

➤ ALVAR AALTO

1898-1976

Arquitecto y diseñador finlandés, fue uno de los más destacados del siglo XX. Logró mezclar al racionalismo puro, tanto de sus edificios de concreto como de sus muebles, con un encanto y una calidez humana poco comunes.

El arquitecto que vino del FRÍO

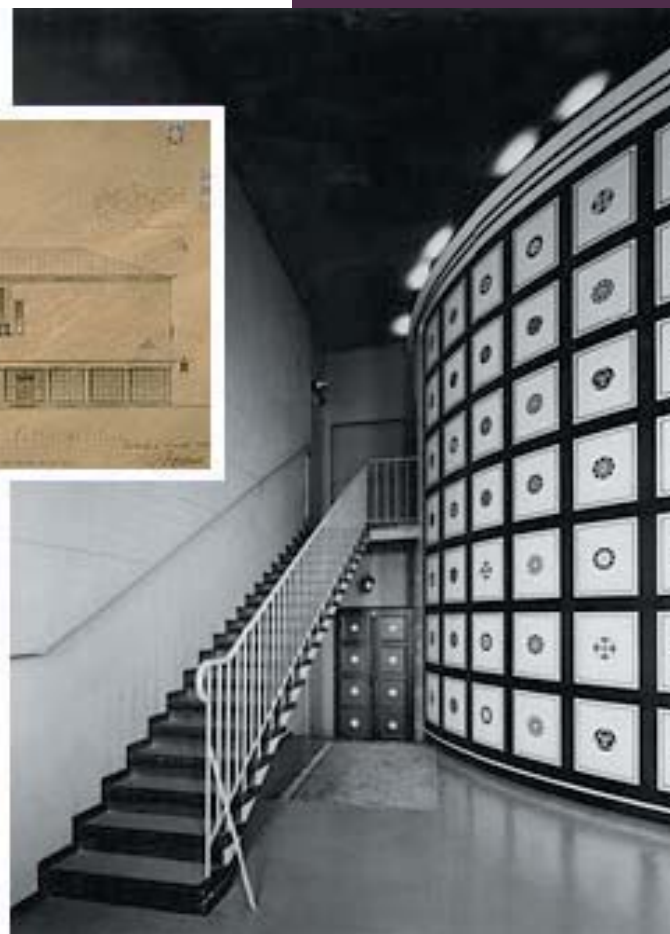
[ENRIQUE CHAO

L

a arquitectura escandinava es la más integrada, afortunada y creativa del mundo. La de Alvar Aalto es, además, inusitada. Todo puede esperarse de su

legado. Su manejo de materiales, el concreto, el acero, el cristal, la madera, el ladrillo..., juntos o separados, es magistral. Los especialistas entran en trance cuando analizan sus aportaciones. Y sus biógrafos no se lo acaban. Göran Schildt, autor de su mejor biografía (Alvar Aalto, *Obra completa: Arquitectura, Arte y Diseño*, GG), menciona que “un cálculo aproximado del número de dibujos que hay en los Archivos Alvar Aalto sería de unos 200 mil. Además, hay varias maquetas y más de 20 mil cartas de carácter privado y profesional, miles de fotografías, y una colección sustancial de recortes de periódicos, desde 1920...”

En general, la obra de Aalto supera las expectativas de todos, de sus clientes,

AALTO

del público e inclusive rebasa las que él mismo se había impuesto. Su campo de actividad fue muy vasto. Con su caudalosa imaginación abarcó todos los ingredientes de una obra, desde la planificación urbana, los centros cívicos, la ciudad o los barrios, hasta los edificios para la salud, la cultura, la oficina, la industria, el comercio, la vivienda, y trascendió al interiorismo, el diseño y el arte. Hizo muebles, iluminación, objetos de vidrio, tejidos, pintura, escultura, joyería, libros, tipografía y carteles, hasta escenografías...

Con su primera esposa fundó Artek, una compañía internacional especializada en el diseño y el interiorismo, que todavía marca pautas en la moda. Para tener una estampa completa de Aalto cabe destacar que hablaba varios idiomas, poseía una cultura cosmopolita y era un hombre de mundo cuyas habilidades lo llevaron a viajar por todo el planeta.

Sus hijos lo describieron como un hombre sereno, impasible, incapaz de irritarse. "Su buen tacto y encanto personal lo ayudaron siempre a resolver las controversias más feroces, y seguramente tuvo muchas a lo largo de su vida".

ORÍGENES HEROICOS

Alvar Aalto ha desempeñado un enorme papel en la humanización de la arquitectura contemporánea. Tal vez ese aprecio se da entre los habitantes de los países de las sombras largas. Sus apellidos proceden de familias suecas y estonias que se instalaron en Finlandia a mediados del siglo XIX, cuando formaba parte entonces del imperio ruso. El abuelo materno de Alvar, Hugo Hacksted, era un

notable especialista en la administración y cuidado de los bosques. Era también un inventor versátil. Se sabe que ideó un fusil que sirvió de modelo para el ejército ruso en 1880. Su hija Rally se casó con Joahan Henrik Aalto, ingeniero, agrimensor y cartógrafo.

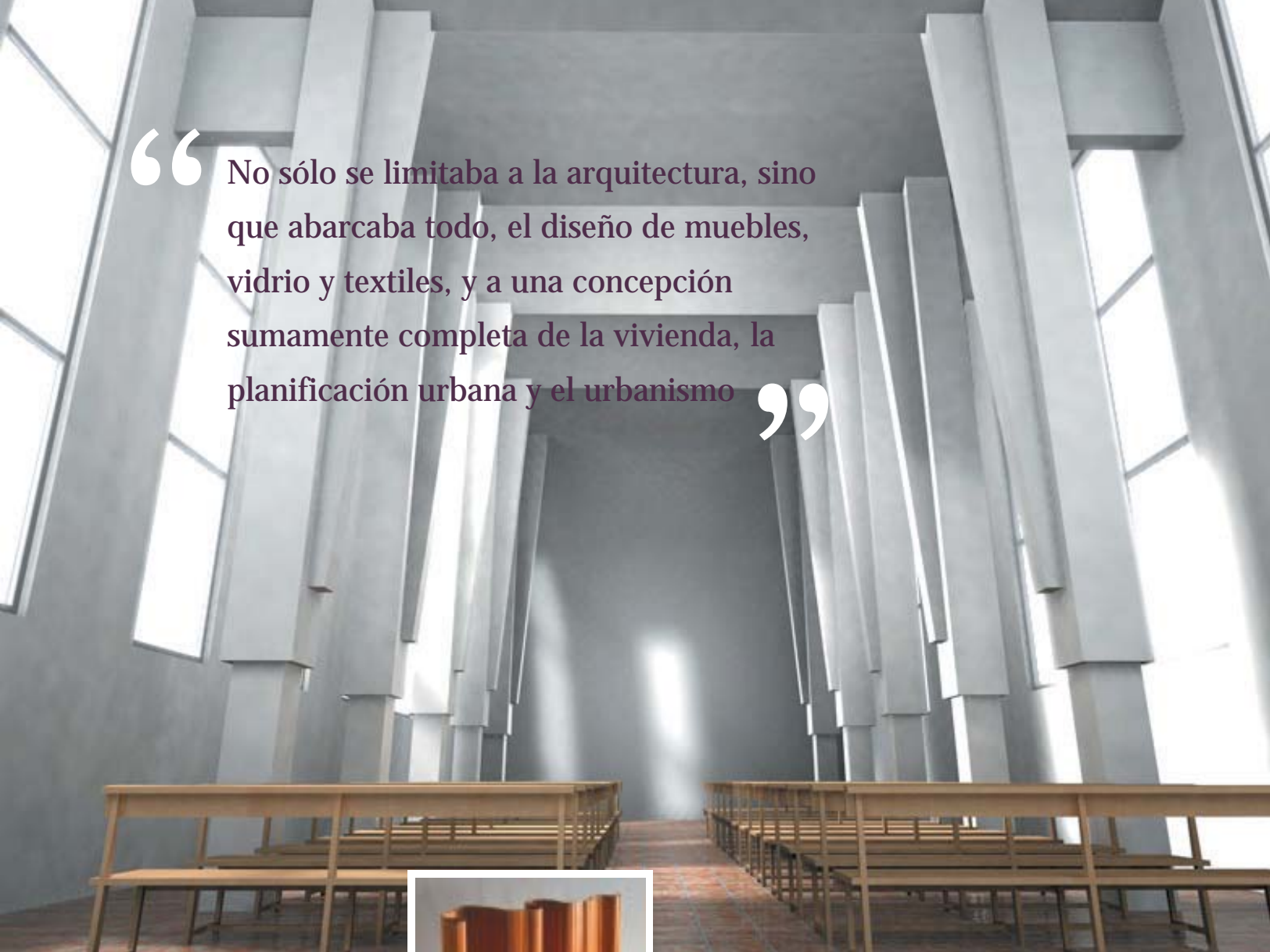
Hugo Alvar Aalto nació el tres de febrero de 1898 en Kuortane, en la Finlandia Central, no muy lejos de la costa, sobre las planicies de la provincia occidental de Ostrobotnia. Su juventud transcurrió en un ambiente sereno, en medio de granjas características de esos territorios campestres, con paisajes helados la mayor parte del año, movidos apenas por el viento y sus rumores.

Él fue el primero de tres hermanos en una familia de clase media y sus padres sirvieron a la municipalidad. Cuando Aalto cumplió los cinco años, la familia se trasladó a Jyväskylä, un pueblo que siempre se ha asociado a su nombre, ya que Aalto edificó sobre sus terrenos, en los siguientes 24 años, más obras que en ningún otro sitio del planeta. Diseñó 70 edificios para el pueblo y los alrededores, de los cuales 37 se llevaron a cabo.

Aalto llevó sus estudios secundarios en el Colegio Técnico de Helsinki -que en aquella época se llamaba Helsinfors- e inició sus estudios de arquitectura en plena guerra mundial, en la Escuela Politécnica de Helsinki, donde se graduó.

“ No sólo se limitaba a la arquitectura, sino que abarcaba todo, el diseño de muebles, vidrio y textiles, y a una concepción sumamente completa de la vivienda, la planificación urbana y el urbanismo ”

Según recuerdos de Aalto su padre le dio un buen consejo: “ante todo -le dijo-, sé siempre un caballero”, un rasgo que conservó cabalmente hasta el fin de sus días.

UN ARQUITECTO MIL USOS

En 1921, Aalto obtuvo su diploma de arquitecto y dedicó los dos años siguientes a viajar. Conoció Suecia y visitó distintos países de Europa occidental. Cuando regresó, en 1923, ya había sentido en su interior el paso de las nuevas tendencias contemporáneas en arquitectura, y sin tardanza abrió un despacho en Jyväskylä.

En 1925 se casó con Aino Marsio, una arquitecta muy talentosa que colaboró muy de cerca con él en numerosas obras. Ella fue la que hizo memorables aporta-

ciones en los decorados interiores y en el mobiliario. Con Aino, Alvar se fue de luna de miel a Italia, país que significó para él un firme encuentro con la cultura mediterránea a la que profesó una devoción especial.

Frederick Gutheim, un experto en arquitectura, escribió sobre esta etapa y dijo que la juventud y el romanticismo de Aalto hallaron expresión en una serie sumamente original de proyectos que ya no se limitaba a la arquitectura, sino que abarcaba todo, el diseño de muebles, vidrio y textiles, y a una concepción sumamente completa de la vivienda, la planificación urbana y el urbanismo”.

En 1927, los Aalto se cambiaron de dirección y se trasladaron a la sureña ciudad de Turku, llevando en cartera la

“ La verdadera
 esencia de la
 arquitectura es una
 reminiscencia de la
 variedad de la vida
 orgánica natural.
 Este es el único
 estilo verdadero en
 la arquitectura ”

ALVAR AALTO

comisión de erigir el sanatorio de Paimio, un edificio de concreto armado que consagró a Aalto como el héroe del funcionalismo, un género nuevo que, en su caso, iba más allá. Su propósito de lograr la armonía artística de las formas con la función, obtuvo sinergias con la gente y con el medio ambiente en donde había edificado.

En ese entonces los alcanzó el tiempo de crianza; llegaron los hijos (un niño y dos niñas) y Aino se concentró en cuidarlos, mientras Alvar fue llamado para que construyera, uno tras otros, sus primeros edificios famosos. Aalto se asoció con Eric Bryggman.

Finlandia es un país pequeño y como arquitecto no tardó en convertirse en el más importante, sobre todo a partir de 1924, cuando el gran Eliel Saarinen (el padre del famoso Enio), optó por marcharse a Estados Unidos, lo que le dio la alternativa para que desempeñara un principalísimo papel en el desarrollo y la planeación de los edificios públicos, así como de los nuevos edificios industriales que la independencia de su país hacía indispensables.

En la activa década de los años 20 reconstruyó muchas iglesias y entró y ganó innumerables concursos. En 1927 construyó un teatro en Turku y un año después fue elegido miembro del Congreso International d'Architecture Moderne, al tiempo que levantaba un edificio de departamentos.

En 1931 dio una serie de conferencias en Noruega y en 1932 empezó nuevamente a diseñar muebles, en especial, sillas. En 1933 se instaló en Helsinki y unos cuantos años más tarde ubicó sus oficinas en Munkkiniemi, un suburbio elegante de la capital. Aalto progresaba.

UNA AGENDA CADA VEZ MÁS APRETADA

En 1934 construyó la estación de ferrocarril en Tallin, Estonia, y un museo en Munkkiniemi. En esa época trazó y construyó numerosas casas de departamentos. En 1935 armó una fábrica de sulfatos, y en 1937 levantó el famoso restaurante Savoy, en Helsinki. Al año siguiente terminó una

fábrica de papel. Como admirador de la obra de Le Corbusier empleó profusamente el material de la época, el concreto armado.

La reputación internacional de Aalto creció con una serie de edificios, como el Pabellón de Finlandia, de la Exposición Internacional de París, en 1937, “un poema de madera”, según describieron algunos críticos. Engolosinado por el triunfo, Aalto volvió a llamar la atención dos años después, al mostrar su enorme capacidad para elaborar en un espacio constreñido una verdadera escultura arquitectónica, también de madera, en la feria de Nueva York.

A fines de la década de los 30 levantó su famosa Villa Mairea, una de las construcciones más celebradas de la arquitectura contemporánea, en Noormarkku, Finlandia. En esta mansión, Aalto supo conjugar la preocupación por los espacios abiertos, la luz natural y el carácter escultórico de las formas, que caracterizaba al movimiento moderno, con la artesanía, y las técnicas de construcción vernáculas.

La villa, de concreto armado, ladrillo, piedra, madera y acero es un garapiñado que derrama elegancia. “En el edificio -dice un comentarista- se percibe con intensidad su relación con el contexto físico y con las tradiciones culturales, fundiendo la tradición y lo vernáculo con la austeridad y la sencillez del clasicismo nórdico”.

En ese periodo, Aalto estaba en el pico de su genio, y armó el edificio más equilibrado e impresionante de su primera época; la biblioteca Viipuri, en Karelia, que

algunos han juzgado como “la más funcional y agradable” construida en la época moderna.

La iluminación del edificio se deslizaba mediante una serie de tragaluces y altas ventanas en forma tal que parecía untarse por las paredes; todo quedaba bañado por esta suave luz que ingresaba sin sombras ni reflejos contrastantes. La biblioteca de Viipuri se convirtió en un ejemplo de este tipo de edificios para la arquitectura moderna.

“La perfección de los detalles y las atrevidas líneas ondulantes” le restaban severidad al edificio de líneas modernas que había levantado en medio de protestas vecinales que pedían un edificio más tradicional. Por desgracia, el edificio fue una víctima más de la guerra ruso finlandesa de 1941 y fue derribado.

UN HOSPITAL CON ARQUITECTURA QUE CURA

En este periodo destacan también las oficinas e imprenta de un periódico en Turku (1927-1930), que llamó la atención por las puntiagudas columnas que sostienen el techo de la sala de prensa; y el sanatorio antituberculoso de Paimio (1929-1933), donde, además de los avances tecnológicos y arquitectónicos, los pacientes podían disfrutar de soleados balcones, abiertos hacia unas magníficas vistas. El famoso sanatorio antituberculoso en Paimio se convirtió en uno de los modelos de edificios hospitalarios, imitado hasta la fecha.

Para éste y para otros muchos edificios, Aalto y Aino Marsio, su mujer, diseñaron la decoración y los muebles, casi siempre de madera laminada. En 1935 ambos habían fundado la empresa Artek, que todavía hoy produce un mobiliario innovador.

En la Villa Mairea (1938-1939), construida para un cliente acomodado, logra, siguiendo los principios de la arquitectura racionalista, una sensación de lujo hasta entonces nunca lograda.

EL ECLIPSE DE LA GUERRA

La crisis política en Europa se desencañó rápidamente. Al estallar la segunda guerra mundial la situación de Finlandia se complicó, pues la alianza con Hitler y el conflicto con Rusia originó la llamada guerra de invierno, en 1939-40. El propio Aalto fue movilizado nuevamente y participó en un batallón de esquiadores. Tomó parte en los combates de Karelia, en el frente sur y en otros lugares.

Al término de esta costosa guerra quedaron sin hogar miles de refugiados de

Karelia, quienes se alojaron en distintos puntos del país en pleno invierno. Aalto buscó la forma de encontrarles refugio. Sus planes para construirles casas prefabricadas contribuyeron, en parte, a aliviar su situación, ya que propuso que se prefabricaran ciertas partes mínimas de una vivienda, haciendo lo que sería su núcleo, con lo cual no se perdería el trabajo y el esfuerzo que suponía la realización de edificios provisionales.

La prefabricación y el empleo del concreto siempre ocuparon un lugar preeminente en la obra de Aalto "ya que estaba estrechamente ligada a la época de la revolución social propiciada por la tecnología moderna, que coincidió con distintos momentos de su vida profesional". Sus bloques de apartamentos en Tapiola (1961), o la torre del conjunto residencial de Schönbühl (1964), junto al lago en Lucerna, Suiza, con dos apartamentos de lujo y dos estudios, no tiene nada que pedir a lo último en prefabricación.

EL IMÁN DE ESTADOS UNIDOS

En 1938 viajó a Estados Unidos para el montaje de una exposición y Aalto quedó hechizado por ese país. Invitado por el

Massachusetts Institute of Technology (MIT), llegó en 1940, y permaneció ocho años, durante los cuales se consagró a su cátedra de arquitectura en Cambridge. En ese periodo proyectó la Baker House (1947), para el

MIT, una sorprendente residencia para estudiantes cuya planta serpentea junto a una bulliciosa avenida situada a orillas del río Charles. La fachada de ladrillo rojizo queda suavizada por hábiles curvas y el interior, muy flexible, cuenta con escaleras en cascada.

Aalto regresó a Finlandia en 1948 para dirigir la Oficina de Reconstrucción de este país, después de la devastación producida por la segunda guerra mundial. Ideó para Säynätsalo una villa isleña, el Ayuntamiento (1950-1952), de ladrillo y madera, elevado sobre un podio. La falta de acero determinó que casi todas sus nuevas construcciones se apartaran del llamado

“Estilo Internacional”, caracterizado por el empleo de esqueletos de acero y concreto.

En esta época construyó el Banco de Pensiones y la Universidad de Jyväskylä, y el más impresionante de los tres edificios de Aalto en Helsinki, la Casa de la Cultura (1967-1975), situada a la orilla del lago. Los tres, de ladrillo rojizo, de líneas fuertes y de una gran originalidad de los interiores, son imponentes.

EL ÚLTIMO AALTO

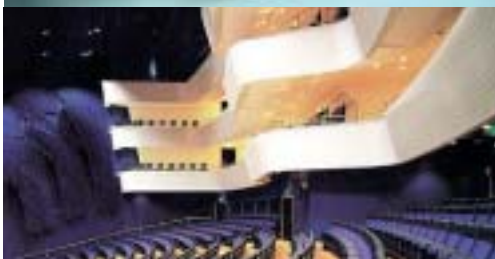
¿Existe un elemento esencialmente finlandés en la arquitectura de Aalto? Muchos que conocen la herencia cultural de esa nación podrían advertir algunos. Ven en su obra las mismas metáforas de la naturaleza que experimentan los melómanos con las obras de Sibelius o con las creaciones de los escultores, pintores y diseñadores como Tapio Wirkkala y Timo Sarpaneva.

Sin embargo, la obra del pintor, escultor, diseñador y arquitecto que fue, todo en uno, Alvar Aalto, trasciende cualquier frontera, y como la creación de un gran artista tiene el poder de evocar una mezcla diversa de sentimientos, más allá del nacionalismo, y el derecho a tener su propio lugar en la herencia cultural del mundo. En la segunda etapa de su vida este carácter universal de su obra fue más evidente.

En 1949 murió su esposa Aino, su fiel colaboradora. Pero Aalto se casó de nuevo, en 1952, con Elissa Kaisa Makkinheimo o Mäkinemi, también arquitecta y diseñadora, con quien construyó la Maison Carré, en París (1959), propiedad del conocido marchante de cuadros, Louis Carré. Para este influyente personaje Aalto proyectó “una villa de gran distinción artística y confort material”, con vistas panorámicas al bosque de Rambouillet. Para muchos, rivaliza en su disposición y elegancia con su famosa Villa Mairea.

Dentro de los últimos proyectos de Aalto, en Finlandia, destacan un barrio residencial en Rovaniemi, para la Fundación Nacional de la Vivienda; la ciudad jardín de Tapiola, varias iglesias, ayuntamientos y otros edificios públicos.

En Alemania desarrolló el Centro Cultural de Wolfsburg y en Berlín construyó un

“

Sí, claro que puedes y debes volar, pero siempre con un pie en el suelo, o al menos con un dedo ”

ALVAR AALTO

edificio alto, en el Interbau. En Bremen levantó un edificio de departamentos todavía más alto en donde introdujo numerosas innovaciones técnicas. En Essen puede admirarse aún el Gran Auditorio de Música y Ópera. El edificio contiene un gran auditorio asimétrico para un total de 1,100 espectadores y tres niveles de balcones sinuosos que se inclinan sucesivamente hacia adentro. La ventaja funcional es que la distancia entre el escenario y los espectadores sentados es la misma que la de las filas más bajas. Pero, en edificios culturales, tal vez su obra maestra es el Gran Auditorio Finlandia, con su escultural sala de conciertos y su elegante foyer.

En 1957 proyectó un Museo de Bellas Artes de la ciudad de Bagdad, hermosísimo en los planos, con una fachada revestida con baldosas azules de cerámica y un gran teatro al aire libre sobre la cubierta, pero el rey Faisal fue depuesto al año siguiente y el proyecto de modernización de la capital de Irak se volvió polvo. Aalto fue nombrado miembro de la Academia Finlandesa y en 1957 la Universidad de Princeton le otorgó el título de *honoris causa*. En 1957 recibió la medalla de oro del Instituto Real de Arquitectos Británicos.

El gran arquitecto murió el 11 de mayo de 1976, en Helsinki. Y este año se cumplen apenas 30 años sin el calor de su presencia. ☺

Si quiere seguir la secuencia de las obras de este gran arquitecto visite la página: <http://www.moma.org/exhibitions/1998/aalto/timeline/index.html>