

Historia del Paisaje II

Licenciatura en Diseño del Paisaje (CURE / UdelaR)

Datos generales del curso

Modalidad del curso: presencial

Tipo de curso: teórico

Carga horaria: 4h semanales

Servicio: Facultad de Arquitectura

Equipo docente:

Docente responsable: Alicia Torres Corral

Docentes participantes: Laura Alonso, Christian Kutscher, Alma Varela

Objetivos generales de la asignatura

El “*Plan de estudios de la Licenciatura en Diseño del Paisaje*” estipula que la asignatura “*Historia del Paisaje*” tendrá por cometido desarrollar los “*grandes períodos de evolución del paisaje*”.

Atendiendo al objetivo cardinal de la Licenciatura -formar “*profesionales universitarios especializados en Diseño y Planificación de Paisaje*”-, así como al perfil del egresado enunciado en el plan de estudios; consideramos que la asignatura Historia del Paisaje debe entrelazar las dos dimensiones a las que la palabra paisaje alude -la idea de paisaje y su realidad material-, siendo su principal objetivo el desvelamiento de las relaciones entre forma y sentido a lo largo de la historia.

Proponemos entonces una historia del paisaje centrada en el análisis crítico de obras concretas, de metodologías de proyecto o diseño del paisaje, y de las teorías en que estos se sustentan.

Una historia del paisaje que ausculta la relación dinámica entre las miradas provenientes de los diversos campos disciplinares implicados en la descripción, interpretación y producción del paisaje -arte (literatura, pintura, cine), filosofía, ética, arquitectura, urbanismo, geografía, antropología, política, economía, sociología, agricultura, cartografía, etc.-; y las técnicas, la teoría y la práctica específicas del diseño del paisaje. Una historia del paisaje orientada a la comprensión de los procesos culturales que la construcción material del paisaje conlleva.

En el marco de una condición contemporánea en la que resulta imperativo encontrar vías alternativas para inventar o recrear nuevas maneras de relacionamiento entre los hombres, sus artefactos y la naturaleza; y en la que las actividades del diseño han traspasado las escalas del jardín y los espacios públicos para instalarse definitivamente en la escala territorial; entendemos que la formación de diseñadores de paisaje debe vincular estrechamente pensamiento, ética y práctica.

Por lo tanto, también es competencia de la historia del paisaje la transferencia de conocimientos e instrumentos de análisis específicos a partir de los cuales los estudiantes puedan trazar sus exploraciones personales; fomentando la reflexión crítica acerca de los desafíos, responsabilidades y oportunidades de la práctica disciplinar.

Finalmente, se espera que además de estimular la fruición de la naturaleza, los jardines y los paisajes en los estudiantes, la asignatura les permita entender y explicar el porqué de ese placer; contribuyendo a la construcción de juicios personales de valor y no de simples opiniones. Ya que como afirmaba Michel Baridon: “*los jardines, los paisajes son como la literatura, la música, la pintura, la arquitectura, los vinos o la comida: se los aprecia y de habla de ellos mejor cuando se los conoce en sentido amplio*”¹.

¹ Michel Baridon. **Los Jardines. Paisajistas, jardineros, poetas.** Abada Editores, Madrid, 2004.

Objetivos particulares del curso Historia del Paisaje II

Su principal objetivo es conocer y reflexionar acerca de los procesos y fenómenos mediante los cuales el territorio devino paisaje en el marco de las lógicas culturales moderna y posmoderna, hasta la configuración de los paisajes contemporáneos.

Por tratarse de segundo curso de la asignatura Historia del Paisaje, el curso se propone afirmar algunos de los objetivos particulares propuestos para Historia del Paisaje I:

Incorporar los contenidos del curso en el marco de los objetivos de la asignatura y de la licenciatura.

Afianzar la aplicación los instrumentos y procedimientos básicos de la investigación histórica del paisaje y de los jardines

Fortalecer en los estudiantes la capacidad de realizar análisis histórico-críticos de obras y proyectos concretos.

Insistir en la toma de conciencia acerca de los valores del paisaje como patrimonio natural, artístico y cultural.

Contenidos del curso Historia del Paisaje II

“Una de las primeras cosas que hay que hacer es deslindar la idea de naturaleza del concepto de paisaje, con el fin de que términos como ‘paisaje natural’ no parezcan tautologías y que otros, como ‘paisaje urbano’ o ‘paisaje industrial no se consideren un contrasentido”.

Javier Maderuelo.²

El curso de Historia del Paisaje II abarca el arco temporal comprendido entre los inicios del siglo XX y el presente.

Sus contenidos se ordenan en tres unidades temáticas.

La primera de ellas refiere a los paisajes generados por el proyecto moderno en la primera mitad del siglo XX. Paisajes desarrollados a partir de la interpretación de concepciones arquetípicas de larga duración, bajo la óptica de un proyecto universalista sustentado en la objetividad del discurso científico, en la confianza en la razón y en el progreso lineal.

La segunda de ellas refiere a las continuidades y las revisiones de la idea moderna de paisaje, así como a las nuevas fundaciones teóricas formuladas bajo la lógica de la condición posmoderna. Paisajes concebidos en un marco histórico dominado por la lógica económica, social, cultural y territorial del llamado capitalismo tardío. Paisajes inmersos en un proyecto cultural que enfatiza la heterogeneidad y la diferencia; el mestizaje, el multiculturalismo y la hibridez; la fragmentación y el escepticismo; el triunfo de la imagen, el simulacro y la realidad virtual.

Finalmente, la tercera unidad refiere los modos de pensar y diseñar el paisaje nacional desplegados durante el período histórico abarcado por el curso, y de manera articulada con el abordaje del tema propuesto en el programa de Historia del Paisaje I.

² MADERUELO, Javier. **El paisaje. Génesis de un concepto**. ABADA Editores, Madrid, 2006, p.17.

Programa de Historia del Paisaje II / Unidades temáticas

1) EL PAISAJE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

El verde urbano en la urbanística moderna. Las oscilaciones entre racionalidad y naturaleza en la planificación urbana. La ciudad como paisaje.

El jardín moderno: laboratorio de ideas y formas.

Jardines protomodernos: el jardín Arts and Crafts y jardines del Art Nouveau.

Los jardines de las vanguardias. La nueva alianza de la jardinería con la arquitectura y las artes plásticas. La influencia del arte en la renovación formal del jardín. El lenguaje abstracto de los jardines de la vanguardia. La influencia de la arquitectura en el manejo del espacio y los cambios de los tipos de jardín.

Las demandas de la metrópolis. La renovación del contenido social del jardín. Aportes de la arquitectura de entreguerras: el surgimiento de una nueva sensibilidad. El naturalismo de Le Corbusier y el organicismo romántico de Wright. ***Naturaleza y ciudad:*** el modelo racionalista europeo, el desurbanismo soviético y la ciudad bipolar norteamericana. ***Grandes sistemas verdes en la ciudad moderna.*** Parques públicos modernos. El parque como corazón de la ciudad: del Volkspark a la Ville Verte. Paisajes monumentales.

Experiencias latinoamericanas. El paisajismo pictórico de Burle Marx: la abstracción biomórfica. Luis Barragán y el jardín como recinto: depuración compositiva y expresividad en el uso del color.

2) EL PAISAJE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX AL PRESENTE

Continuidades y revisiones críticas de las relaciones entre cultura y naturaleza producidas por el proyecto moderno. Condición posmoderna y paisaje.

La construcción de la idea de paisaje en el ámbito artístico. El paisaje como materia prima del arte. El Land Art: la gran dimensión ambiental y la marca humana sobre la naturaleza (Smithson, de María, Heizer, Long y Nash). La fotografía y la recuperación del paisaje como objeto del arte. El paisaje en el cine: del paisaje como escenario a la autonomía del paisaje como tema.

Claves del paisaje contemporáneo. La crisis de los límites. Repensando la relación entre el hombre y la naturaleza. La pérdida de los paisajes arquetípicos. Urbanización. Paisajes genéricos: homogeneidad y banalidad, periferias urbanas y áreas turísticas.

Ética y estética del paisaje en el mundo contemporáneo. La degradación del entorno físico. El paisaje como freno al deterioro territorial. Nuevas concepciones del paisaje: la tierra como jardín. La ideología ecologista. Sostenibilidad y compromiso formal. La gran escala: la arquitectura como paisaje y la nueva sensibilidad topográfico-paisajística.

El jardín reinterpretado. Parques contemporáneos: nuevos usos para grandes espacios urbanos. Parques temáticos.

Paisaje y patrimonio. El respeto por las preexistencias. La búsqueda de equilibrios ambientales. La revalorización y recreación de la memoria. ***Reciclaje de paisajes obsoletos y degradados:*** ecotopos / tramas agrícolas / canteras / líneas de infraestructuras de transportes / parques patrimoniales / water fronts / rizomas: jardines en movimiento / diagramas. ***El paisaje como recurso:*** paisajes culturales y proyectos territoriales. Identidad, patrimonio y turismo.

3) EL PAISAJE URUGUAYO

De los paisajistas franceses a los arquitectos “compositores” de paisajes. La experiencia del curso “Trazado de Ciudades y Arquitectura Paisajística” en la Facultad de Arquitectura. Los vaivenes de la arquitectura en su relación con el paisaje. Las visiones del arte en la construcción del imaginario paisajista nacional. La interpretación y construcción del paisaje urbano, rural y costero.

Metodología de enseñanza

A partir de una carga horaria de 60 horas distribuidas en clases de dictado semanal de cuatro horas de duración, se propone el desarrollo del programa en dos ámbitos de enseñanza-aprendizaje: las *clases magistrales* y las *instancias de discusión y análisis crítico*.

El primer ámbito es de carácter fundamentalmente expositivo, realizándose en él la presentación de los grandes temas del programa por parte del equipo docente.

Las instancias de discusión y análisis crítico se valoran como el ámbito más adecuado para incentivar la participación del estudiante en los procesos de análisis y síntesis del conocimiento expuesto en las clases teóricas, dotándolo de sentido.

A su vez, los docentes inducirán la investigación y discusión de temáticas específicas, promoviendo la adquisición de un segundo nivel de conocimiento.

A tales efectos se propone la realización de análisis críticos de:

- obras y diseños paisajistas relevantes
- textos relativos al paisaje (historiografía, crítica, tratados teóricos, escritos de los diseñadores)
- registros paisajísticos diversos (literarios, pictóricos, fotográficos, cinematográficos, musicales)

bajo la modalidad de trabajo en equipo.

Así, los propios estudiantes resultarán implicados en la trasposición del conocimiento mediante procesos deductivos originados en su propio trabajo sobre los objetos de análisis.

Esto implicará el manejo de una metodología de análisis, que más allá de lo acotado del trabajo, derivará en la construcción personal de conocimiento concreto.

Éste se materializará en productos tales como presentaciones orales con apoyatura visual en power point y/o en la realización de trabajos monográficos de pequeña escala.

El equipo docente entregará a los estudiantes guías de análisis de obras y de textos. Las pautas en ellas planteadas no pretenden condicionar el desarrollo de los trabajos, sino oficiar como brújula orientadora dentro del variado universo de temas y aspectos a considerar en el análisis.

La realización de este tipo de trabajo analítico demanda la lectura de bibliografía generalmente soslayada por los estudiantes, quienes suelen utilizar de manera acrítica apuntes ajenos, transcripciones de clases grabadas o textos de incierta calidad bajados de la web.

Por lo tanto, otro de los objetivos de esta metodología, es la toma de conciencia acerca de la necesidad de consultar libros y revistas promoviendo su lectura; así como la generación de herramientas para la interpretación e interrelacionamiento de los textos.

Asimismo, se propiciará la experiencia vivencial del paisaje integrando la emoción como desencadenante de la adquisición de conocimiento mediante la realización de salidas de campo.

Organización de las clases y régimen de asistencia

La extensa carga horaria de las clases (4 horas), habilita la yuxtaposición de los ámbitos de enseñanza-aprendizaje propuestos, permitiendo la participación e interacción de estudiantes y docentes en cada instancia.

Así, las clases magistrales tendrán una duración de 2 horas, que eventualmente podría extenderse a 3 horas; y las instancias de discusión y análisis crítico tendrán una duración de 2 horas, y eventualmente de una hora.

La asistencia y participación en ambos ámbitos de enseñanza-aprendizaje será obligatoria para los estudiantes inscriptos en el curso controlado.

Los estudiantes libres podrán asistir a las instancias de discusión y análisis crítico en calidad de oyentes.

Evaluación del aprendizaje

Procedimientos de evaluación

Dado que el “Reglamento de Funcionamiento del Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño de Paisaje” se encuentra aún en proceso de aprobación, los procedimientos de evaluación serán los mismos que los aplicados en el curso del año 2011.

Los estudiantes inscriptos en el curso controlado, deberán rendir dos pruebas escritas para la aprobación del curso. Ninguna de ellas será eliminatoria.

La realización de los trabajos grupales será obligatoria y objeto de evaluación, tanto su proceso como el resultado obtenido. Aunque se los plantea fundamentalmente como instancias de aprendizaje, se los considera instrumentos primordiales de evaluación de las capacidades de interpretar y responder interactivamente a los estímulos de la realidad y los textos.

También se evaluará la participación individual de los estudiantes en las instancias de análisis y discusión.

Los estudiantes libres deberán rendir un examen consistente en una prueba escrita.

Criterios de evaluación

En el caso de las pruebas escritas, además del contenido, se evaluarán: el orden y la claridad expositiva; la capacidad de relacionamiento y de síntesis; el manejo de vocabulario específico; la adecuación a las preguntas formuladas.

En el caso de las presentaciones de trabajos del curso controlado, y según se trate del análisis de obras o de textos, se evaluará: la capacidad de análisis, relacionamiento y síntesis; el orden y la claridad expositiva; la aplicación y desarrollo de los conocimientos adquiridos en las clases magistrales; la adecuación y ampliación de las pautas propuestas en las guías de análisis a cada caso concreto; la articulación entre el discurso oral y la presentación visual en el caso del análisis de obras.

Bibliografía

- AA.VV. **Revista Arquitectura Viva (Etiqueta verde)**. Nº 105. Editorial Arquitectura Viva, Madrid, 2005.
- AA.VV. **Revista Arquitectura Viva (Naturaleza artificial)**. Nº 125. Editorial Arquitectura Viva, Madrid, 2009.
- AA.VV. **Paisaje. Reflexiones**. Ediciones Al Margen, La Plata, 2001.
- ÁBALOS, I. (ed.). **Naturaleza y artificio. El ideal pintoresco en la arquitectura y el paisajismo contemporáneos**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2009.
- ÁBALOS, I. **Atlas pintoresco. El Observatorio. Vol. I**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2008.
- ÁBALOS, I. **Atlas pintoresco. Los Viajes. Vol. II**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2008.
- ADRIA, M. (ed). **2G Dossier. Nueva Arquitectura del Paisaje Latinoamericano**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2009.
- ÁLVAREZ, D. **El jardín en la arquitectura del siglo XX**. Reverté, Barcelona, 2007.
- ARONSON, S. **Aridscapes**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2008.
- BROWN, J. **El jardín moderno**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2000.
- CARERI, F. **Walkscapes. El andar como práctica estética**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2003.
- CIANCHETTA, A. **Nightsapes. Paisajes nocturnos**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2009.
- CIUCCI, G.; DAL CO, F.; MANIERI-ELÍA, M.; TAFURI, M. **La ciudad americana**. Gustavo Gili, Barcelona, 1975.
- CLÉMENT, G; EVENO, C. **El jardín planetario**. Ediciones Trilce, Montevideo, 2001.
- COLAFRANCESCHI, D. **Landscape+. 100 palabras para habitarlo**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
- DE GRACIA, F. **Entre el paisaje y la arquitectura. Apuntes sobre la razón constructiva**. Nerea, San Sebastián, 2009.
- DONADIEU, P. **La sociedad paisajista**. Editorial Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2006.
- EVERT, K. (ed.). **Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning: Multilingual Reference Book in English, Spanish, French and German**.
- FARIELLO, F. **La arquitectura de los jardines. De la Antigüedad al siglo XX**. Mairca / Celeste, Madrid, 2000.
- GALÍ – IZARD, T. **Los mismos paisajes. Ideas e interpretaciones**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2005.
- GALOFARO, L. **Artsapes. El arte como aproximación al paisaje contemporáneo**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2003.
- IVANCIC, A. **Energyscapes**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2010.
- IZEMBART, H.; LE BOUDEC, B. **Waterscapes. El tratamiento de aguas residuales mediante sistemas vegetales**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2008.
- JELLICOE, G.; JELLICOE, S. **El paisaje del hombre**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1995.
- KOOLHAAS, Rem. **Espacio basura**. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007.

- LURÇAT, André. **Terrasses et Jardins. L'art international d'aujourd'hui.** Éditions D'Art Charles Moreau, Paris, 1929.
- MADERUELO, J (Dir). **Paisaje y pensamiento.** Abada Editores, Madrid, 2006.
- MADERUELO, J (Dir). **Paisaje y arte.** Abada Editores, Madrid, 2007.
- MADERUELO, J (Dir). **Paisaje y territorio.** Abada Editores, Madrid, 2008.
- MADERUELO, J (Dir). **Paisaje e historia.** Abada Editores, Madrid, 2009.
- MADERUELO, J (Dir). **Paisaje y patrimonio.** Abada Editores, Madrid, 2010.
- MARTIGNONI, J. **Latinscapes. El paisaje como materia prima.** Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2005.
- Mc HARG, I. **Proyectar con la naturaleza.** Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2000.
- MONTERO, M. **Burle Marx. Paisajes líricos.** Iris, Buenos Aires, 1997.
- MUMFORD, L. **La cultura de las ciudades.** Emecé Editores, Buenos Aires, 1945. (1º ED 1938)
- MUMFORD, L. **Técnica y civilización.** Emecé Editores, Buenos Aires, 1945. (1º ED. 1934)
- MUÑOZ, F. **Urbanización. Paisajes comunes, lugares globales.** Editorial Gustavo Gili, Madrid, 2008.
- NOGUÉ, J. (ed.). **La construcción social del paisaje.** Biblioteca Nueva, Madrid, 2007.
- RAQUEJO, T. **Land Art.** Nerea, San Sebastián, 2003.
- RUBY, I.; RUBY, A. **Groundscapes. El reencuentro con el suelo en la arquitectura contemporánea.** Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
- SCHAMA, S. **Landscape and memory.** Harper Collins Publishers, Londres, 1996.
- SILVESTRI, G.; ALIATA, F. **El paisaje como cifra de armonía.** Nueva Visión, Buenos Aires, 2001.
- SIMMEL, Georg. *"Filosofía del paisaje"*. En: **El individuo y la libertad.** Península. Barcelona, 1986.
- TAFURI, M.; DALCO, F. **Arquitectura contemporánea.** Aguilar, Madrid, 1980.
- TORRES CORRAL, A. *"Tradición y regionalismo. La interpretación cultural del paisaje en Julio Vilamajó"*. En: AA.VV. **"Julio Vilamajó. Disegni per l'arredamento"**. Arq. Agostino Bossi (curador). Edizione Oxiana, Nápoles – Italia, 2005.
- TORRES CORRAL, A. **La mirada horizontal. El paisaje costero de Montevideo.** Facultad de Arquitectura y Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 2007.
- TREIB, M.; IMBERT, D. **Garrett Eckbo: Modern Landscapes for Living**
- TREIB, M. **Modern Landscape Architecture: A Critical Review**
- TREIB, M. **The Architecture of Landscape, 1940-1960.** Penn Studies in Landscape Architecture
- TUNNARD, C. **Gardens in the modern landscape.** The Architectural Press, Londres, 1948. (1º Ed. 1938)
- VIDART, D. *"Las tierras del Sin Fin"*. En: **Historia ilustrada de la civilización uruguaya.** Editores Unidos y Editorial Arca, Montevideo, mayo de 1968, Enciclopedia, Tomo I, N° 2.
- VIDART, D. **Uruguay 67. El paisaje uruguayo.** Alfa, Montevideo, 1967.