

L'ART DU CHANTIER
 CONSTRUIRE ET DÉMOLIR DU 16^E AU 21^E SIÈCLE
 EXPOSITION DU 9 NOV. 2018 AU 11 MARS 2019
 Palais de Chaillot - Trocadéro - Paris 16e - citedelarchitecture.fr
 #expoChantier

En torno a la exposición *L'Art du chantier. Construire et démolir du XVIe au XXIe siècle*

An Overview of the Exhibition

Andrés Avila Gómez

Entre las recientes exposiciones presentadas por la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en sus instalaciones del Palais de Chaillot en París, ha sobresalido, por su temática, la muestra titulada *L'Art du chantier. Construire et démolir du XVIe au XXIe siècle*,¹ bajo la dirección de la arquitecta y doctora en Historia de la arquitectura, Valérie Nègre. Ella actualmente es profesora titular de Historia de la arquitectura y de la construcción en la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne;² su actividad como investigadora se ha enfocado fundamentalmente en el estudio de las interacciones entre arquitectura, técnica y sociedad entre los siglos XVIII y XIX, con especial atención a las relaciones entre historia del arte e historia de la técnica.³

En esta línea, la exposición *L'Art du chantier. Construire et démolir du XVIe au XXIe siècle* se inscribe como una reflexión acerca de las maneras en las que, desde el Renacimiento —específicamente en Occidente—, el hombre ha concebido, representado, intervenido y contemplado el espacio de la obra, del sitio en el cual se ejecuta y concreta el acto de construir (la arquitectura, las infraestructuras, la ciudad).

Los documentos y obras reunidos trazan un panorama de los problemas y desafíos producto del acto de construir, entendido dicho acto como una realidad social, cultural, política y artística que trasciende la cuestión técnica. Para ello, se confrontó una gran variedad de documentos producidos por observadores y profesionales provenientes de diferentes sectores y oficios: arquitectos, ingenieros, constructores, pintores, fotógrafos, cineastas, periodistas, etcétera. Las numerosas representaciones de la obra y del acto de construir a lo largo de los últimos siglos constituyen una prueba de la atracción del caos —que aparentemente reinaba en estas actividades (al menos de manera visual)— sobre aquellos artistas y espectadores que se han entregado a su contemplación: un permanente movimiento de materiales, máquinas y obreros que constituye en sí mismo un espectáculo.

Nègre explora particularmente las estrategias con las cuales quienes produjeron y difundieron estos documentos y objetos buscaban transmitir mensajes e ideas sociales, políticas, técnicas o artísticas, sobrepasando, según sus diferentes propósitos, el reducido campo de la cultura arquitectónica. Se ha constituido así un universo de imágenes y objetos que dan testimonio de la curiosidad que despierta la obra en construcción: un *work in progress* del mismo orden de aquellos procesos de creación que tienen lugar en el espacio más reducido de un *atelier* de pintura o de escultura, puesto que en definitiva se asiste al nacimiento de las formas.

Las imágenes que ilustran el folleto y el catálogo de la exposición son elocuentes: la fotografía *Painters Suspended on the Brooklyn Bridge Cables* (1914), de Eugène de Salignac, y la reproducción del tapiz *Les Constructeurs* (1960), de Fernand Léger, son dos ejemplos emblemáticos de percepciones producidas en el siglo XX.

Eugène de Salignac, *Painters Suspended on the Brooklyn Bridge Cables* (1914). Primera página del folleto de la exposición

Gracias a una escenografía diseñada por la arquitecta Nicole Concordet, la exposición logra tejer relaciones entre un material extremadamente rico y heterogéneo, que incluye desde maquetas, grabados, pinturas, fotografías, libros, revistas y cartas, hasta maquetas de máquinas de construcción empleadas en los siglos XVIII y XIX, video secuencias en *timelapse* de edificios contemporáneos y juegos infantiles para construir obras a escala. Este relato coherentemente organizado contribuye, sin duda, a la renovación de un capítulo de la historia de la arquitectura que ha sido escrito mayoritariamente a partir de fuentes institucionales y profesionales del mundo de los arquitectos.

Como no podría ser de otra manera en un proyecto de esta envergadura, el material reunido proviene de un centenar de colecciones privadas y de instituciones públicas de varios países, principalmente de Francia,⁴ Canadá,⁵ Alemania⁶ y el Reino Unido.⁷ Tres partes definen el recorrido museográfico: “Les progrès de la technique,”⁸ “La chantier: théâtre de la société,”⁹ y “Le chantier: modèle de l’art.”¹⁰ En el tramo final se dispusieron varios espacios denominados *cabinets*, equipados con contenidos sobre temas específicos que amplían lo tratado en otras secciones de la exposición; incluyen testimonios en video de tres reconocidos constructores contemporáneos: el arquitecto y escenógrafo francés Patrick Bouchain (1945),¹¹ su connacional, arquitecto e ingeniero, Marc Mimram (1955),¹² y el arquitecto y ceramista austriaco Martin Rauch (1958), quienes explican el papel del proceso constructivo en las experiencias desarrolladas a lo largo de sus respectivas carreras.

Durante los meses de la muestra, la Cité de l’architecture presentó dos eventos alternos que vale la pena resaltar. Por un lado, un coloquio titulado *L’intelligence des chantiers*,¹³ en el cual participaron como conferencistas los arquitectos Marc Mimram, Philippe Rahm y Luc Weizmann;¹⁴ por otro, se efectuó una serie de debates en torno a la manera como los procesos y las dinámicas de las obras han sido representados a través del cine, para lo cual se proyectaron diez películas y documentales, entre ellos: *Land of the Pharaohs* (1955) de Howard Hawks, *Still Life* (2006) de Jia Zhangke, *La nostra vita* (2010) de Daniele Luchetti, *Diamond Island* (2016) de Davy Chou y *Taste of Cement* (2017) de Ziad Kalthoum.

En el caso del catálogo –que conserva la misma estructura de la exposición en tres partes y once secciones–, veinte investigadores provenientes de diversas disciplinas abordan temas presentes en la exposición de manera puntual. Con esto enriquecen la reflexión propuesta por la comisaria Valérie Nègre y abren otras perspectivas de investigación y discusión. Entre los historiadores de la arquitectura e historiadores del arte invitados, sobresalen Bruno Reichlin, quien escribe aquí sobre la obra como metáfora estética (“Le chantier comme métaphore esthétique”); Bertrand Lemoine, con su texto sobre la historia de las pruebas y las demostraciones técnicas (“Tests et démonstrations techniques”); Émilie d’Orgeix, con un análisis sobre los espacios, los procesos y las máquinas en la era moderna (“Le chantier en mouvement: espaces, procédés et machines à l’époque moderne”); así como Hélène Jannièrre, Robert Carvais, Guy Lambert, Laurent Baridon y Antoine Picon.

ESTRUCTURA TRIPARTITA DE LA EXPOSICIÓN

PARTES	SECCIONES
1 Los progresos de la técnica	Grandes trabajos Espacios, procedimientos, máquinas Mecanización e industrialización Hombres y gestos
2 La obra como teatro de la sociedad	Demoliciones La obra en la ciudad Visitas y visitantes Luchas sociales
3 La obra como modelo para el arte	Probar y experimentar Estéticas de la obra Tres posiciones de arquitectos contemporáneos

Los títulos se han traducido al español. Elaborado por el autor

l'art du chantier

construire et démolir du XVIe au XXIe siècle

Portada del catálogo 22.7 x 3.3 x 28.6 cm, editado por Éditions Snoeck/Cité de l’architecture et du patrimoine en el 2018, con un total de 288 páginas

Vista de la exposición *L'Art du chantier*, 2018 ©Cité de l'architecture et du patrimoine. Fotografías: Gaston Bergeret

Notas

1. La exposición tuvo lugar del 9 de noviembre de 2018 al 11 marzo de 2019.
2. Coordinadora del Master Techniques, Patrimoine, Territoire de l'Industrie (TPTI), cuyo programa se centra en la historia y patrimonialización de las técnicas (objetos, edificios, ciudades, paisajes). Para más detalles, ver el sitio web del programa: <https://www.tpti.eu/fr>.
3. Entre sus publicaciones, destacan *L'Art et la matière. Les artisans, les architectes et la technique, 1770-1830* (Classiques Garnier, 2016) y *L'Ornement en série. Architecture, terre-cuite et carton-pierre* (Éditions Mardaga, 2006), además de numerosas contribuciones en obras colectivas y en revistas de historia del arte y de la arquitectura.
4. Entre otras: Archives de Saint-Gobain, Archives Nationales, Bibliothèque Nationale de France, Centre Pompidou, Centre d'archives d'architecture du XXe siècle, Fondation Le Corbusier, Musée des Arts et Métiers, Musée d'Orsay, Musée du Louvre.
5. Centre Canadien d'Architecture (CCA).
6. Tchoban Foundation.
7. Sir John Soane's Museum, The Archigram Archives.
8. Dividida en cuatro secciones: "Grands travaux," "Espaces, procédés et machines," "Mécanisation et industrialisation" y "Des hommes et des gestes."
9. Dividida en cuatro secciones: "Démolitions," "Le chantier dans la ville," "Visites et visiteurs" y "Luttes sociales."
10. Dividida en tres secciones: "Tester et expérimenter," "Esthétiques du chantier" y "Trois positions d'architectes contemporaines."
11. Condecorado con el Grand Prix de l'Urbanisme en 2019. Ver la página del *atelier* de Bouchain: <http://construire-architectes.over-blog.com/>.
12. Ver la página de la agencia de Mimram: <http://www.mimram.com/>.
13. Se llevó a cabo el 23 de enero de 2019.
14. Ver la página de la agencia de Weizmann: <http://lwa.fr/>.

Andrés Avila Gómez

Arquitecto, Magister en Urbanismo,
Magister en Ciudad, Arquitectura y Patrimonio
Candidato a doctor en Historia del Arte,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
✉ andresavigom@gmail.com

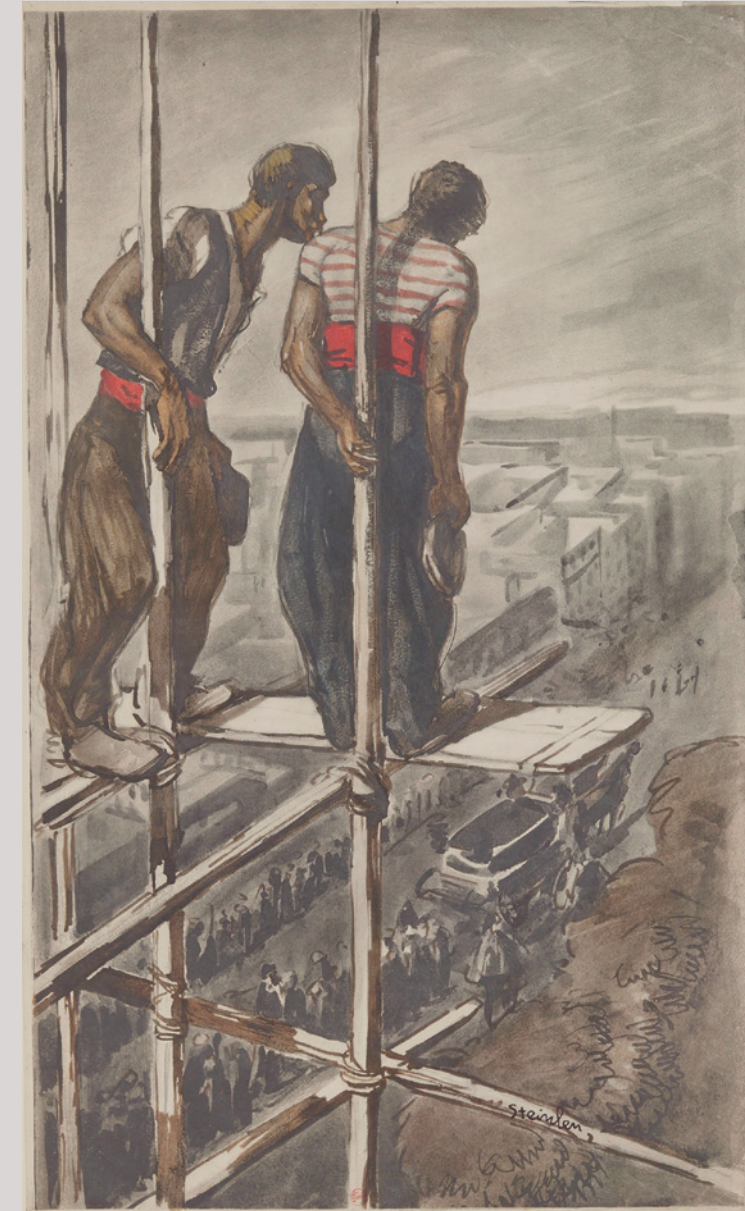

Vistas de la exposición *L'Art du chantier*, 2018 ©Cité de l'architecture et du patrimoine. Fotografías: Gaston Bergeret

Vistas de la exposición *L'Art du chantier*, 2018 ©Cité de l'architecture et du patrimoine. Fotografías: Gaston Bergeret

Ensayo de resistencia de unas bóvedas en bloques de hormigón celular ©Fonds Lafaille. SIAF- CA-PA-Archives d'architecture du XXe siècle

Obreros en lo alto de un andamio observando un cortejo fúnebre. Théophile Alexandre Steinlen, 1895 ©BNF-département Estampes et photographies. FOL-DC-385 (20)