

Diseño: De la Inspiración a la Elaboración

Viernes, 13 de Noviembre, 2020

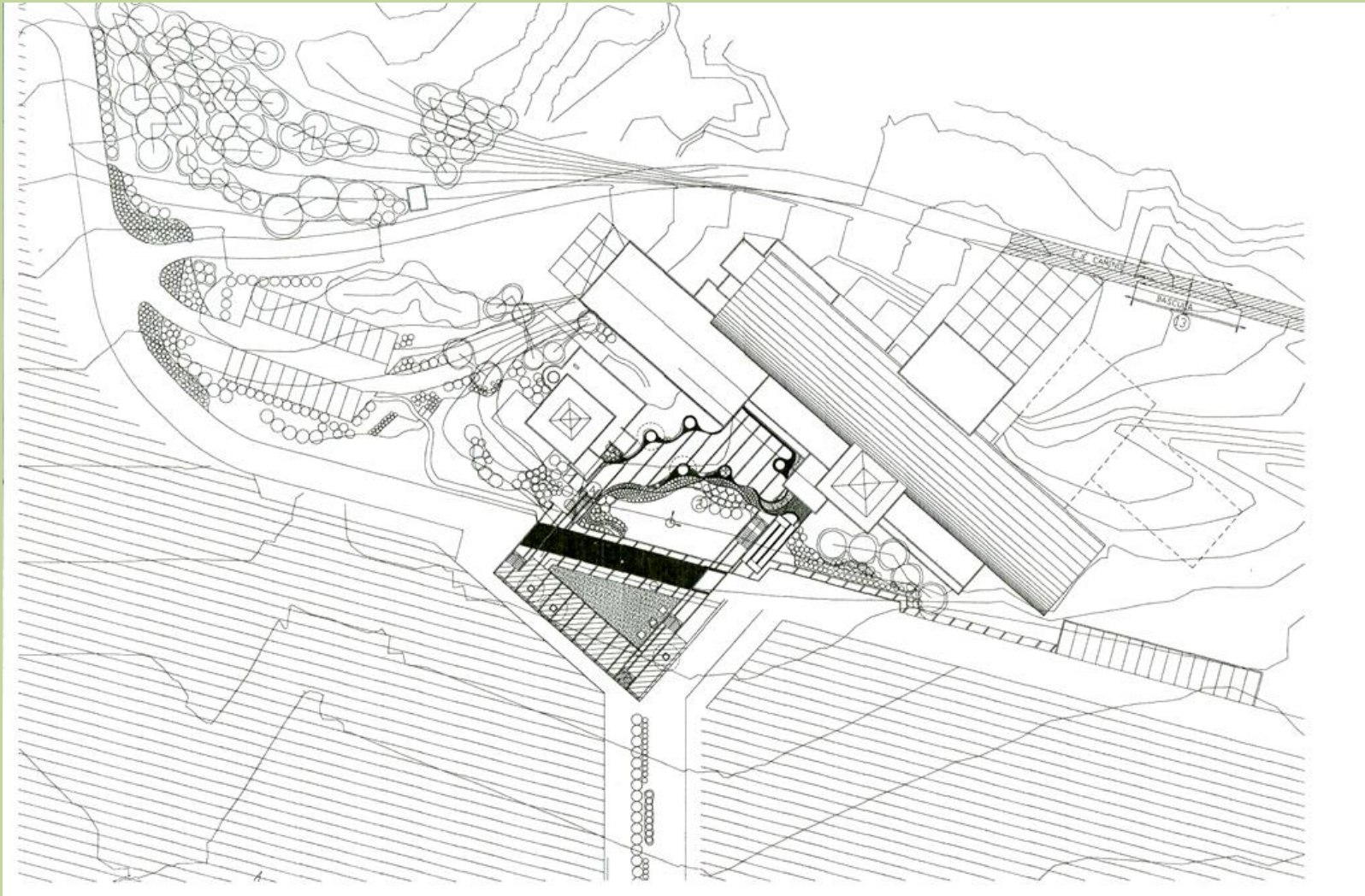
PRESENTACIÓN : De la Inspiración a la Elaboración.

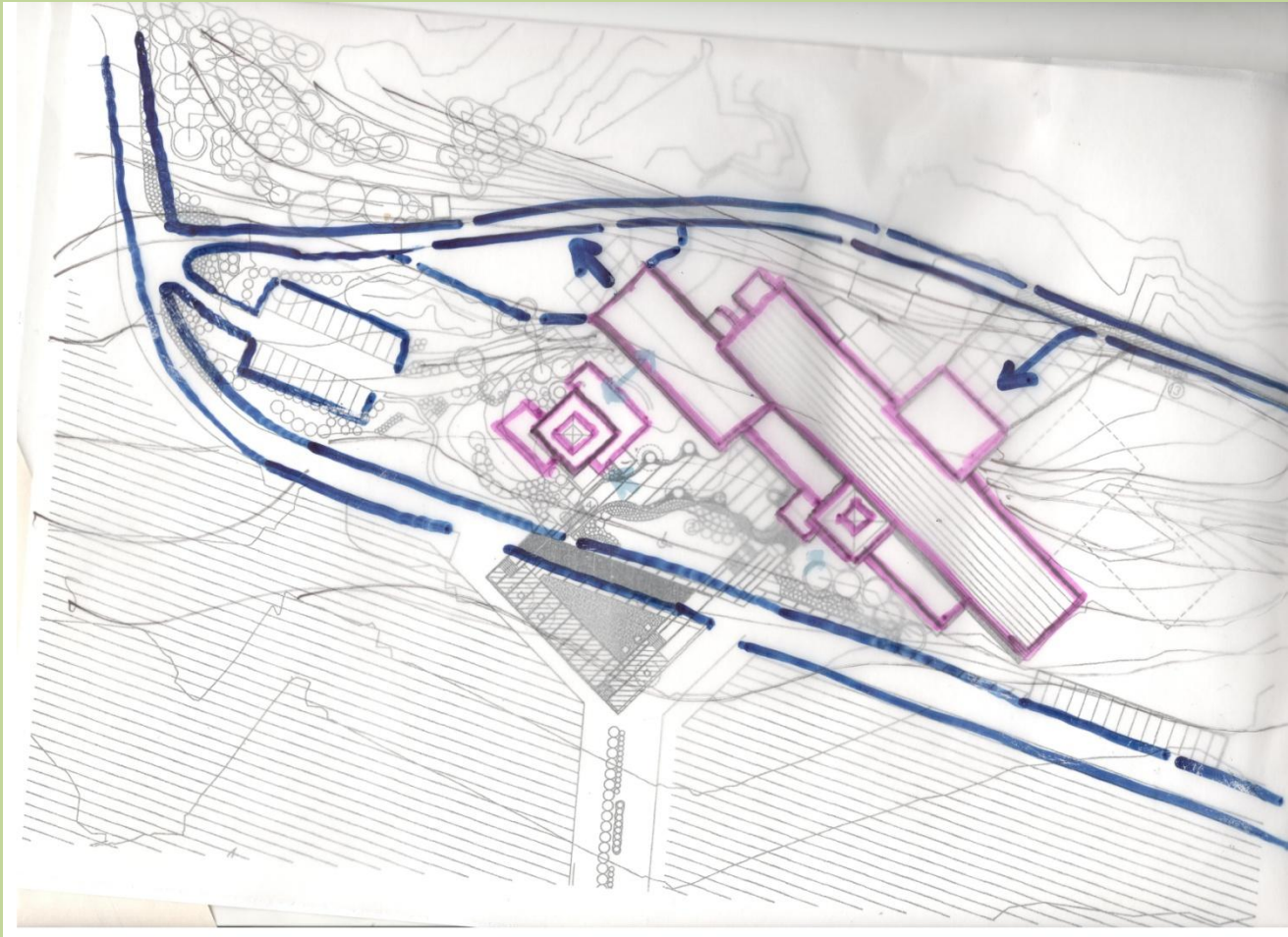
- El título de la presentación fue concebido en el marco del Diseño y más precisamente, la presentación ha sido ordenada y estructurada teniendo como eje el **proceso de diseño**. Se centra en ciertos pasos de ese proceso: les llamo inspiración y elaboración. Nombramos a la inspiración como Paso a la Forma.
- Debo definir el Diseño como yo lo siento e interpreto:" es el camino por el cual las partes de un jardín logran la belleza en una unidad creativa y singular". Unidad a la que llamamos proyecto, en él las partes se ven como un todo.
- De los comienzos del proceso se ha hablado en otras charlas. El Ing° Eduardo Stafforini, hizo mención y se expresó detalladamente sobre la "primer mirada", donde se tiene en cuenta lo que se mira, se siente , se investiga. Es una mirada donde se busca información **sensible** y además se toman **datos**: físicos (topográficos, de suelo y clima), culturales, sociales, funcionales, económicos, gustos , predilecciones: rosas, escultura, tengo niños, perros.. los necesarios según las situación.

- Los datos de la primer visita se interpretan y procesan, ello garantiza una real coherencia entre necesidades del jardín y la creación del jardín. Se define entonces qué debo lograr y qué limitantes tendré. Cuando reconozco estas condiciones es cuando paso a la etapa que llamamos "Paso a la Forma", tengo claro lo que quiero y debo hacer, en esta fase decido como lo hago: preparo mi creación. Conceptualizo y procedo.
- Voy a describir este proceso con un ejemplo realizado en el año 2002/2003. Una Bodega donde son muy importantes, importantísimas las condiciones preestablecidas para que el Diseño Paisajístico resulte funcional. En ella el espacio exterior debía ser tan funcional como la propia bodega ya que tiene movimiento social adicional.
- ***Paso a la Forma***: En conocimiento de aquello que necesito saber, miro bien el papel donde tengo dibujados a escala los datos: tamaño del espacio, puntos cardinales, y, lápiz en la mano, comienzo a inspirarme (dejo que actúe la parte creativa en mí, desde luego no aparece una "iluminación" con un destello de lo que haré); es un chispazo con el cual comienza una primer aproximación al proyecto. Me inspiro, esquematizo la idea de la forma y elaboro bosquejos sucesivos, más avanzados.

- Una pregunta que surgió de este mismo grupo AAGJ fue: dónde encajan las enseñanzas de John Brooks en este proceso? Mi respuesta es, en este preciso momento, con su grilla inicia un estímulo creativo, participa, da un puntapié inicial a la inspiración. Está bien y es necesario buscar esa u otra "inspiración". Preguntarse qué me inspira? cómo me inspiro? Cuando se dice que un escritor, pintor, músico lanza una canción inspirada por tal o cual situación, es así. Así es. Buscamos inspiración. Miramos para atrás hacia algo que conocí, visité, o miro hacia el futuro buscando nuevas imágenes para encontrar imágenes inspiradoras que me pueden venir bien. Entonces la grilla, el bosquejo probatorio o una prefiguración puede ser este puntapié inicial. He llegado a inspirarme en Piet Mondrian en dos de mis trabajos: una vivienda y una fábrica en un complejo industrial.
- El proceder, pasar de las primeras ideas a la forma final , es muy semejante al que realizan los artistas plásticos: un pintor tira primero líneas o manchas que elaboradas luego van gestando su obra. No necesito avanzar mucho, cuando el esquema internamente me dice, me susurra "esto puede andar" comenzamos la elaboración del proyecto.
- En mi ejemplo las condicionantes fueron varias y de impacto: funcionales, climáticas, topográficas, imagen todo el año presentable, la situación pedía integración al entorno e incorporación de perspectivas.

Planimetría- descripción del sitio

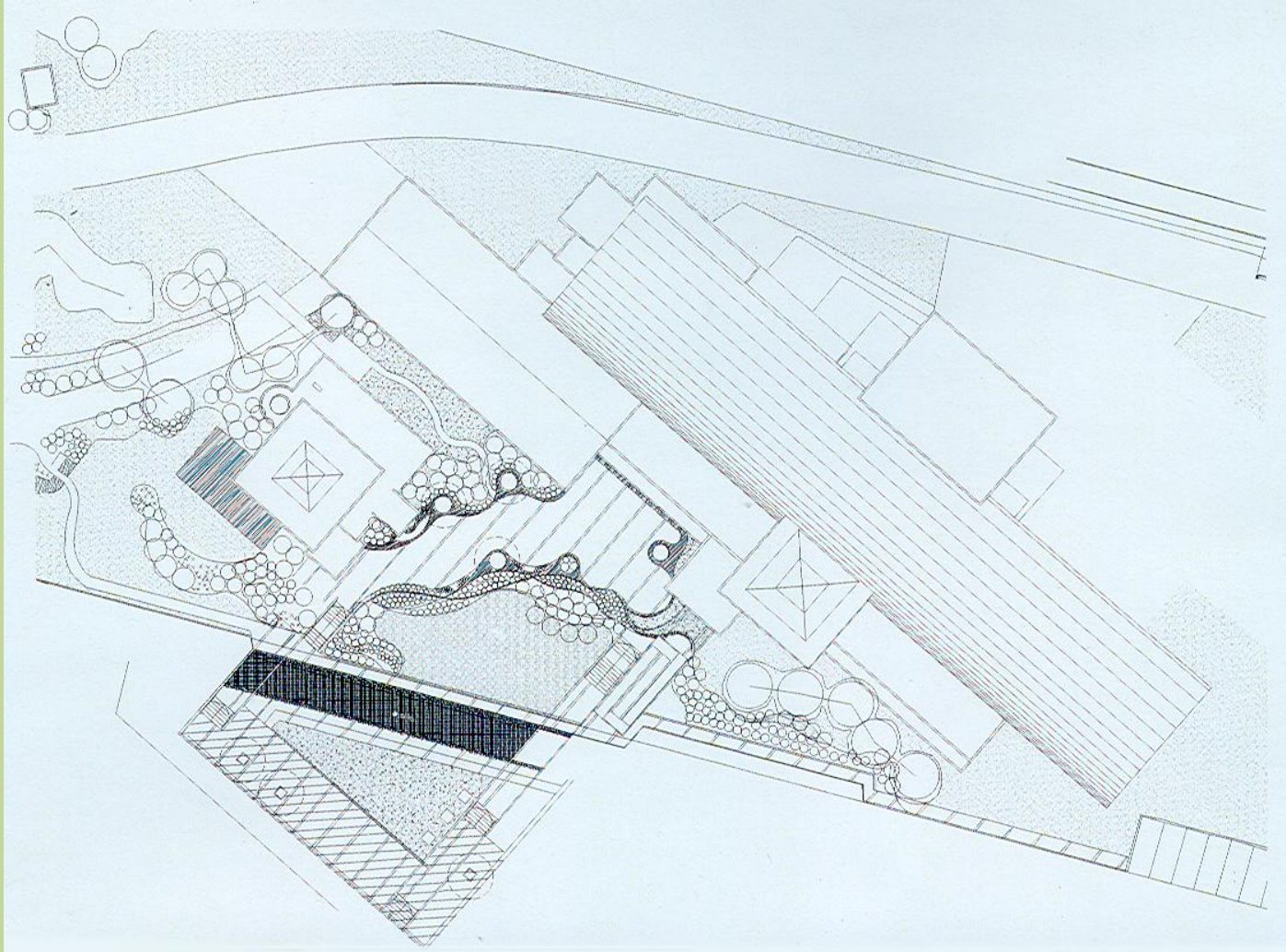

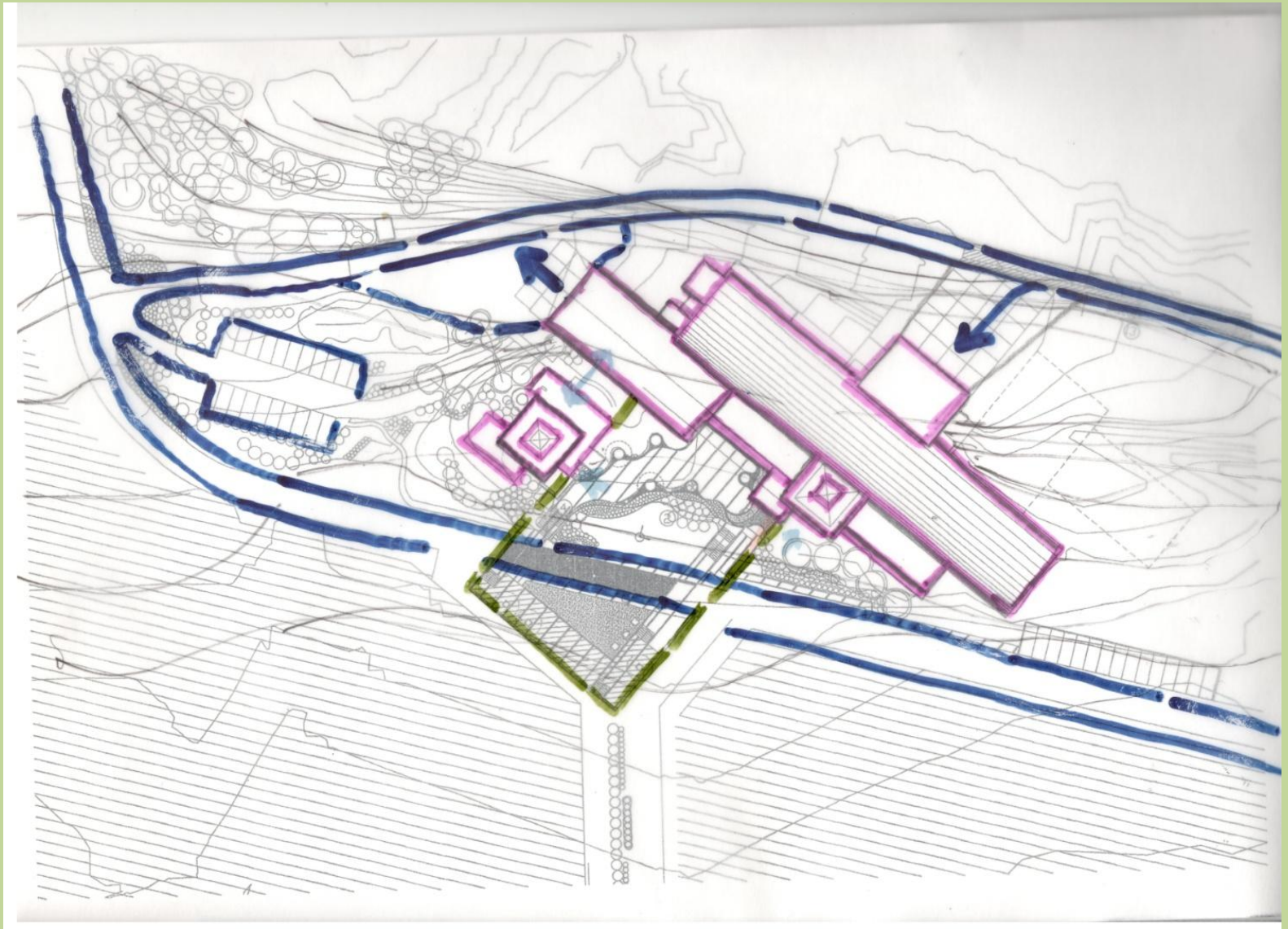

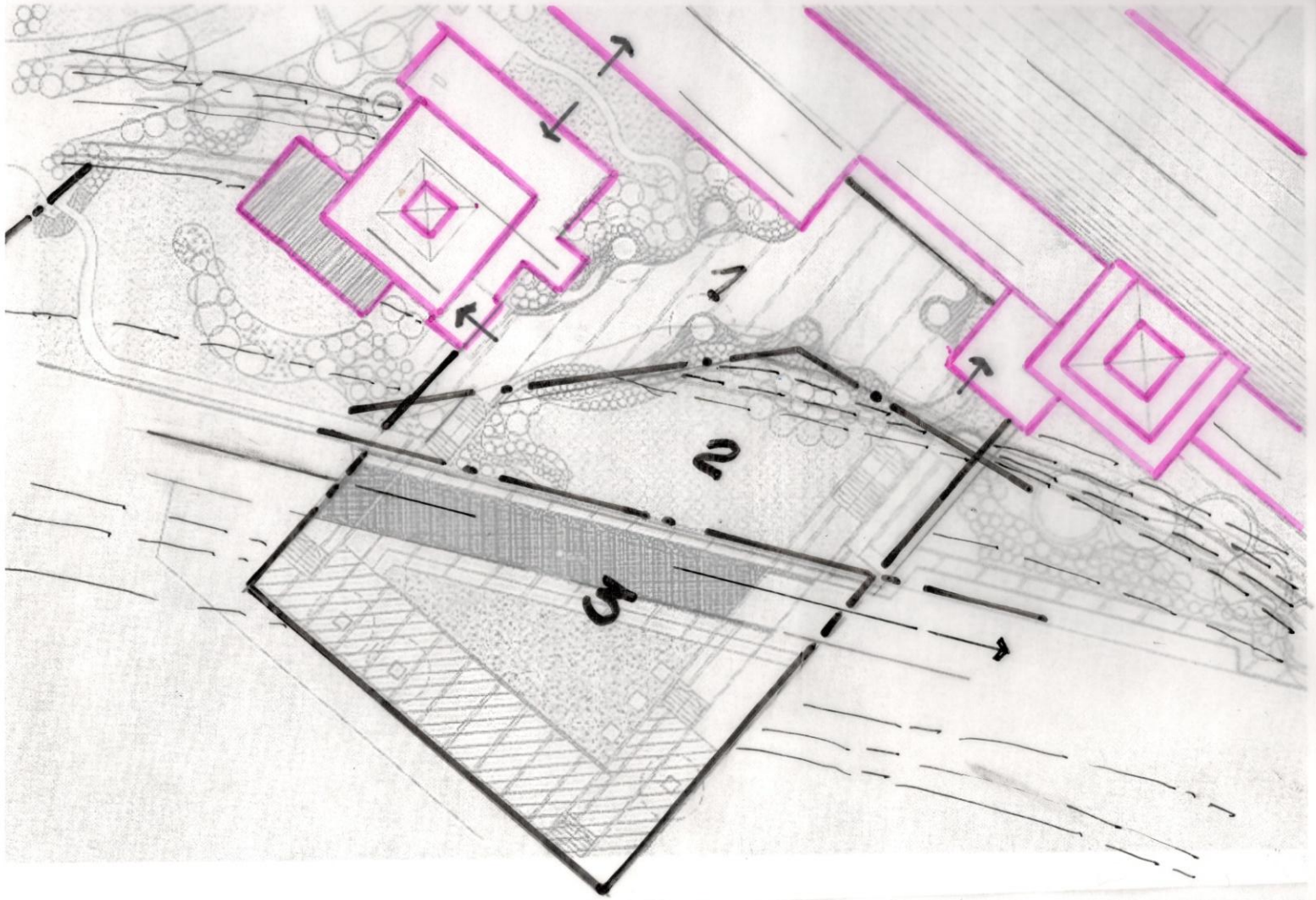

- En mi elaboración busqué soluciones alternativas haciendo esquemas posibles, llegué a plantear un eje, un círculo, ninguno satisfacía las condicionantes básicas de permitir una imagen clara representativa ni de funcionalidad es decir de accesos claros a edificios; la mayor dificultad era la diferencia de niveles. La dificultad se torno en un aporte positivo al permitir cierto interés en el subir, bajar, mirar a la distancia.
- Condicionantes fueron muchas: funcionales ,climáticas(fuertes vientos provenientes del sur), topográficas, imagen (todo el año presentable), integración al entorno, incorporación de perspectivas.
- Mi inspiración se manifestó cuando probé con el rectángulo. El rectángulo fue el gran ordenador, con él resolví adecuadamente las condicionantes de funcionalidad,
- Como conclusión: la inspiración proporciona la base primera para resolver una situación. Apenas lograda este esquema comenzamos la elaboración del proyecto. El esquema se presenta como un cierre gráfico-conceptual para un nuevo comienzo : el de la aplicación del bagaje de conocimientos que poseemos. Adelante ! pasamos a la elaboración ! Aclaro que las fases se mezclan y superponen .Se convierte en un hermoso juego de idas y vueltas

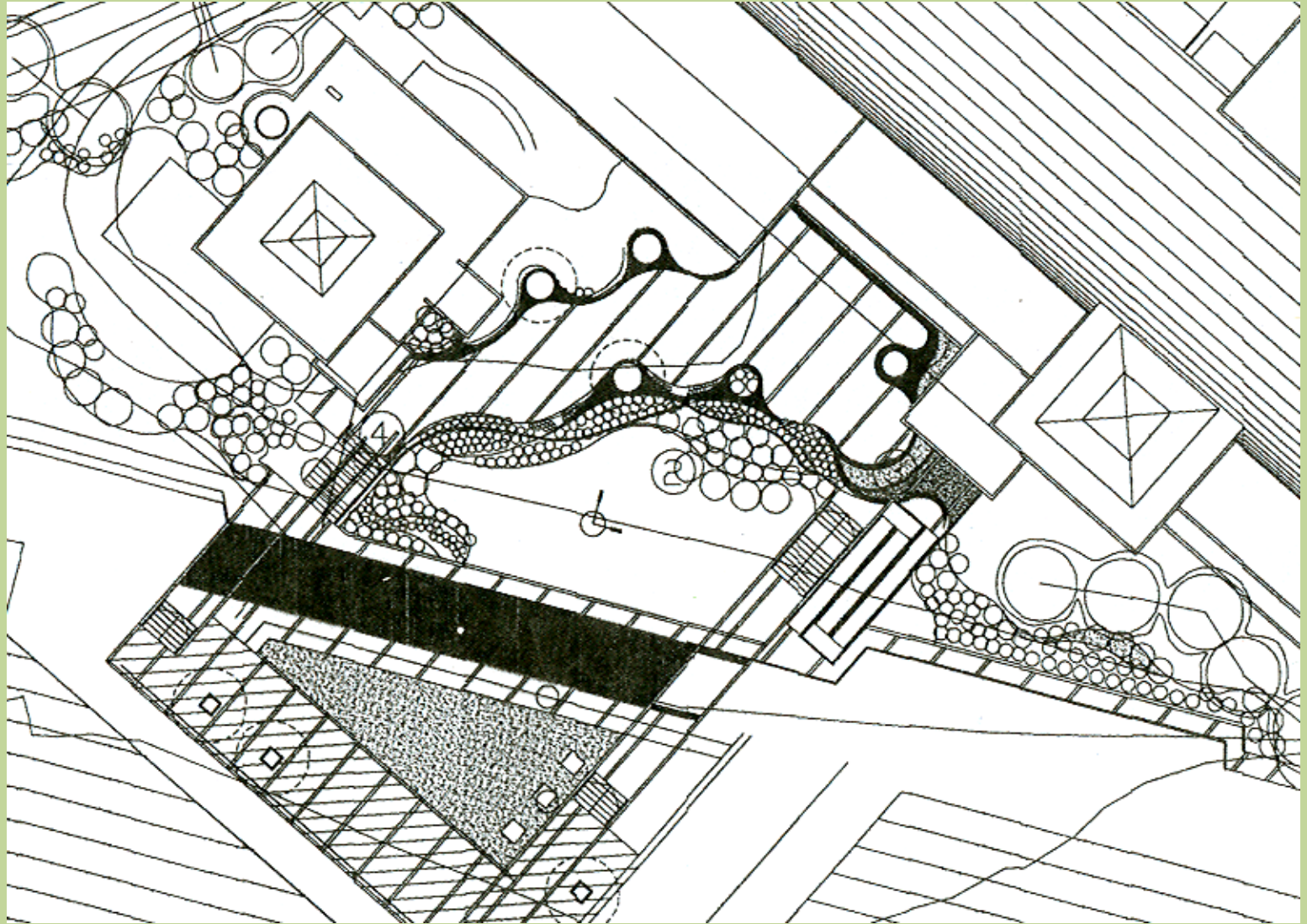
- ***Elaboración del proyecto:*** Se aplican todos los conocimientos de plantas , habilidades artísticas y experiencias propias y recogidas en viajes y visitas, fotos de interés. Debemos apelar a nuestra formación y a nuestra información personal. Nuestros mayores valores personales se hacen presentes en esta etapa, en lenguaje entendible "toda la artillería que poseemos nos será útil para lograr los mejores resultados".
Verdaderamente se nota cuando el proyecto maduró o hay que seguir amasando....
- La elaboración es una evolución del primer esquema, efectiviza, potencia y nos permite crear una obra artística o que quede simplemente como una resolución de jardinería. Insisto en la similitud con otras artes: el pintor tira ejes o manchas y desde allí elabora su obra. El escultor hace sus primeros bosquejos dibujados luego toma el material piedra o madera y desbasta el bulto , pasa de los grandes rasgos a los detalles y si se le rompe la piedra , tal vez es el momento de inspirarse y producir un ajuste a su idea o un toque genial!

- **Inspiración** : esquema o forma que se gesta a partir de los datos obtenidos(físicos y sensibles) y de una primer mirada del lugar. Es el mejor esquema que puedo bosquejar....porque puedo probar varios.
- **Elaboración**: es el proyecto que se va materializando en el papel y que a través de este proceso adquiere significación. Adquiere carácter, según contexto transmitirá paz, alegría, luminosidad ,será pro-activo, será sereno, de recogimiento, es solemne, en memoria de, etc. El espacio que creamos adquiere CHARACTER, es decir, toma la suficiente fuerza para generar emociones. *Eso es lo que buscamos al hacer un jardín y* estará en relación directa con la función.
- El jardín como obra de arte dialoga con el espectador, es como un cuadro solo que además de mirarlo fijo lo podemos recorrer.
- Tengo la forma , la inspiración, veamos a donde me lleva la habilidad para crear (estoy con materiales sólidos, concretos. durante el proceso de elaboración debo conseguir : expresión , carácter, significación, comunicar . El espacio cobra valores. Debo comunicar la sensación de "llegada" y "sentir el aquí ante tal inmensidad". La presencia de la arquitectura llega hasta un punto , se complementa con la jardinería .La sensación de cobijo en esta inmensidad lo da la edificación. La vegetación participa.

- En mi caso sé que necesité darle fuerza , debía competir con la fuerza del paisaje presente, que de por sí es una escena.
- Sector 1.- Los pavimentos son importantes- recorrido- eventos
- Los pavimentos son dinámicos, tienen movimientos, texturas y colores. El movimiento permite recorridos, ata las palmeras, las unifica e integra al diseño, los círculos pensados como cuencos para palmeras o para contener agua. Combinación de materiales ritmando las particiones para convertirlo en medidas que no permitan el resquebrajamiento del cemento.
- Los muros que definen la forma también son fuertes, construidos en piedra, transmiten esa fuerza y dan una buena definición al espacio.
- Se ha previsto la iluminación general y de detalle a distintas alturas.

- Sector 2.- me permite hablar sobre la vegetación. En el país y tal vez en el mundo las bodegas van asociadas a cierta vegetación. En nuestro país: palmeras y olivos al menos en aquella época de los comienzos de varias bodegas, año 2002/3 . En el norte del país predominan cactus y aguaribay, junto a palmeras y olivos.
- Vegetación autóctona en el sitio son chañares , brea, árboles bajos y espinosos, matas bajas grises y verde claro, algunos amarillos en las flores y el coirón un pasto muy típico.
- Vegetación apta para el lugar: álamos , plátanos y sauces donde azota menos el viento (zonas bajas), almendros, olivos , aguaribay más resistentes; los frutales de carozo con riego asegurado. Coníferas una amplia variedad y nativa solamente la *araucaria pehuén* que no es específicamente de la zona, no dio buen resultado de cinco se murieron cuatro probablemente por desconocimiento de su manejo.
- Yo necesité vegetación arbustiva especialmente para la plaza y la tomé de la observación en la zona: phormium, rosas, photinia , buddleia , pittosporum tobira var. wheelleri, lavanda, cortaderas y variadas gramíneas: dieron buenos resultados pennisetum villosum , miscanthus gracillinus y sinensis; imperata y panicum virgatum no tan buen resultado probablemente por la inexperiencia en el manejo de los mismos. Con ellos daba la presencia de vegetación y creaba una sensación de escala de protección o seguridad, una sensación espacial muy importante que puede hacer un espacio hospitalario o inhóspito.
- Césped es una mezcla experimentada en el área de Neuquén que lleva varios componentes entre ellos el infaltable en la zona, la festuca roja. Esta mezcla cumple con el objetivo planteado de estar verde todo el año.

- Sector 3. Muy significativo y emblemático. Caracterizado por el uso de materiales duros : trasmite toda la fuerza de sus muros y pavimentos. Importante superficie de canto rodado, comunica un grado de rusticidad. Marca la llegada como los otros sectores e invita mucho al uso personal, íntimo, para volverse dentro de uno mismo o comunicarse con la extensión y el horizonte, observar área productiva y también el atardecer . La mirada incorpora al cielo como gran participante....también la luna y el horizonte.
- Como Vegetación, con un sentido simbólico se plantaron como única vegetación olivos traídos de la Provincia de Mendoza porque fue la madre que acunó las nuevas bodegas, también los técnicos y las tecnologías, los profesionales arquitectos provienen de esa provincia cuna de bodegas.

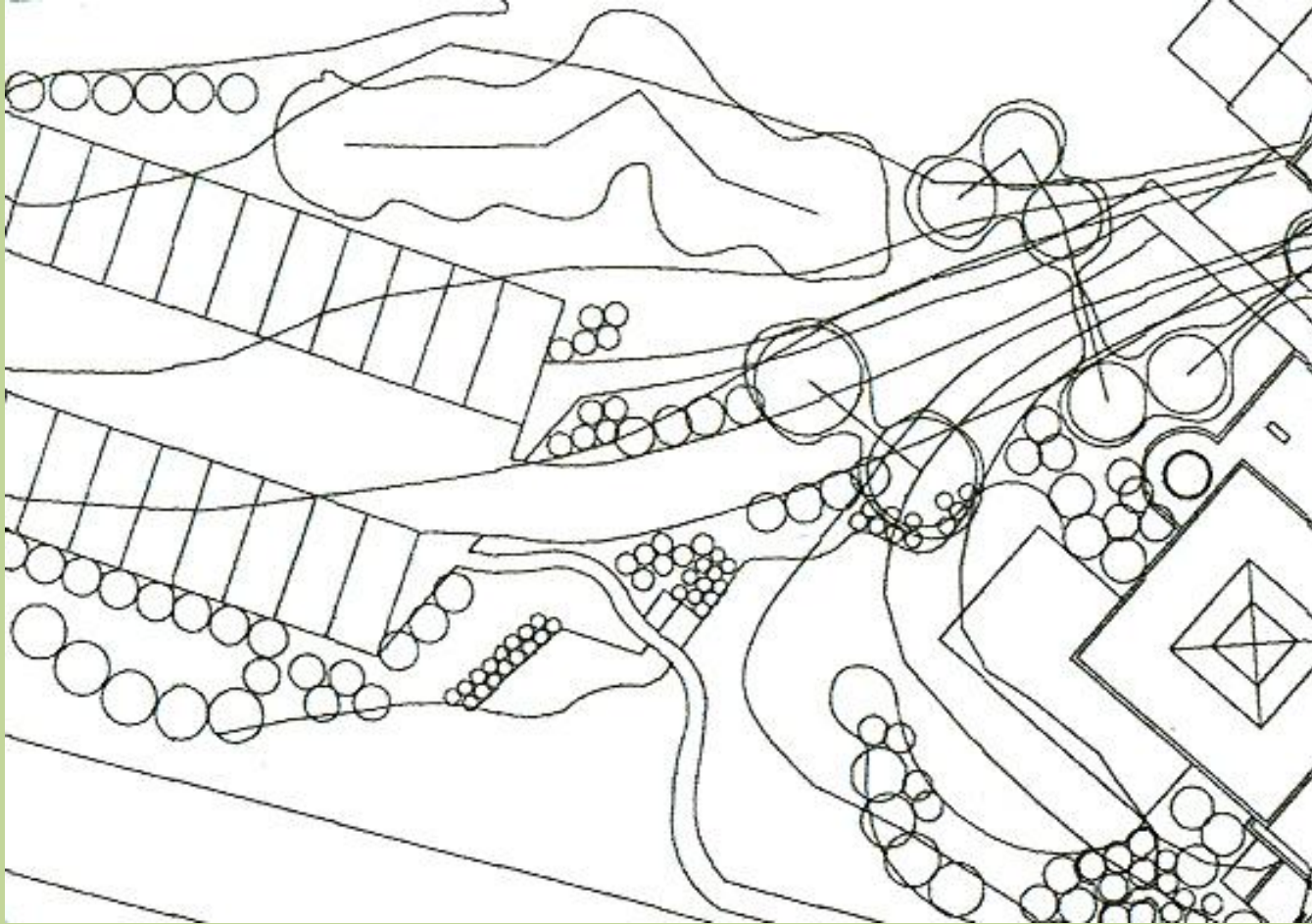

Sector Fuente

- Para la división de dos sectores incompatibles: cómo actúan la inspiración y la elaboración.
- Descubrimiento, sonido de la fuente, lo no cotidiano, el arte presente por la escultura se resalta por ser étnico y con materiales propios del lugar, como el canto rodado.
- Funciona como muestra simbólica del aquí y ahora del lugar, dando la bienvenida.
- Escultora: María Eugenia Fiore

- **Conocimientos específicos:** En la elaboración del proyecto toma valor la experiencia y aplicamos conocimientos específicos investigados en el campo de la psicología; leyes que rigen la percepción del espacio provenientes de la psicología; psicología ambiental; topophyllia centrada en la percepción topográfica ; leyes centradas en la percepción de la forma, del color, la dinámica espacial y otras:
- Ley de la buena forma, ley de cerramiento espacial, leyes del color, ley de figura y fondo, de punto focal, leyes de proporción (en relación al ser humano o en relación al edificio que contiene), leyes de escala, equilibrio.
- Cualidades: de contraste (dramatismo), de continuidad (tranquilidad), ritmo (espacio pautado). Cualidad muy importante es el *carácter*; sin carácter el jardín es un jardín más. El carácter puede manifestarse como: festivo, de recogimiento, alegre, relajante, estridente, sombrío; el carácter representa lo que verdaderamente ese espacio significa para nosotros.
- El espacio se manifiesta con **significación**: es motivador, transmite sensaciones como toda obra de arte; apela a sentimientos y a respuestas. Es por ello que carácter, descubrimiento, perspectivas se tornan importantes.....
- Deseo cerrar con dos imágenes de un jardín simple y valioso después de lo expuesto, porque podrían pensar que estoy motivando a la exuberancia o a la complejidad

Solo estoy motivando a la "armonía con creatividad" y quiero demostrar que la **inspiración y la elaboración** son las etapas de un camino que nos conducen a la creación artística del paisaje, incorporando valores estridentes o sutiles, según el sentir de quien diseña.

Arq. Ana María Demo de Fiore

Arquitecta Paisajista