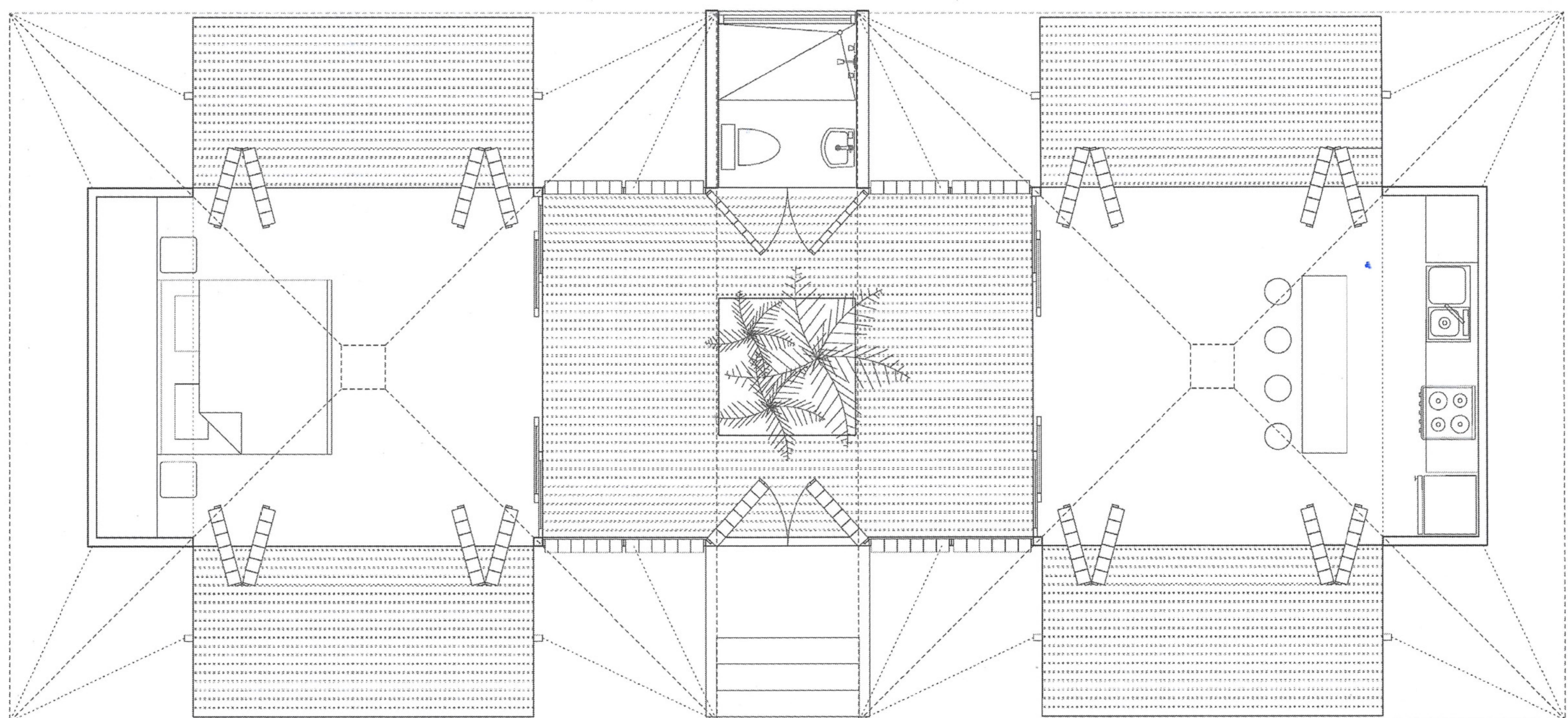
Ganador del premio al mejor proyecto de residencia unifamiliar del mundo en el World Architecture Festival de Barcelona 2010; este proyecto representa quizás el mayor éxito profesional del arquitecto. El diseño de la vivienda fue la tesis de maestría en el Rhode Island School of Design, EE. UU., y unos años más tarde se concretó en la casa de su madre. De nuevo dejó hablar al artista, pues no encuentro mejor forma de expresar las calidades espacial y estética de este extraordinario proyecto: "...al diseñar la casa de mi mamá he encontrado en su rutina la inspiración para construir un hogar basado en su realidad (...). La vivienda intenta revertir el bosque de afuera hacia adentro, generando un espacio central interior-exterior. La distribución planimétrica se divide en dos módulos, uno privado (dormitorio) y otro más social (sala-cocina), que a su vez se relacionan entre sí por el patio ajardinado. Ambos módulos están compuestos por un cono de piezas de bambú que se abre al cielo por debajo de un techo tipo sombrilla que proporciona una gran sombra. Las paredes y cielos están construidos como una especie de jaula segura que se entrelaza con bambú para así crear otro bosque interno de sombras y claroscuros que provee diversos matices de privacidad".

Además añade: "Dada su orientación, el sol recorre el jardín de un extremo al otro durante el día. Esto hace que por las mañanas las sombras del bambú se sumerjan en el cuarto y durante el transcurso del día estas se muevan por el jardín hasta culmi-

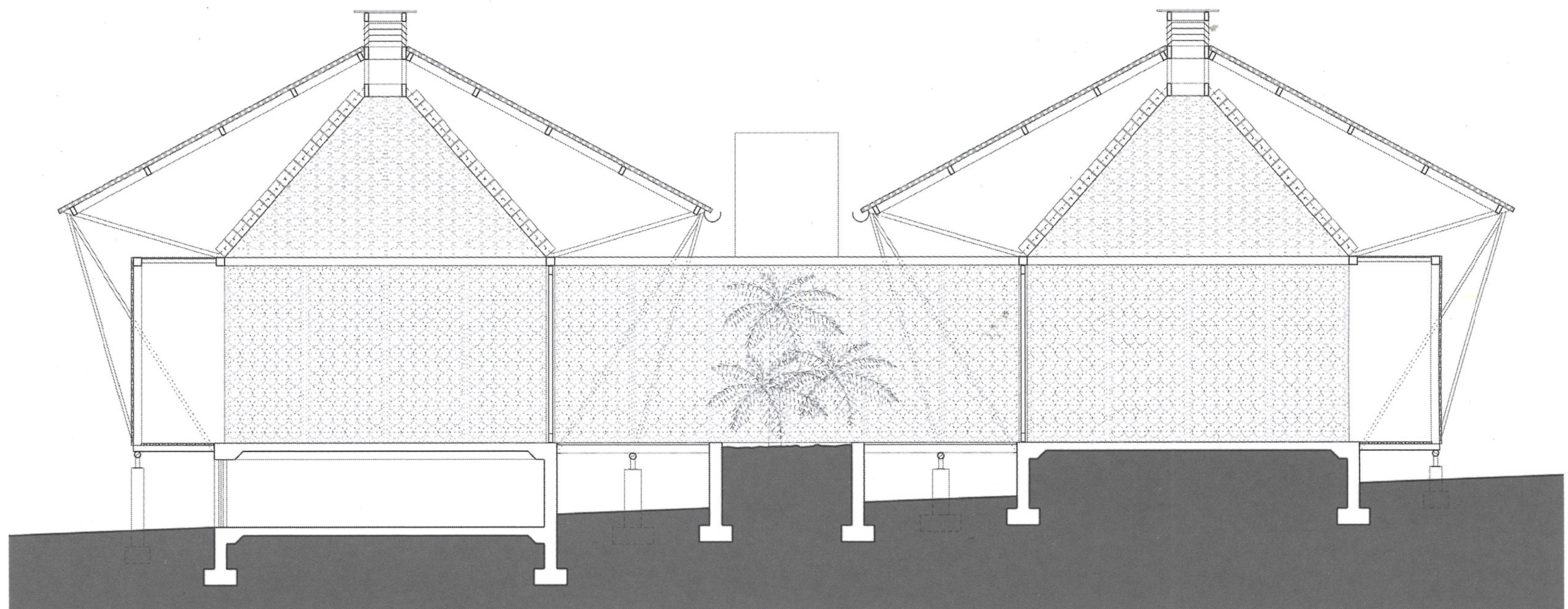
nar en la sala-cocina durante el atardecer. Por las noches se puede ver a través del cono del dormitorio el paso de la luna por el cielo...".

El proyecto está ubicado en Guanacaste, Costa Rica, región que se caracteriza por temperaturas elevadas en verano, alta humedad relativa y fuertes lluvias en invierno. La casa intenta adecuarse a las condiciones climáticas del sitio por medio de dos pieles, la del techo de hierro galvanizado con grandes aleros y la del cielorraso y paredes de bambú. Entre estas dos pieles existe una constante ventilación que alivia el calor en verano y disipa la humedad en invierno. La intersección de las dos pieles ocurre en la punta del cono de bambú, por donde se escapa el aire caliente en un efecto chimenea, al mismo tiempo que se controla la iluminación natural. Ambos módulos están levantados del piso por dos cubos de concreto lujado en rojo, que proporcionan un colchón de espacio entre la radiación del sol sobre el suelo y protegen la estructura metálica y el interior en caso de inundación. El baño es un objeto separado de los dos módulos y accesible por el jardín interno. Encima de este se encuentra un taque de recolección de agua que, conectado a un pozo, abastece por gravedad los servicios de la residencia.

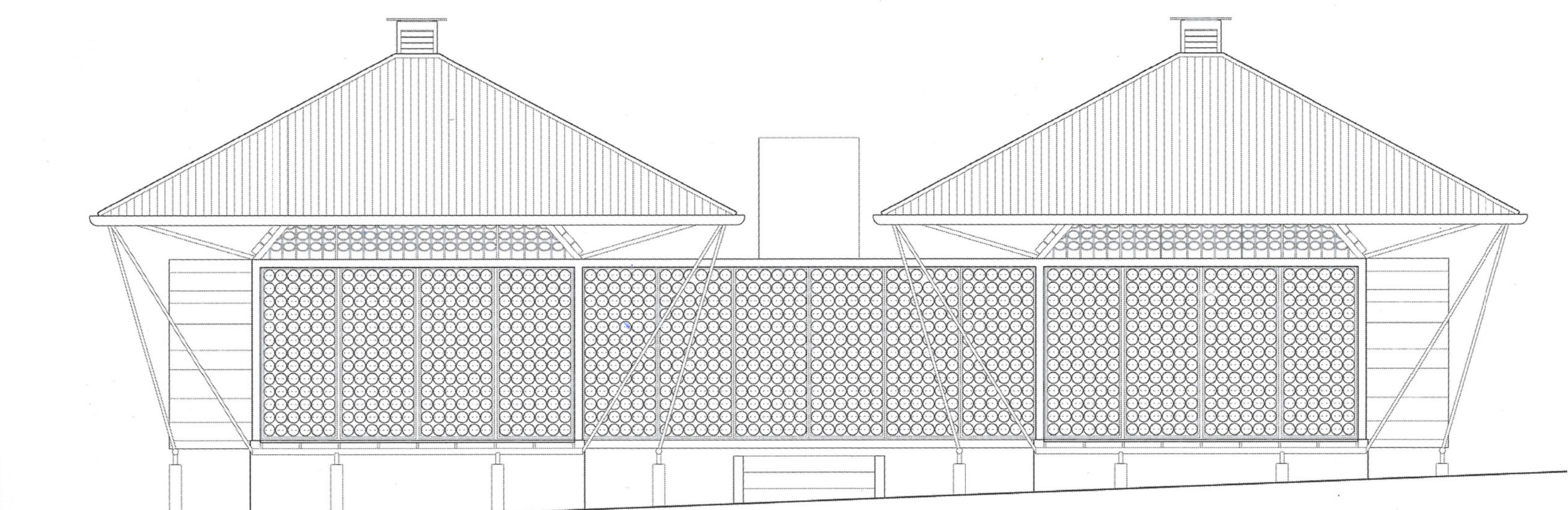
Además de la ingeniosa solución del proyecto, lo interesante es que la construcción costó apenas US\$40 000. Eso confirma la filosofía de Benjamín: un diseño apropiado y un uso eficiente y creativo de los materiales locales acarrea alternativas sostenibles y un potencial estético infinito.

Planta de distribución

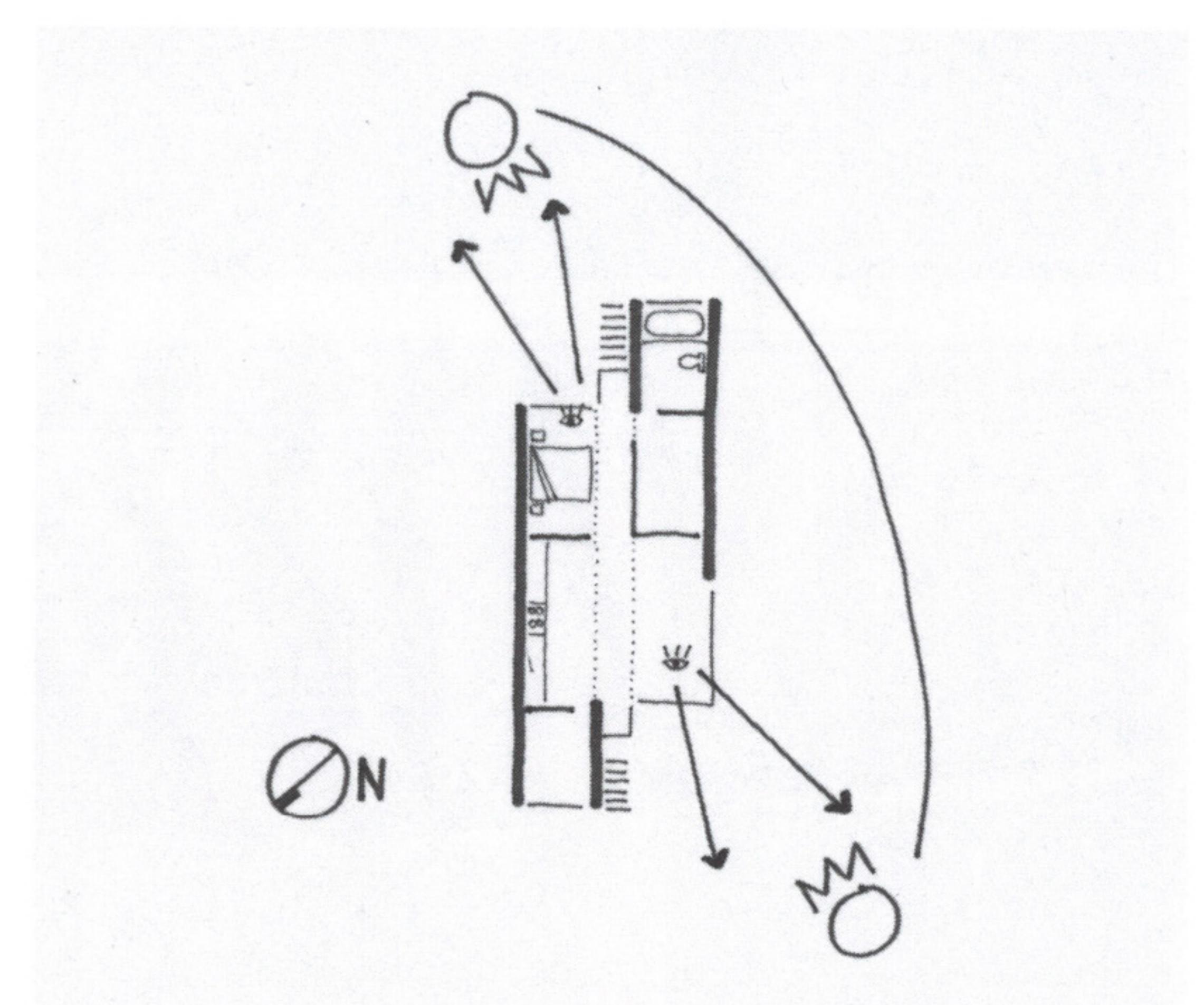

Corte longitudinal

0 1 m 5 m

Elevación

• Contenedores de Esperanza

Este es otro interesante proyecto arquitectónico de Benjamín García, concebido bajo el concepto de reutilización de materiales.

Una pareja de clientes soñaban con vivir en su propiedad en las afueras de la ciudad de San José, en donde pudieran estar con sus caballos y disfrutar de la belleza natural del paisaje a tan solo 20 minutos de la ciudad. Ellos tomaron la valiente decisión de explorar alternativas de diseño con el arquitecto, que les brindara la posibilidad de crear una vivienda muy barata, construida de contenedores de barco reciclados, que les permitiera realizar su sueño de vida.

En palabras de Benjamín: "Para mí era importante proveerles del amanecer, del atardecer, de las vistas espectaculares y sobre todo tratar de crear una sensación de confort y hogar. Un techo entre los dos contenedores, construido del material extraído al hacer las ventanas, no solo crea una sensación de apertura en el interior sino que también provee una ventilación cruzada, que sorprendentemente

es suficiente para mantener una temperatura confortable sin necesidad de utilizar aire acondicionado".

El trabajo de Benjamín García representa sin lugar a dudas la expresión más clara del potencial creativo intrínseco de nuestros países. Durante siglos vivimos marginados, a la sombra del mundo industrializado, bajo sus reglas y verdades inopinables. Actuando por reflejo, importamos arquitectura primermundista simplemente implantándola en nuestro entorno tropical y olvidándonos de la identidad cultural y lingüística de estas tierras. Cada lugar tiene una connotación propia, un valor autóctono inalienable que es imposible no tomar en cuenta a la hora de intervenir en el medioambiente. Solo de esa manera podremos hacer la diferencia, y considero que una obra como la de Benjamín demuestra que estamos recorriendo el camino correcto.

—

GIANNI BAIETTO

Arquitecto, B&M Arquitectura

Casa contenedores, Ciudad Colón

Casa Bambú, Playa Avellanias