

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar
Secretario Académico de la División
Ciencias y Artes para el Diseño
UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Casa-Estudio Luis Barragán

Periodo: **4 de septiembre de 2021 al 4 de marzo de 2022**

Proyecto: **Promoción, difusión y restauración de la obra de Luis Barragán**

Clave: **XCAD000017**

Responsable del proyecto: **Jiovanni Elizalde**

Asesor interno: **Lic. Alfredo Flores Pérez**

Donaxí Zacnité Espinosa Pérez Matricula: **2173032296**

Licenciatura: **Arquitectura**

División de Ciencia y Artes para el Diseño

Tel: 597 9780 468

Cel: 52 55 1047 5328

Correo electrónico: donaespinosa032@gmail.com

INTRODUCCION:

Dentro de este informe se dará una explicación más detallada de las actividades realizadas durante mi servicio social dentro del proyecto “Promoción, difusión y restauración de la obra de Luis Barragán”, llevado a cabo dentro de las instalaciones del museo Casa-Estudio Luis Barragán y durante el cual logré ampliar mis conocimientos y desarrollar habilidades que me ayudarán en el desenvolvimiento de mi vida laboral ejerciendo la carrera de arquitectura.

OBJETIVO GENERAL:

Participar de las actividades enmarcadas dentro del proyecto de promoción, difusión y restauración de la obra de Luis Barragán las cuales me ayudaran a desarrollar las habilidades y aptitudes necesarias también dentro de la vida profesional; tratando de aportar de igual forma todas aquellas habilidades desarrolladas dentro de la carrera y aprovechando al máximo los materiales de referencia que me pueden servir para enriquecer mis conocimientos tanto de la obra de Luis Barragán como de algunos otros arquitectos importantes e influencias de sus obras.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Capacitación para la impartición de tours a visitantes nacionales y extranjeros.

Al incorporarme al servicio social dentro del museo Casa-Estudio Luis Barragán se me dio un conjunto de referencias bibliográficas, electrónicas, visuales, etc., para tener una comprensión más profunda del espacio y poder compartirlo de una manera clara y concisa a los visitantes. Dentro de los materiales compartidos conmigo también se encuentra parte del archivo histórico de Barragán, algunas entrevistas y discursos dados por el mismo arquitecto, en los cuales el hace una explicación un poco más detallada de varias de las referencias o inspiraciones para el diseño de su arquitectura, al igual que su percepción y forma de conceptualizar los espacios.

También se me dieron algunas charlas de retroalimentación cada cierto tiempo por parte del cuerpo administrativo de la Casa, para de esta forma resolver dudas emergentes acerca de las visitas impartidas o inclusive posibles dudas personales sobre la obra de Barragán en general.

- Colaboración como guía en las visitas de la Casa-Estudio Luis Barragán.

Dentro de la visita lo que nosotros como personal del servicio social nos encargamos de explicar a grandes rasgos la conceptualización, el diseño y la sensibilidad de cada espacio, añadiendo también un poco de nuestra interpretación y opiniones personales que dan al tour un ambiente de mayor cercanía hacia la visita y ayuda a crear una propia interpretación y sensibilidad de los visitantes.

Dentro del discurso que se da como tour se parte de conceptos ya dados por la misma casa, los cuales no pueden dejar de mencionarse dada la importancia de los mismos y para que haya también una mayor comprensión de los espacios y sus intencionalidades por parte de la visita.

Se inicia el discurso con una breve introducción a lo que fue la vida de Luis Barragán, se mencionan datos relevantes como fecha y lugar de nacimiento, formación académica y algunos de sus viajes que fueron gran influencia dentro de la evolución de su arquitectura; al entrar a la casa se hace un recorrido completo partiendo por los espacios más públicos de la casa, los cuales se encuentran en la planta baja, para después continuar con los espacios más privados e íntimos de su residencia, estos ubicados en la planta alta; y se termina con la visita a lo que es el estudio donde trabajaba el arquitecto.

El cuerpo administrativo no nos da un discurso específico para memorizar y compartir a los visitantes sino que nos permiten crear nuestro propio discurso a partir de todas las fuentes y referencias que nos facilitan, de esta forma nos permiten también desarrollar una mayor sensibilidad, habilidad de conjetura e interpretación que nos ayudará de gran manera dentro de nuestra vida laboral.

- Trabajos de restauración

Dentro de los trabajos de restauración a realizar en la Casa-Estudio Luis Barragán, el trabajo con la pintura juega un papel muy importante, ya que los colores son un elemento distintivo dentro de la obra de Barragán. El mantenimiento de la pintura se realiza aproximadamente dos veces al año y se realiza por personas especializadas en la técnica y obra de Luis Barragán debido a que los colores no pertenecen a algún tipo de color comercial, sino que son una mezcla específica hecho por personas que llevaban el trabajo junto con el arquitecto y que se han heredado estos trabajos de generación en generación a lo largo de los más de 70 años desde la construcción de la casa.

Para el tema de las ventanas y dentro de la casa es un trabajo que requiere de mucho cuidado y precisión debido a que los ventanales son de dimensiones un poco grandes y los dinteles en algunas de ellas se encuentran escondidos dentro de los mismos muros para crear un efecto visual que pareciera ser que no existiera vidrio. Dentro de los trabajos de restauración que se realizaron durante la tercera semana de enero del año en curso, se cambiaron las ventanas del comedor y el cuarto principal, ubicadas en la fachada oeste de la casa, las cuales tienen vista hacia el jardín personal del arquitecto.

En cuanto a los pisos, el material que se utiliza en la mayor parte de las habitaciones dentro de la casa es madera, pino ayacahuite, una especie de pino endémico de México y que actualmente se encuentra en peligro de extinción por lo que la tala de este árbol está completamente prohibida hoy en día; al igual que con la pintura el encargado de esta tarea es un carpintero especializado en el tratado de este tipo de madera.

- Visita a otras casas museo/obras de personajes importantes dentro de la vida de Luis Barragán y algunos otros arquitectos contemporáneos.

Durante la estancia en el museo el cuerpo administrativo se interesó por darnos una visión más amplia de la arquitectura contemporánea del ganador del Pritzker por lo que también se nos invitó y en varias ocasiones también organizó la visita a algunas otras obras hechas por arquitectos importantes del siglo XX al igual que las casas de personajes importantes que influenciaron de alguna manera el trabajo y obra de Barragán.

Casa Gildardi

Esta casa fue construida en el año 1976 cuando el arquitecto se encontraba en la última etapa de su carrera a punto de su retiro. En el caso de esta casa Barragán no utiliza un jardín, algo interesante dado que los jardines siempre tienen un papel importante en su obra; en cambio plantea un gran patio central sobre el cual se distribuyen los diferentes espacios de la casa facilitando así la iluminación y ventilación de cada uno de ellos.

Al igual que su residencia personal esta casa también se dividen los espacios públicos y privados en dos diferentes plantas (planta baja espacios públicos y primer nivel espacios privados). A pesar de que esta casa no cuenta con un jardín dentro del patio se encuentra una gran y bella jacaranda que juega un papel muy importante durante la primavera que es cuando florece y pinta de colores purpuras sus ramas al igual que el piso del patio por las mismas flores que caen de esta. Otro elemento sumamente importante en esta casa es el manejo de los colores y planos que crea una composición completamente artística; se tiene primero un pasillo iluminado por completo por una luz amarilla intensa proveniente de la celosía del pasillo hacia el comedor, en un segundo plano se encuentran otros dos colores primarios el rojo y azul en volúmenes y fondos que forman parte de la piscina.

Dentro de la casa se pueden encontrar muchos elementos distintivos de su estilo arquitectónico como el manejo de luces a través de vidrios entintados o pintados para el efecto visual de pintar el espacio con la luz, los colores tan intensos icónicos de su arquitectura y la simpleza pero elegancia de la utilización de los materiales vista también en la mayor parte de las obras realizadas durante esta etapa de su carrera, por ejemplo, el recinto de piedra volcánica utilizado para enfatizar las circulaciones, escaleras sin barandal y con madera en las huellas, y también encontramos esta forma de mantener las puertas y muros en un solo color como forma de unificación del elemento que mantiene en su propia casa.

Capilla de las capuchinas

Construida entre los años 1952 y 1955. Personalmente es una de mis obras favoritas del arquitecto, el manejo de sentimientos de paz y serenidad que el propio arquitecto pretendía transmitir son bien logrados, todos por medio de un juego de luces y sombras y un manejo de materiales nuevamente simples pero elegantes.

Esta obra es un trabajo de restauración de un convento ubicado en el centro de Tlalpan, ciudad de México, Barragán hace una reestructuración del complejo monástico y una reconfiguración de la secuencia de los espacios ya existentes; coloca un jardín interior dentro de un patio central que divide nuevamente los espacios públicos del complejo (la capilla) y la parte privada del monasterio.

Nuevamente se encuentran aquí estas transiciones de espacios oscuros y compresos a los espacios más grandes e iluminados, utiliza aquí también esta iluminación natural por medio de celosías y cristales entintados en colores ámbar/amarillos que dan un efecto de luz infinita. Por el contrario, a muchas otras capillas mexicanas, Barragán se rige por el pensamiento franciscano de austeridad y simpleza ya que dentro de la capilla no existe mayor ornamentación y utilización de figuras religiosas que usualmente se encuentran en las capillas, el arquitecto por el contrario únicamente coloca una gran cruz y un altar completamente simple en color dorado. El uso de todos estos elementos en conjunto crea esta sensación de serenidad, paz y religiosidad.

Jardines de casa ortega

La casa ortega la construye en el año 1942, fue la primera vivienda del arquitecto y en la cual habito por muy pocos años, posteriormente construyó su residencia justo al lado y en la cual vivió los últimos 40 años de su vida; esta casa es una especie de ensayo de lo que se encuentra en la casa Barragán ya con elementos mucho más limpios y maduros.

En el caso específico de los jardines aquí toman un papel de mayor importancia que en otras obras, más del 60% del terreno está destinado para los jardines y el hecho de que el mismo terreno contara con varios desniveles facilitó el diseño de varios jardines en uno solo. Por el contrario, al jardín que se encuentra en su casa que es un jardín mucho más contemplativo, estos jardines son más jardines para recorrer, para vivir, crea diferentes ambientes en cada uno de ellos por medio de varios tipos de vegetación, colocación de esculturas y fuentes que también transforman las sensaciones de uno a otro.

Casa Gálvez

Construida entre los años 1955 y 1956. Esta casa expresa lo que es una modernidad propia, una síntesis entre todos estos conceptos de modernidad y tradición, de lo que el arquitecto alababa de la arquitectura popular mexicana, pero sin dejar de lado estos elementos importantes de la arquitectura internacional que el mismo arquitecto conocía a lo largo de sus viajes, y de toda esta composición geométrica muy típica también el trabajo del arquitecto sin desistir de la sensibilidad poética en cada espacio que evoca los sentimientos de esta arquitectura emocional.

Esta casa al igual que las demás contiene los elementos más destacados de su obra, los colores intensos, destacando el color rosa entre ellos; los materiales como piedra volcánica, madera y hormigón; espacios de transiciones, patios y la presencia del agua como un elemento importante en los jardines.

Casa de Chucho Reyes

Esta no es una casa construida por el arquitecto Luis Barragán, aunque también tiene relevancia porque dentro de ella se encuentran algunos elementos que el propio arquitecto utilizaba en sus obras. Jesús Reyes Ferreira fue uno de los amigos más íntimos del arquitecto, originario de Jalisco, fue un artista y anticuario de familia acomodada que mantenía una relación también con la familia del arquitecto.

Actualmente la vivienda paso a ser una pizzería, pero la dueña del inmueble procuro mantenerla de la forma más fiel posible a lo que la tendría el artista. Es interesante darse cuenta que los colores y los vidrios entintados son un elemento también presente dentro de las obras de Barragán, sobre todo porque son de las más características; es cierto que el arquitecto recurría a Chucho por asesoría para los colores inclusive en su discurso de Pritzker él lo menciona y le agradece porque era su maestro “en el difícil arte de ver con inocencia”, haciendo referencia a esta visión menos racionalizada, sino que más emocional o sensorial.

Casa estudio Max Cetto

Fue construida durante la década de 1940 y fue la primera casa de la colonia Jardines del Pedregal, en el sur de la Ciudad de México. En ella se integran los valores estéticos del movimiento moderno y el pensamiento clave de grandes artistas de la época como Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Diego Rivera, Juan O’ Gorman, Luis Barragán y el propio Max Cetto.

Se trata de una casa desplantada sobre un conjunto de piedras volcánicas en medio de un jardín precioso; en esta vivienda Cetto respeto el entorno natural del terreno, con bastantes desniveles debido a las mismas piedras volcánicas, y adecuó una casa que en primer momento era únicamente de una planta y posteriormente se construyó un primer nivel. La casa está completamente iluminada a lo largo del día ya que se trata de un sistema de marco rígido y muro cortina, por lo que toda la casa está llena de ventanales y medios muros que permiten la entrada de luz a la casa y una vista preciosa de los jardines.

Los jardines toman un papel protagónico en esta obra, la encargada del diseño y mantenimiento de estos jardines a lo largo de varios años, fue Catarina Cetto, la esposa del arquitecto. Existen una gran variedad de plantas dentro de estos jardines provenientes de diferentes partes del mundo, existen árboles frutales, cactáceas, suculentas, plantas de ornamentación y enredaderas que logran una vista hermosa dentro y fuera de la casa.

METAS ALCANZADAS:

- Mejorar mi idioma

Al integrarme al equipo de servicio social dentro del museo, una de mis debilidades más grandes era el manejo del idioma, a lo largo de mi desarrollo académico había logrado obtener un conocimiento básico del idioma inglés pero aun así este conocimiento no era suficiente para mantener una conversación fluida y poder dar una explicación detallada de los espacios dentro de la casa; sin embargo la práctica continua y necesaria para la atención de los visitantes extranjeros propicio una mejora significativa en este ámbito. Durante mis últimos cuatro meses de servicio social yo ya era capaz de mantener una conversación fluida, escuchar y responder preguntas de los visitantes y dar una explicación informativa y más completa de todo lo que es la Casa e Luis Barragán.

- Desarrollo de habilidades blandas

El trato continuo con personas me ayudo a desarrollar actitudes necesarias para entender más fácilmente las necesidades de las mismas y lograr un tour satisfactorio tanto para las visitas como para mí misma. El desarrollo de estas habilidades me facilitará el desenvolvimiento en cualquier campo o medio e interactuar con los demás.

Al tener a mi cargo un grupo de personas que debía guiar y compartir las ideas principales de la casa y su arquitectura en un tiempo determinado debido a la organización del museo logre desarrollar las aptitudes y habilidades de liderazgo motivando a mis visitas a compartir sus propias ideas e interpretaciones logrando un ambiente mucho más cómodo y fácil de disfrutar; el administrar mi tiempo también fue una de las cosas que me ayudaron a desarrollar las actividades satisfactoriamente dentro del museo,; en la vida académica esta es una de las cosas que más nos cuesta como estudiantes, el manejar nuestros tiempos, cosa que aquí pude mejor y que me satisface bastante.

En la universidad el trabajo en equipo era algo importante y estas habilidades las pude reforzar en mi desempeño del servicio social, al pertenecer a un cuerpo de servicio social nosotros mismos nos dábamos apoyo para tener una buena organización de las visitas programadas y cubrir cada horario en tiempo y forma.

También logré desarrollar la habilidad de negociación, al ser la Casa-Estudio Luis Barragán un museo privado y dadas las medidas de seguridad por la pandemia que aun actualmente estamos atravesando, el número de lugares disponibles para las visitas se redujo por lo que la demanda es muchísimo mayor a la oferta de espacios con los que contamos, por lo que muchas veces llegan algunas personas buscando un lugar disponible para poder visitar el museo, en estos casos se les atiende de una manera amable y amigable que les permita entender nuestra situación al igual que nosotros escuchamos sus exigencias para poder negociar un trato que nos beneficie a ambas partes.

- Enriquecimiento del conocimiento acerca del trabajo arquitectónico

Al visitar varias obras del mismo arquitecto y algunos otros influenciados por el o en las corrientes arquitectónicas de la época pude enriquecer mi sensibilidad y percepción de la arquitectura.

Me facilito la habilidad de conjetura e interpretación, me es mucho más fácil encontrar los conceptos que se nos enseñaron dentro de la carrera tanto de composición y diseño como de sistemas constructivos dentro de una obra ya construida. El darle también una mayor importancia a los momentos históricos y al contexto social en el que se desenvuelve cada obra me ayudó a comprender de mejor manera algunos elementos y sus fundamentos, por lo que podría decir tengo una vista mucho más abierta que me ayuda a cuestionarme y enriquecer mayormente mis conocimientos.

- Conexión con despachos nacionales e internacionales

Pude relacionarme con personas que aportaron a mi desarrollo profesional y personal; las diferentes percepciones que compartían conmigo algunos visitantes también arquitectos me

ayudó a tener una visión más amplia, de las diferencias culturales y las corrientes arquitectónicas utilizadas dentro de otros países.

El compartir mis propias impresiones e interpretaciones de la casa en específico, y pudiendo también aportar algunas otras referencias me ayudó a crear un interés en algunas de las visitas que buscaban personas para trabajar en proyectos de arquitectura dentro y fuera del país lo cual creo que es una oportunidad increíble para todos aquellos que estén interesados en desarrollar una carrera profesional en el extranjero.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

Durante mi tiempo de servicio social en la casa estudio Luis Barragán logré desarrollar una sensibilidad más profunda a la arquitectura, el diseño de espacios y la importancia de los sentimientos y emociones transmitidos por medio de los espacios al usuario. Creo que el arquitecto Luis Barragán logró esta conexión, que en lo personal es una de las razones por las que inicie en la carrera de arquitectura, entre las necesidades fisiológicas de hombre y sus necesidades emocionales que muchas veces se deja de lado en la arquitectura contemporánea o en lo que podría llamarse una arquitectura en masas únicamente se busca la necesidad de una vivienda, un lugar de resguardo, sin poner atención en el crear espacios de serenidad, de meditación, de cobijo. Por esto mismo agradezco la oportunidad que se me dio de vivir por estos seis meses cada uno de los espacios de su casa, tener acceso a parte del material del archivo histórico, inspiraciones e influencias dentro del trabajo del arquitecto para poder lograr este tipo de arquitectura, a la que algunos denominan, arquitectura emocional.

Por otro lado también me ayudó muchísimo mi estancia aquí el mejor dominio de una segunda lengua, en este caso el inglés, por medio de los tours dados a visitantes extranjeros me fue necesario estudiar y manejar de mejor manera el idioma para poder impartir dichos tours, por lo que al finalizar mi estancia ya contaba con un nivel más avanzado del idioma, permitiéndome dar una explicación completa de la casa; este dominio del idioma me ayudara muchísimo dentro de la vida laboral, facilitándome el trato con clientes de muchas más partes del mundo y al mismo tiempo abriendo mis posibilidades en cuanto a oportunidades de trabajo o estudio en el extranjero.

El trato con diferentes tipos de personas provenientes de diferentes partes del mundo también me ayudo a ampliar mi visión de los espacios, tener una idea más completa de como las diferencias culturales también influyen en el uso y percepción de los mismos espacios, lo cual me ayudará en mis proyectos y vida laboral a crear una arquitectura mucho más inclusiva y menos impositiva.

Agradezco el vínculo que me deja el servicio con la universidad, la sociedad y sus problemáticas, permitiéndome consolidar mi formación académica y capacidad profesional. Considero que mi aporte a la comunidad fue vasto y deseo continuar con esta labor en pos de continuar con el impacto social que caracteriza a nuestra institución universitaria.

Con todo esto agradezco la oportunidad que se me brindó de poder prestar servicio dentro de la Casa-Estudio Luis Barragán y el poder ampliar mis conocimientos y habilidades junto con ellos.

RECOMENDACIONES:

En lo personal el poder prestar mi servicio social en este lugar me ayudó en gran medida para desarrollar muchas de las habilidades necesarias en la vida laboral como arquitectos, aquellos que tengan un interés mayor por el arte, el diseño y todos estos aspectos también relacionados con la restauración y preservación de patrimonios culturales, artístico, etc., el museo Casa-Estudio Luis Barragán es el lugar más adecuado para adquirir conocimiento de todos estos, el cuerpo administrativo se preocupa por ayudarnos también en nuestro desarrollo profesional, por lo que hacen muchas actividades para incentivar nuestra propia curiosidad y sed de conocimiento, nos facilitan fuentes y resuelven muchas dudas acerca de la vida y obra del arquitecto.

Lo que más me agrada es que no solamente se centran en la arquitectura sino en otros campos del diseño, como el diseño industrial y el diseño gráfico lo que crea una visión un poco más interdisciplinaria.

BIBLIOGRAFIA Y/O REFERENCIAS:

Barragán, Luis. (Junio, 1980) "Discurso de aceptación del premio Pritzker"

Ramirez Ugarte, Alejandro. (2017) "Conversaciones con Luis Barragán". Editorial Arquitónica.

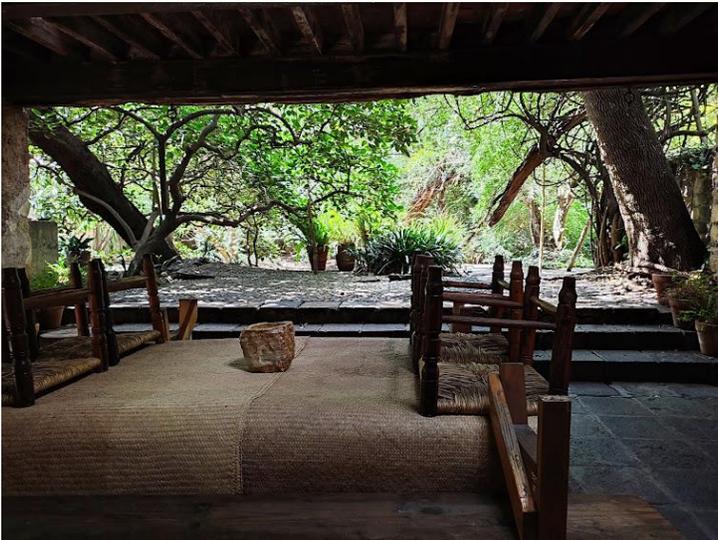
Astra, Ferruccio. "Arte urbano y arquitectura emocional"

Jiménez, J. (2002). "Teoría del arte". Madrid: Tecnos.

Noelle-Neumann. (1994). "La espiral de silencio: Opinión pública, nuestra piel social". Barcelona: Paidós.

ANEXOS:

Fotografías jardines Ortega-Donaxí Zacnité

Fotografías Casa Barragán-Donaxí Zacnité

Fotografías Casa Gilardi-Donaxí Zacnité

Fotografías Casa Max Cetto-Donaxí Zacnité

