

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Pensamiento y arquitectura en John Pawson

Código: CPA-F0087 / Autor: Antonio Orero Tarazaga / Tutor: Javier Poyatos Sebastián

Dto. de composición arquitectónica / Grado en Fundamentos de la Arquitectura / 2016-2017

ÍNDICE

03 _ Resumen y palabras clave

04 _ Introducción.

05 _ Objetivos y metodología.

06 _ Bases iniciales

12 _ Ideas fundamentales

13 _ La sencillez a través del minimalismo

14 _ El método

16 _ Los elementos fundamentales

36 _ Análisis e interpretación crítica de tres obras significativas en base a sus ideas teóricas.

36 _ Casa Pawson

47 _ Monasterio de Novy Dvur

58 _ Tiendas Jigsaw

67 _ Conclusiones

72 _ Bibliografía y fuentes.

73 _ Índice de imágenes

RESUMEN

El siguiente trabajo consiste en una disertación sobre los fundamentos y la obra del arquitecto John Pawson, en ella se obtendrán las ideas fundamentales a través de los escritos y entrevistas del autor para después comparar en su obra construida mediante el análisis de tres de sus obras más significativas.

Las tres obras analizadas corresponden a una representación de los campos de actuación en los que Pawson más ha trabajado, como son el de la arquitectura doméstica, la religiosa y el interiorismo para *retail*.

La identificación del pensamiento se realiza analizando sus escritos y entrevistas los cuales serán citados para mejor comprensión de las ideas del arquitecto, haciendo una valoración y poniendo en contexto las palabras de Pawson.

PALABRAS CLAVE

John Pawson, pensamiento, arquitectura, minimalismo, casos.

ABSTRACT

The following work is a dissertation on the basics and work of architect John Pawson, through writings and interviews of the author will be obtained the fundamental ideas and then will be compared to his built work by analyzing three of his more significant works.

The three works analyzed correspond to a representation of the fields of action in which more Pawson has worked, such as the domestic architecture, religious and interior design for retail.

The identification of thought is done analyzing his writings and interviews which will be cited for better understanding of the ideas of the architect, making an assessment and putting into context the words of Pawson.

KEYWORDS

John Pawson, thought, architecture, minimalism, cases.

INTRODUCCIÓN

Durante una época parece que lo más adecuado ha sido mostrar más con menos, hacer las cosas sencillas para que sean más fáciles de digerir por el ojo humano, para que sean más bellas, cuantas menos cosas colocas, más simple y austero, uno se encuentra más cerca de lo bello, lo correcto e incluso de la perfección. Parece demasiado atrevido asumir que lo simple y austero es lo correcto o adecuado para un proyecto de arquitectura, y aunque es una afirmación demasiado atrevida e incluso vacía de contenido no será aquí donde trate de dar con su veracidad, me reservo el beneficio de la duda. Sin embargo, si que trataré dar con el germen de esta situación y para ello trataré de dar con los fundamentos del pensamiento de John Pawson, el que algunos llaman “el padre del minimalismo”, un adjetivo que a priori parece demasiado pesado para una sola persona, pero que sin embargo no parece haber perjudicado en la carrera profesional de dicho autor, si no más bien todo lo contrario.

Para entender cuales son las claves del pensamiento de Pawson, atenderé principalmente a escritos y charlas en los que su palabra sea de primera mano, es decir, sus entrevistas, sus conferencias y sus libros, pero debido a la poca bibliografía propia del arquitecto también revisaré

algunos escritos de terceros sobre su obra. Entre estas referencias bibliográficas he de destacar los dos Croquis monográficos que tiene el autor, titulados: *Pausa para pensar, n° 127 John Pawson 1995-2005* y *La voz de la materia, n° 158 John Pawson, 2006-2011*, su propia publicación titulada: *John Pawson: Minimum. Phaidon Press Limited, 1996*, que más que un escrito sobre sus fundamentos, es un catálogo visual de imágenes que el propio Pawson ha ido tomando y con las que el autor pretende dar su perspectiva sobre la arquitectura en esencia o el minimalismo. Además apoyaré mis deducciones con la publicación que se realizó con motivo de la exposición internacional de la obra de Pawson en el IVAM, *l'Institut Valencià d'Art Modern* en Valencia, titulado *John Pawson. Temas y proyectos, Phaidon Press Limited 2002*. Tanto la exposición como el libro comparten título definiendo el contenido entre Temas y Proyectos, los temas son los conceptos que Pawson utiliza en sus publicaciones y exposiciones para explicar su arquitectura, tales como Masa, Luz, Estructura, Ritual, Paisaje, Orden, Contención, Repetición, Volumen, Esencia y Expresión, mientras que los proyectos son un análisis más profundo sobre una selección de su obra donde se puede observar como se aplican dichos temas. En el caso que nos ocupa, usaré estos mismos temas tratando de llegar más allá del concepto para lograr una síntesis de cada uno de ellos y finalmente los veremos aplicados a una

selección de sus obras donde trataré de explicar como se aplican los conceptos sobre la obra materializada y el rigor del autor entre la teoría y la práctica.

La arquitectura de Pawson se define como minimalista, a priori parece una definición muy elemental, nadie dudaría en etiquetar su arquitectura de esta manera, pero ¿la arquitectura de Pawson se enmarca dentro del mismo saco roto donde cabe todo aquello que responde a minimalista? entonces es cuando a uno le vienen las dudas, comparar es odioso pero es entonces cuando la arquitectura de Pawson chirría al verla al lado de cualquier diseño etiquetado como minimalista. Por lo tanto, se hace necesario precisar y contextualizar este término y entenderlo más allá de la propia etiqueta, que no es más que un envoltorio para definir algo mucho más complejo y que en muchas ocasiones poco tiene que ver con su etiqueta. Con este escrito y las reflexiones de terceros que se aporten, trataré de construir un manual básico para adquirir una capacidad de análisis y crítica frente a este movimiento, que muchas veces ha bebido más de la imagen estética que de los fundamentos que lo sustentan.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo de tipo teórico-práctico más formal es establecer la importancia del conocimiento de un autor en profundidad para comprender adecuadamente su arquitectura. Para el conocimiento del autor es prioritario el estudio de su pensamiento y sensibilidad manifestado en sus palabras concretas, ya sean textos, conferencias, entrevistas, etc. y contrastarlo con los resultados de su obra.

Y en concreto el objetivo del trabajo es aplicar este método de análisis a John Pawson, para ser capaces de entender su obra y de entender el movimiento minimalista en la arquitectura, de cuya etiqueta Pawson nunca renuncia pero que siempre matiza.

Para conseguir dichos objetivos analizaré sus escritos, trabajos y entrevistas, principalmente los que he comentado con anterioridad, pero añadiré más fuentes a lo largo de este trabajo tales como conferencias y reflexiones que aunque no estén contenidas bajo un formato escrito usaré y nombraré en su caso. La metodología que se ha de emplear en este trabajo parte de la idea básica de llegar a la arquitectura desde las palabras y no a las palabras desde la arquitectura, esto es algo así como llegar al conocimiento teórico para después acudir a la

obra y, entonces, entender la arquitectura, generalmente en un análisis de la arquitectura se acude rápidamente a la misma, muchas veces sin pasar por el autor, y ¿cómo se puede comprender una obra sin conocer a su autor? pues bien, es posible, pero nunca llegando al conocimiento profundo de su obra y, por supuesto, sin llegar a los fundamentos que movieron a su autor para modelar su arquitectura.

Tras este análisis previo sobre los escritos se han de concluir cuales son las ideas fundamentales de la arquitectura, que posteriormente en tercera instancia se pondrán en crisis mediante el análisis de la obra arquitectónica, donde se deberá buscar la materialización de ideas y reflexiones previamente adquiridas.

BASES INICIALES

John Pawson nace en Halifax en 1940, al norte de Inglaterra, en un entorno de grandes páramos de campos de cultivo y donde el cielo se hace inmenso. Fue el pequeño de cinco hermanos y único varón, se crió en un ambiente rígido y metódico donde pudo captar los primeros síntomas de parquedad y sencillez. Estudió en un colegio internado de corte tradicional y al acabar escapo de aquellas tierras para conocer mundo, dedicó un año de su vida a conocer Oriente Medio, la India, Australia y, finalmente, Nueva York para volver a Inglaterra y, a pesar de su voluntad, ingresar en el negocio familiar en 1968, una fábrica de textiles en la que trabajó a las órdenes de su padre durante los siguientes cinco años.

En 1973 ocurrió lo inevitable, dejó el trabajo en la fábrica para marcharse a Japón donde ocupó un puesto en la Universidad de Nagoya como profesor de inglés durante tres años para después desplazarse a Tokyo, en busca de Shiro Kuramata, diseñador y arquitecto, con el que trabajó como aprendiz, más bien como observador, durante un año. En este período se empapó del saber hacer del diseñador japonés, que por aquella época fue el primer diseñador nipón en ser reconocido internacionalmente por sus diseños de interior y mobiliario principalmente fuera del mundo oriental.

A su vuelta a Inglaterra se matriculó en la *Architectural Association* convencido de que quería ser arquitecto y, aunque no acabó sus estudios, montó su propia oficina en 1981. Desde el inicio de su trayectoria se centro en el espacio, sus proporciones, la luz y los materiales, más que en desarrollar un estilo propio cargado de gestos decorativos. Sus planteamientos destacaron desde un inicio aunque tuvo un crecimiento muy paulatino, poco a poco iba haciendo pequeñas reformas de viviendas, como la del escritor Bruce Chatwin o la del cantante de ópera Pierre Audi, su discurso no dejaba a nadie indiferente, mas allá de ser bien o mal encajado siempre llamaba la atención, por sus formas sencillas y el tratamiento que daba a los materiales. Diseñó también la vivienda a varios propietarios de galerías de arte y esto le dio paso a diseñar también las galerías, aquí fue cuando empezó a extenderse su fama por los magníficos espacios cargados de luz y simplicidad en las formas, esta corta trayectoria fue suficiente para que Calvin Klein le encargara el diseño de sus tiendas y esto provocó la transformación de su pequeño estudio.

Los fundamentos de su arquitectura están basados en su historia, muy alejados de las corrientes estilísticas del momento, Pawson acumula una serie de experiencias vividas que le llevan a desarrollar el mayor exponente de arquitectura minimalista que hoy por hoy conocemos. Su

lenguaje simplista se basa en las tradiciones orientales y occidentales, tales como la cultura zen japonesa o como los principios de serenidad y austeridad de los monasterios cistercienses.

A lo largo de este texto recorreremos todas estas vivencias destacando los elementos clave para entender los fundamentos del pensamiento de Pawson y trataremos de verlos materializados en el análisis de tres de sus obras más destacadas.

Cuando hablamos de los referentes arquitectónicos para Pawson el primer nombre que surge es el de Mies van der Rohe, que siempre lo menciona como fuente de inspiración, esta influencia la podemos percibir en la búsqueda insaciable de la perfección formal y no tanto en la estética de Mies, donde no encontraremos perfiles como los que el alemán utilizaba, ni estructuras vistas, en este caso Pawson se interesa más por la masa y la solidez, proponiendo así una celebración de sus cualidades estructurales y estéticas en cada edificio que construye.

Podemos decir que se adueña de los cánones arquitectónicos de Mies van der Rohe, el impulsor del famoso lema *'less is more'*, pero que ha sabido encontrar un lenguaje propio que no imita una estética precedente, sino que se amolda a

las condiciones de una forma sincera, funcional y auténtica. Definitivamente, menos es más.

*“De los dos grandes arquitectos del movimiento moderno, puedo decir que, si bien Le Corbusier es sin lugar a dudas brillante, siento mayor simpatía por Mies van der Rohe. (...) Y es que no estaba interesado en la perfección. Van der Rohe, por otro lado, tomaba las cosas y las simplificaba. Realizaba una operación de filtrado para el observador. Era un perfeccionista. Mientras que a Le Corbusier no parecían importarle tanto las imperfecciones. En última instancia, Van der Rohe produjo mucho menos que Le Corbusier.”*¹

Otro grande de la arquitectura moderna es Le Corbusier, con el que no comparte su menos controlada y mas emocional obra, pero que si comparten el interés por el sentido del orden y la intensidad que se desprende de las comunidades monásticas, principalmente la orden del Císter. De este modo es el monasterio cisterciense de Le Thoronet, en las colinas del sur de Francia, el que se sitúa en el foco de atención de ambos arquitectos, esto lo vemos cuando Pawson diseñó una reedición de un conjunto de fotografías del monasterio para las que Le Corbusier escribió algunos textos. Además no es extraño encontrarse numerosas referencias a los espacios del monasterio en la obra del arquitec-

to inglés. Es la intensidad y el orden que se desprende de las comunidades monásticas lo que posiblemente cautivó a ambos arquitectos.

*“En la orden cisterciense medieval, la aspiración de definir una forma más pura y simple de cristiandad se reflejaba tanto en las vidas de los monjes como en la forma y el carácter de los monasterios que construían para ellos.”*²

En la publicaciones de Pawson, que son principalmente visuales, encontramos referencias de estos monasterios, el autor queda cautivado por las desnudas paredes de sus templos, el grueso de sus muros y la calidad espacial que se genera en ellos con la entrada controlada de luz. Si ahondamos un poco más allá de la experiencia sensorial de los espacios del Císter, veremos como la filosofía de vida que se aloja en dichos lugares no es más lejana a la descrita por sus propios espacios, es más, en el ideal de vida de la orden cisterciense la arquitectura juega un papel fundamental, ya que sus edificios deben desprender el sentido de pobreza y austeridad al igual que el voto que realizan los propios monjes. Dicho esto, Pawson queda cautivado no solo por los espacios de paz que encuentra en sus monasterios si no además se interesa por sus modos de vida, los rituales diarios que realizan y completan una rutina diaria con el único objetivo de servir a Dios.

“Los monjes viven en equipo, se ayudan unos a otros para conseguir una serie muy definida de objetivos, que son pequeños en número pero muy ambiciosos. No es fácil levantarse de la cama los 365 días del año para celebrar misa en mitad de la noche, o vivir sin posesiones materiales. Pero se apoyan unos a otros. Y hacerlo durante 20 años lo convierte en rutina. (...) Al mirar hacia atrás uno se cuenta de aquello que ha conseguido siguiendo un paso regular, (...). Eso me dice algo sobre la disciplina de mi estudio. Si me concentro en ir a diario, habrá algo especial como recompensa. Esa disciplina es importante para mí.” ³

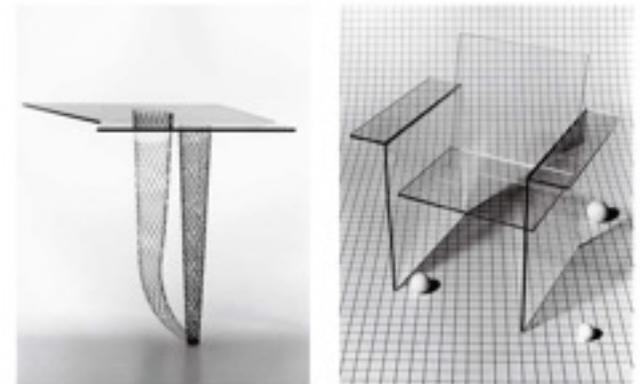
Los monasterios de la orden del Císter son todos construidos bajo las mismas premisas, todos respondían a un mismo plano que se creó en el siglo XII y ha perdurado hasta nuestros días. Muestran la misma austeridad de formas y en el uso de materiales, la orden insistía en que solo podía usarse la piedra desnuda y sin adornos. Las paredes debían dejarse sin revoco, los colores y la ornamentación estaban prohibidos. A pesar de tal estricto guión para la construcción de sus monasterios los espacios consiguen cautivar a Pawson y este se aferra a estos dictámenes para ponerlos en práctica en su obra.

“El resultado de austeridad, visible en el monasterio de Le Thoronet y en la abadía de

Fountains, no desemboca necesariamente en pobreza. De hecho, la austeridad ha producido algunas de las obras más bellas de la arquitectura que el hombre haya logrado jamás.” ⁴

Pawson cuenta en sus entrevistas que fue Shiro Kuramata (1931-1991), el cual descubrió en un número de la revista Domus, en 1968, quién despertó en él la faceta de diseñador. Pawson dice que cuando descubrió ese número de la revista dedujo al instante que se hallaba ante la primera persona que había visualizado exactamente lo que el propio Pawson estaba pensando, lo retrata como una manifestación exacta del enfoque que él se había imaginado, en la figura de Kuramata le pareció encontrar a alguien que trabajaba en una dirección que se antojaba la más adecuada, algo que no había observado aún en ningún contemporáneo, vio que Kuramata pensaba antes de hacer, para luego trabajar duramente y conseguir aquello que había previsto. Por lo tanto no es casualidad que cuando viajó a Japón fuera a buscarlo y consecuentemente Pawson trabajara con Kuramata durante un largo tiempo.

“Shiro Kuramata me impulsó a ser diseñador. Pero mucho antes de conocerlo personalmente descubrí por primera vez su trabajo en las páginas de un número de Domus y me quedé atónito.” ⁵

Durante esta época en Japón y gracias a Kuramata Pawson abrió los ojos a multitud de cosas interesantes que ocurrían a su alrededor, de Kuramata le atraían los espacios interiores y la poca arquitectura que diseñaba, además este tenía gran interés por los objetos, cosa que a Pawson no le interesaba tanto, se interesaba por los sueños y el lado poético de las cosas, intentaba utilizar los materiales de una forma diferente. Gracias a Kuramata descubrió a Donald Judd (1928-1994), artista del movimiento minimalista del cual el japonés era un gran seguidor, tanto que incluso firmo el diseño de un club nocturno con su nombre, el Club Judd, que abrió en Tokyo en 1969. Aquello supuso todo un homenaje.

“...los únicos que disfruto son minimalistas - Donald Judd, Carl Andre - Es muy interesante el cómo las obras de arte cambian el espacio. Aunque sean objetos aislados puestos dentro de un espacio, tienen un claro impacto en la percepción del espacio.” ⁶

En su etapa en Japón Pawson queda fascinado por la cultura zen y por el propio país, atraído por la espiritualidad y la estética ingresa en un monasterio budista, animado por Hayakawa, un profesor de artes marciales que había conocido en Inglaterra. No duró mucho, abandonando su idea de ser monje budista rápidamente, aunque

su experiencia y la propia cultura japonesa influirá notablemente en su obra. Descubrió los placeres del ritual del té, se encontró con un estilo de vida que aboga por la pobreza voluntaria, donde lo material deja de tener sentido y lo que importa son las personas, las emociones y los rituales. En su libro nos habla del *wabi*, la cualidad de la pobreza voluntaria, que consiste en un principio moral que defiende la vida en quietud y por el retiro del mundo, valora la belleza de lo simple y lo austero, al tiempo que busca la serenidad y la trascendencia que lo acompañan.

“El wabi representa la demostración de que un exceso de pertenencias y consumo es una carga que, lejos de enriquecer la vida, la empobrece. La ausencia de abundancia proporciona espacio para pensar e incluso para entender.” ⁷

Además de los artistas y arquitectos que he enumerado, Pawson cita, aunque brevemente, en la entrevista de Julie V. Iovine para la segunda publicación de El Croquis, casi como dejando un cumplido o una mención de agradecimiento a AG Fronzoni como ejemplo de vida sencilla y modesta, su obra se correspondía con su vida, aspecto que a Pawson le atraía tanto como lo comprendía. También cita al maestro John Andrews de la Architectural Association, el cuál le enseñó a diseñar; Hester van Royen que puso en marcha físicamente su trabajo y

evitó que fuera pretencioso y por último, y no por ello con menos importancia, a su esposa Catherine, que colabora con él y se encarga de hacer que el programa funcione en cada proyecto y ayuda a interpretar lo que quieren los clientes, que servicios necesitan y que es razonable ofrecerles, además juega un papel importante en la parte financiera en la oficina.

Aunque cuando hablamos de influencias es inevitable hablar de grandes arquitectos del siglo XX, incluso del propio Kuramata, por el cual Pawson a menudo se refiere a la deuda que tiene con él, es importante hablar también de los orígenes, esas influencias que están en lo profundo de cada uno y se grabaron en las primeras etapas de la vida, para ello nos tenemos que desplazar al condado de Yorkshire, en el norte Inglaterra, el cual es el condado de mayor extensión de Gran Bretaña y con una poderosa e inhóspita geografía de la cuál Pawson recibió una influencia tanto o más como la explicada anteriormente por sus referentes arquitectónicos.

Este lugar es conocido por una importante industria textil, tal y como el propio Pawson cuenta es la cuna de los “diabólicos” telares de la era industrial, y la característica más importante de Halifax, su ciudad natal, eran las chimeneas que esculpían el skyline de las fábricas de textiles y

ropa, las callejuelas estrechas y los ladrillos manchados de hollín. Su familia era propietaria de una industria de textiles, para la cual Pawson debía su futuro, aunque tras un periodo de prueba y después de acabar sus estudios pronto entendió que ese futuro no era el que le interesaba.

*“En ese tiempo, Halifax estaba lleno de chimeneas. Son los sombríos telares satánicos del himno. La piedra estaba llena de hollín. En algunos callejones vivías realmente la experiencia de la compresión...”*⁸

Detrás de aquella actividad industrial se encontraba el paisaje de Yorkshire con páramos interminables, peñas escarpadas y grandes cielos abiertos, panorama de una escala casi infinita donde la mirada se pierde tras varias colinas y donde es posible observar el movimiento de la luz a través de su paisaje o la materialización del tiempo en forma de nubes o tormentas sobre los amplios páramos monocromáticos. Esta referencia de la luz como energía en movimiento la podemos encontrar en la obra de Pawson con frecuencia.

En cuanto a la arquitectura del lugar, Pawson destaca su atracción cuando era niño por una capilla en forma de cubo, obra de John Carr en el siglo XVIII y por el Piece Hall, un mercado de planta rectangular de 1775, se caracteriza por

sus tres pórticos apilados y divididos en celdas para los puestos de los comerciantes. Estas construcciones en piedra arenisca color ante las podemos imaginar con sutileza en ciertas obras del arquitecto.

Pawson describe la personalidad de este lugar con conceptos fácilmente trasladables al ámbito del diseño, dicha personalidad es directa, sin afectaciones, las cosas tal y como son.

*“Luego estaba la personalidad de Yorkshire; muy directa. Es una actitud hacia las cosas que tiene que ver con algo así como un ‘lo tomas o lo dejas’, las cosas se valoran por lo que son, Mis padres eran así y espero que mi obra presente esas cualidades.”*⁹

IDEAS FUNDAMENTALES

La obra de Pawson esta enraizada en la historia y en los fundamentos de la arquitectura más pura y tradicional, desde el inicio, su actividad se centra en explorar los problemas básicos de la proporción del espacio, la luz y los materiales. Sin ser fundamentalista su obra nos remite a los fundamentos de la arquitectura. Su obra es experimental y táctil.

Su obra es una constante reducción a la sencillez más extrema, en un constante esfuerzo por destilar las formas, las funciones y los espacios para llegar al mínimo irreductible, a la esencia del espacio. Pawson encuentra en diferentes culturas la idea de sencillez, desde la japonesa con el espíritu zen, la culturas de los monjes cistercienses con su voto de pobreza y en busca de la sencillez más extrema, en el movimiento moderno con la idea de eliminar lo superfluo o en la propia arquitectura vernácula donde la necesidad ha hecho que con el paso de los años el diseño de la arquitectura y los objetos se vaya refinando y enriqueciendo de manera que a nuestros días llega como algo inmejorable.

“La idea de sencillez es un ideal recurrente compartido en muchas culturas, todas ellas en busca de un estilo de vida libre del lastre que supone un exceso de posesiones, desde los con-

ceptos japoneses del zen, hasta la búsqueda de sencillez por parte de Thoreau, el mundo de lo mínimo siempre ha ofrecido una sensación de libertad, una oportunidad de estar en contacto con lo esencial de la existencia sin verse estorbado por trivialidades.”¹⁰

LA SENCILLEZ A TRAVÉS DEL MINIMALISMO

En su publicación *Minimum*, pone el foco de atención sobre este concepto, el de sencillez o simplicidad en el arte y en la arquitectura, que en realidad engloba parte de un significado estético como también de un sentido moral, el cual se refiere al pensamiento y al modo de vida que ha ido experimentando a lo largo de sus viajes y experiencias por otras culturas y en otras épocas.

“El Minimalismo no es más que una respuesta de una sociedad plural a nivel estético a las necesidades de individuos concretos y que incita el debate en el conjunto de la sociedad de como debemos vivir y como esperamos que la arquitectura respalde dichas elecciones.”¹¹

Es por tanto el concepto del minimalismo el hilo conductor a través el cual la arquitectura puede llegar a conseguir materializar la sencillez en

sus espacios, tal y como ya había ocurrido en otras disciplinas como las bellas artes.

Metido de lleno en el concepto de minimalismo Pawson es tajante alejándose de sus connotaciones estéticas y profundizando más en los valores esenciales. Sobre este asunto Pawson comenta: *“abandonar la idea de minimalismo como estilo, si no más bien considerarlo como una manera de pensar sobre el espacio, sobre sus proporciones, superficies y cómo afecta la luz al mismo.”* Esta percepción debe tener un carácter global, donde el conjunto es el objetivo, sin ningún tipo de fisura, casi como si de un obra renacentista se tratara donde la belleza es la suma de elementos que por si solos no tienen relevancia, y el todo pierde su significado si falta uno de esos elementos. Así es cómo debe entenderse el espacio desde una perspectiva minimalista.

“El minimalismo no es un movimiento que aboga por una vida espartana”¹², cita Pawson, este es un error bastante común a la hora de entender el concepto, que generalmente se asocia a la renuncia, se suelen hacer referencias al Budismo Zen, la orden Cisterciense o los Shakers, pero no es necesario formar parte de estos grupos religiosos para pretender la simplicidad arquitectónica, como bien dice Pawson, *“uno puede*

*desear un lugar para estar tranquilo, aunque no sea necesariamente para rezar en él”.*¹³

Según Pawson, “*El minimalismo no es una arquitectura de la abnegación, la privación o la ausencia*”, este no se define por la falta de algo, si no por la correcta disposición de lo que está presente y por la calidad que esto produce en el espacio. No se trata de crear una arquitectura que abogue por la resta, si no más bien reducir todos los niveles superpuestos de apariencia y comportamiento a lo estrictamente esencial. Pawson aboga por la vivencia profunda de las rutinas cotidianas, como darse un baño o preparar la comida, y experimentarlas de manera consciente, porque solo así se puede encontrar el placer en ellas.

Pawson habla de confort en términos globales, donde un solamente gran sofá no tiene porque ser confortable, sino que para lograr el confort se necesita un estado total de claridad donde ojo, cuerpo y mente se sienten cómodos y donde nada genera una distracción. Un espacio confortable es el que coloca a la persona en el centro de la escena.

Con estas simples ideas Pawson enmarca el concepto de minimalismo y nos sirven como ideas de partida para analizar las ideas fundamentales de su obra.

*“Lo mínimo se define como la perfección alcanzada por algo cuando es imposible que sea mejorado por sustracción. Esta es la cualidad que posee todo objeto en el que todos sus componentes, detalles y funciones se han reducido a lo esencial.”*¹⁴

EL MÉTODO

Una vez aclarado el concepto de minimalismo tal y como lo entiende Pawson vamos a pasar al ámbito de producción arquitectónica, veremos pues cuál es el método con el que proyecta sus edificios y cuáles son los elementos que participan en él.

Pawson explica su método de creación partiendo de una imagen mental fuerte que se plasma en pocos y rápidos croquis que relacionan entre sí los elementos arquitectónicos básicos, buscando equilibrios de proporción, escala, luz y geometría. No obstante, hay que tener cuidado con el dibujo demasiado temprano ya que se corre el riesgo de fijar una idea cuando la mente aún no la ha madurado lo suficiente.

*“Kuramata tenía razón al advertir de los peligros de dibujar demasiado pronto, porque se corre el riesgo de fijar las cosas cuando la mente debe estar todavía abierta”*¹⁵

Sigue con referencias a la percepción, sin esconder su atracción por los planos simples, el interés de tener siempre *algo que ver*, las sensaciones obtenidas al pasar entre dos muros gruesos, la importancia que, junto con las proporciones, cobra cada detalle en los elementos vacíos y la riqueza del matiz en los espacios monocromos.

Deja claro su gusto por los materiales naturales rugosos o mates y por la continuidad de estos, empleado siempre que puede piezas grandes, con la intención de evitar cualquier distracción y concentrar la atención en lo que le interesa. Trabaja los materiales exprimiendo sus cualidades al límite, experimentando en cada proyecto y planteándose hasta dónde puede llegar.

“Es siempre una combinación de seleccionar y de trabajar en cómo usar los materiales de diferentes formas. Es cuestión de elegir una piedra pensando en el tamaño de las piezas, su encaje y su disposición” ¹⁶

Trabaja codo a codo con la gente de su oficina, no busca gente que le admire y piense exactamente como él, si no gente con capacidad de crítica, como el dice: *“inteligencia arquitectónica”* y aunque él toma la última decisión todo el mundo en su oficina aporta algo al proceso. La austeridad está siempre presente, no

solo en el uso de su arquitectura, sino también en el proceso necesario para su creación, suprimiendo y simplificando elementos sin dejar de cumplir los requisitos funcionales y constructivos.

“...lo importantes es ser claro. Sin claridad puede pasar de todo, y cuando las cosas están claras todo es mucho más sencillo. Hay una especie de reglas y desde luego no las rompemos. Pero la cuestión es siempre la misma: ¿es esto lo fundamental? ¿lo hemos conseguido?” ¹⁷

Ante un proyecto se interesa por todo el contexto que rodea al lugar y al cliente, se nutre de la historia, geografía, materiales del entorno, etc. se empapa de toda la información posible antes de plasmar una idea, casi como si no pudiera crear sin conocer a fondo todos los detalles del lugar.

“En esta fase temprana también quiero conocer todas las particularidades del entorno: su geografía, la geología, los edificios, el clima, la historia, la fauna.” ¹⁸

Detalla cada una de las funciones y repasándolas tantas veces como sea necesario, como se ha hecho durante cientos de años en la arquitectura vernácula que tanto admira, hasta dar con las formas más adecuadas y simples.

“Sólo de este modo podemos realzar el espacio vacío que contribuye física y psicológicamente a la serenidad y a la contemplación, que nos permite una meditación desprendida.” ¹⁹

LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES

El contenido de *Minimum* es principalmente visual, una selección de fotografías que el autor usa para definir tal y como él concibe la idea de sencillez y para ello usa un guión de conceptos a modo de elementos que considera fundamentales en su obra y en la búsqueda de la sencillez.

“Este libro es un intento de cristalizar algunas ideas sobre la noción de sencillez y sobre cómo esta puede aplicarse en arquitectura. En un sentido más amplio, pretende aproximarse a la sencillez como estilo de vida y tomarla como medio para ordenar y definir los rituales y necesidades diarios de la existencia.” ²⁰

Estos conceptos estructuran linealmente su manifiesto, Pawson explica que más que conceptos aislados son condicionantes que favorecen la sencillez y es a través de estos condicionantes como de las imágenes cómo pretende definir la idea de sencillez y al mismo tiempo establecer unas pautas de cómo conseguir esta característica en la arquitectura. Además de usarlos en su publicación también son usados en

las distintas exposiciones que realiza por el planeta para clasificar y guiar linealmente su obra, un ejemplo es la famosa exposición del IVAM.

Todos estos conceptos serían únicamente entendidos por una minoría especialista en temas de arte si no se encontraran junto a ellas unas breves aclaraciones, que acompañan a cada condicionante y también a las imágenes. Son los siguientes:

- *Masa: la sencilla belleza de una pared sin adornos.*
- *Luz: las sombras y su poder de transformación.*
- *Estructura: la disciplina de las matemáticas.*
- *Ritual: la pobreza voluntaria y su impercedero atractivo.*
- *Orden: la razón hecha visible.*
- *Repetición: los elementos de la sencillez.*
- *Contención: cómo la arquitectura define el espacio.*
- *Volumen: el poder transformador de la proporción.*
- *Paisaje: la huella del hombre.*
- *Esencia: el mínimo irreductible.*
- *Expresión: el silencio como lenguaje.*

“Definir la sencillez no es fácil. Es una cualidad elusiva, y la amplia difusión (...) No obstante, existen algunas condiciones que favorecen la sencillez.” ²¹

Estas condiciones también se pueden interpretar como instrumentos que tocan, cual orquesta, el acorde que hace vibrar sus creaciones y las dota de una belleza que atrae a una clientela fiel y creciente, que ama tanto como él lo refinadamente simple, ese equilibrio que se desvincula de las posesiones materiales para acercar la experiencia de sus espacios a un rango espiritual. Además la sencillez no solamente es una cuestión visual y física, sino que también adopta una dimensión moral, donde Pawson trata los rituales y modos de vida que encarnan esta idea de sencillez. Estos atributos son tan universales que han sido aplicables a encargos de todo tipo, desde espacios religiosos a comerciales, pasando por viviendas, teatros y yates. A continuación trataré de analizar en profundidad cada elemento con el fin de llegar al pensamiento de Pawson y de cómo este se materializa finalmente en su obra.

“Más allá del cometido de observar los ingredientes de la sencillez, en este libro he intentado captar la esencia de la vida diaria que encarna estas cualidades de una manera activa (...)”

MASA: LA SENCILLA BELLEZA DE UNA PARED SIN ADORNOS.

La masa hace referencia a la arquitectura primitiva, pues el material masivo (masa) se pone en relación directa con el hombre primitivo, manifestando que la cueva ha sido desde tiempos inmemoriales capaz de resguardarnos de las inclemencias del clima.

La idea de celebrar las propiedades de la masa siempre esta presente en el proceso proyectual de John Pawson, de hecho son la masa (materia masiva) y la luz (energía) los elementos que formulan la arquitectura desde sus orígenes, este elemento masa va unido a conceptos de permanencia, solidez, de una presencia que se impone, de gran escala y de cohesión también con el terreno en que se asienta.

“Existen también ciertos materiales cuya naturaleza esencial incide negativamente en todo menos en la sencillez. Los gruesos ladrillos de adobe, por ejemplo, facilitan en gran medida la creación de aperturas de modo que no menoscaba la integridad estética del material”

22

La masa otorga una presencia poderosa y allá donde se coloque siempre estará en constante

diálogo con su contexto, generando una sensación de continua permanencia.

“Suelo hacer paredes gruesas y dejar que las entradas muestren ese espesor. Es una cuestión de sustancia. El atravesar paredes muy gruesas puede ser una experiencia maravillosa; puede sentirse como el tránsito de un espacio a otro.”

23

LUZ: LAS SOMBRAS Y SU PODER DE TRANSFORMACIÓN

Volviendo a los orígenes de la arquitectura primitiva y a sus elementos fundamentales encontramos de nuevo la materia y la energía, como los elementos básicos del hombre para construir arquitectura vernácula. Es este último elemento el que corresponde a la luz, esta es la fuente de energía más importante, proviene del sol y nos ilumina a nosotros y a los materiales, nos calienta y nos sirve como instrumento para concentrar nuestra atención en la materia, para percibir las proporciones de los volúmenes y también los límites fronterizos entre interior y exterior, en definitiva, la luz es la energía natural que nos guía por los materiales para descubrir la belleza de los mismos y de los espacios que configuran.

Pawson utiliza la Luz buscando esa belleza primitiva que hace despertar en la personas un interés por la materia y por la calidez de los espacios que ilumina, con la luz Pawson otorga calidad y bienestar por encima de todo, le permite concentrar la atención en algo y hacer que destaque por encima de todo.

“La luz natural desempeña un papel importante a la hora de dar vida a estas características. La luz, y su papel en espacios arquitectónicos, den-

tro y fuera, tiene el poder de conformarlos y transformarlos” ²⁴

En las obras de Pawson encontraremos numerosas referencias a la luz como elemento de conexión con el exterior, sobretodo en las escaleras, dónde aperturas en cubierta suelen iluminar la escalera de manera que el movimiento de luz diario se proyecta en el interior, relacionando el movimiento vertical se relaciona con el movimiento de la luz.

Para los incas, que según sus creencias mitológicas el mundo natural estaba lleno de significados religiosos, la Luz consistía en la fuente de purificación más poderosa que poseía la tierra, pensaban que limpiaba el alma y sanaba de los defectos del carácter que ponían en peligro el correcto funcionamiento de la sociedad inca. En las obras de Pawson, parece que la luz pretende guiar a sus usuarios, mostrar las virtudes del espacio y dotar de la máxima calidad para conseguir también espacios que sanen el alma.

ESTRUCTURA: LA DISCIPLINA DE LAS MATEMÁTICAS

John Pawson comenzó a construir sus diseños en los años ochenta en una época en la que la arquitectura *high tech* y los alardes formales estaban en pleno esplendor, el discurso arquitectónico de la época se caracterizaba por edificios musculados que se dedicaban a lucir sus entrañas, desvelando cualquier alarde técnico, estas propuestas como las de Coop Himmelblau y Morphosis, o también Norman Foster y Ricard Rogers eran edificios robustos que contrastaban profundamente con las propuestas de líneas sencillas y suaves de Pawson. Estas parecían estar concebidas en otro contexto cultural o, como mínimo, tenían puntos de partida diferentes.

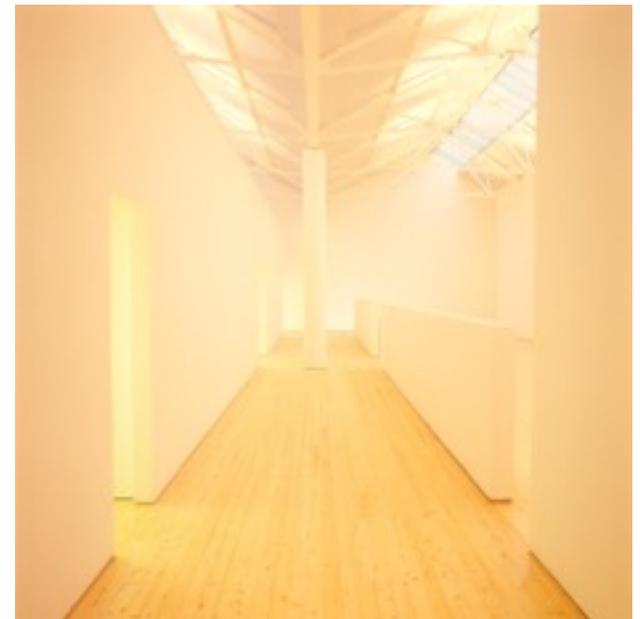
La estructura siempre es un elemento consciente en la arquitectura de Pawson, esta se esconde o se muestra en función de una lógica orgánica de lo jerárquico, la estructura no es el fin si no un medio para que sus diseños se sustenten, por lo tanto esta será expuesta si el espacio lo requiere y en las condiciones que el espacio necesite. Por lo tanto podemos deducir que la estructura es importante por su función portante pero esta subordinada a los intereses proyectuales de la proporción y equilibrio espacial.

“Las estructuras extremadamente grandes también pueden poseer la cualidad de sencillas. La geometría pura es otra cualidad que parece propiciar la sencillez” ²⁵

Cuando la estructura se convierte en protagonista no suele ser por su alarde técnico, si no por su capacidad de generar las tensiones sobre el ojo humano que Pawson necesita para poner en valor el conjunto con el único fin de buscar la sencillez espacial.

Por tanto, la estructura juega un papel importante en las obras de Pawson pero siempre subordinada al interés global del diseño, que según la lógica de cada proyecto se jerarquiza en una dirección u otra para, en definitiva, que siempre se trata de poner en valor las cualidades de la proporción del espacio, la luz y los materiales, sometidos a conseguir la máxima sencillez posible.

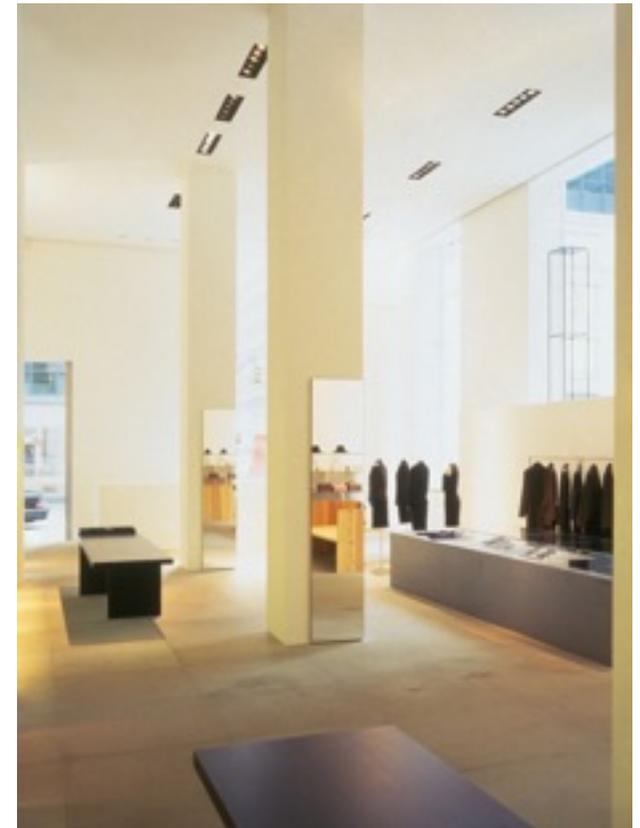

RITUAL: LA POBREZA VOLUNTARIA Y SU IMPERECEDERO ATRACTIVO

Pawson habla del ritual como algo que valora por su sencillez y hace referencia a situaciones relacionadas con la religión o con el teatro para referirse a este término, a veces habla del concepto de ritual para referirse a esas acciones que necesariamente repetimos cotidianamente, pero en este caso, siendo un tema de su arquitectura, el concepto de ritual es algo que va más allá de una simple repetición.

“...la esencia de la vida diaria que encarna estas cualidades de una manera activa: la forma en que se vive en una comunidad shaker o en una taberna tradicional japonesa, un iglú, una casa de huéspedes de Samoa o en un tienda de peregrinos que se dirigen a La Meca. Estos lugares requieren sentido del orden y de la disciplina, por lo que sobran el exceso y la abundancia.” ²⁶

Cuando vemos la fotografía de Pawson descorchando una botella de vino en la mesa de su jardín, en su casa de Londres, y bajo unas líneas que dicen: *“la pobreza voluntaria y su perdurable atractivo”*, de esta descripción podemos entender que más que una definición supone unas ideas que acotan el significado de lo que considera un ritual.

Como comenta Moryadas en su publicación con respecto a la exposición del IVAM, *"Es la propia acción lo que consideramos relevante. Y es a través de su reiteración cómo adquieren su trascendencia..."*

"Estar sentado en el palacio de Katsura tomando té y pasteles tradicionales y observar el lago que refleja la luna representa la síntesis de todo lo que me atrae de la sencillez" ²⁷

Pawson trata de dar respuesta a estos rituales con su arquitectura, diseñando cada espacio para celebrar de manera casi inconsciente ese ritual para el que ha sido creado.

"La austeridad y la sencillez cisterciense se reflejan en la arquitectura de Le Thoronet." ²⁸

Pawson nos habla de actividades que poseen el concepto de ritual inmerso en la propia actividad, como los ritos litúrgicos, pero nos dice que hay muchas otras actividades que se convierten en tal ritual, más bien por factores externos, como lo puede ser el contexto en el que están realizados. Aquí es donde Pawson mediante la puesta en escena de su arquitectura y el tipo de vida que propone es cómo entiende que el resto de actividades comunes pueden llegar al estado de ritual. La alimentación, con todas las relaciones personales que esta conlleva, el baño, el

ir de compras, o la simple rutina diaria de ir a trabajar, son los rituales que dan forma a nuestras vidas y que pueden convertirse en algo sagrado si se hacen reflexivamente, siendo movidos por el contexto en el que se inscriben.

"Algunos rituales también parecen fomentar la sensibilidad por lo sencillo. El baño es uno de ellos: los cuartos de baño japoneses, islámicos y romanos combinan la cualidad de la sencillez con la limpieza y el agua." ²⁹

El baño es un ritual muy identificado en las obras de Pawson, en estos espacios siempre uno se encuentra con una celebración del movimiento del agua.

Pawson estudia cada movimiento y cada actividad desde sus componentes más fundamentales y el potencial que tienen para el significado final. En definitiva lo que Pawson pretende con esta arquitectura no es clasificar ciertas actividades y renunciar a otras, si no más bien lo contrario, nos lleva a elevar cada actividad incluyendo en ella la realidad más común. De esta manera es como Pawson consigue sumar de la forma más natural los espacios con las funciones para las que están diseñados, refinando el diseño al máximo para conseguir que la función se realice de la manera más natural y elevar su importancia como ritual.

ORDEN: LA RAZÓN HECHA VISIBLE

El concepto de orden surge en la época de los griegos, donde tras la búsqueda de la armonía visual del edificio, basada en la medida y la proporción, surgen unos elementos que tienen una función propia, una forma y tamaño determinados en una relación de proporcionalidad constante con los demás. A estas reglas estéticas y al conjunto de todo se le llamó orden.

“Las composiciones muy iterativas, por ejemplo, tienden a mostrar la cualidad de la sencillez. Los templos clásicos, con sus fachadas rítmicas, la tienen, lo mismo que muchas de las obras de ingeniería de siglo XIX. La repetición rítmica infunde a una sensación de orden” ³⁰

El escultor Donald Judd describe el orden como *“la razón hecha visible”*, en este sentido podríamos decir que todo buen diseño se basa en un orden, ordenar es lo que podemos hacer para que el mundo sea más comprensible. Pawson adopta este concepto desde un punto de vista reduccionista, reconsiderando los conceptos recibidos y buscando únicamente lo esencial.

El orden es en la obra de Pawson un elemento innegociable, esto lo vemos cuando elimina cualquier elemento que disturba el confort visual, tal como un enchufe o un luminaria fuera de

sitio, Pawson lleva el concepto del orden al extremo y subordinado por la idea de confort visual y el objetivo de la máxima sencillez.

CONTENCIÓN: CÓMO LA ARQUITECTURA DEFINE EL ESPACIO.

Volviendo a los orígenes de la arquitectura primitiva la máxima era la protección del ser humano de las energías naturales, concretamente de la lluvia, el sol, el tiempo; para ello usábamos la materia o masa que nos servía de refugio contra los elementos, pero simplemente el hecho de protegernos no es suficiente para considerarse arquitectura. Aunque el simple deseo de la contención es algo que forma parte del instinto más básico no es suficiente para cubrir las necesidades humanas más complejas, sin embargo esta simple necesidad puede estar muy presente en una obra de arquitectura.

La idea de contención en la obra de Pawson se puede entender de dos maneras, por un lado en su sentido más literal, la idea de sujeción y retención que realiza la arquitectura entendida como contenedor de espacios. El espacio contenido. Y por otro lado, podemos encontrar este recurso desde el punto de vista de la moderación y el freno, como cuando Pawson habla de Kuramata o del mismo Tadao Ando, que en sus obras puede encontrar esta idea de “saber cuando hay que parar”

“En sus respectivos trabajos, ambos exhiben la noción tradicional del shibui, la estudiada con-

tención que puede definirse como ‘saber cuándo hay que detenerse’.”³¹

En su publicación *Minimum*, al referirse a este concepto una de las primeras imágenes que encontramos es un cuenco chino sencillo, blanco y sin ningún tipo añadido. Sobre fondo oscuro para que no se pierda detalle y el objeto destaque por sí solo, a pie de página encontramos la siguiente anotación: *“Un tazón blanco chino: la contención en su estado más puro.”* Ante otra imagen de un espacio vacío entre dos viviendas, cercado por una valla de madera y sin un uso aparente, como si ambos edificios se hubieran movido para dejar un hueco entre ellos, encontramos las siguientes palabras: *“Un espacio vacío definido por dos hastiales.”*

Este condicionante lo encontramos en sus obras mediante gestos para separar unos espacios de otros, mediante grandes muros o desviando la atención mediante la luz trata de contener unos espacios para exponer otros.

*“El primer efecto que deseaba crear en la tienda insignia de Calvin Klein era el de contención. El mundo exterior aparece filtrado y a los vestidos se les da un escenario central, lo que permite que los clientes se muevan por la tienda en una atmósfera tranquila, reposada y, a pesar de todo, estructurada.”*³²

REPETICIÓN: LOS ELEMENTOS DE LA SENCILLEZ.

La repetición se ha definido de distintas formas en el arte y las artes performativas o escénicas como un patrón de recurrencia, movimiento en acción, o ritmo. Por ejemplo, la repetición en la música se ve como la sucesión de un tono o melodía fija, usado para generar un ritmo determinado. En el lenguaje o la escritura el uso de la repetición de ciertas palabras sirve para generar ciertos impactos o efectos pragmático-lingüísticos o incluso emocionales en el observador o perceptor.

La repetición de un sonido, una palabra, una sílaba, una línea, o patrón métrico es un medio de unificación para fortalecer una respuesta emocional y proveer de un sentido de equilibrio y solidez. El uso de la repetición se da en múltiples disciplinas para conseguir ciertos efectos.

“La gran familiaridad del Partenón, (...). La sutileza de sus sistemas de proporciones y el rigor con que cada detalle se relaciona con el todo lo convierten en un monumento de relevancia universal. Visto desde este ángulo, las columnas fuertemente rítmicas parecen unirse para formar un sólido muro.”³³

Son innumerables los casos en los que la arquitectura se asemeja a la música, y lo hacen mediante el ritmo. El ritmo es una característica esencial de la cognición humana que le permite procesar la información de una forma más eficiente. El ritmo en distintas áreas, ya sean las artes como el diseño o la arquitectura, se emplea como una estrategia para coordinar actitudes.

“Buena parte del poder visual de Stonehenge radica en la repetición de formas monolíticas simples y macizas.” ³⁴

En la arquitectura la empleamos sucediendo distintos elementos como los colores, luz, espacios, formas, estructuras, etc. Nos sirve para crear conjuntos armoniosos, para crear equilibrio y orden, para generar movimiento y, en definitiva, para crear espacios reconfortantes.

“La repetición de las formas más simples puede transmitir una fuerte carga estética.” ³⁵

En una búsqueda constante de la sencillez Pawson utiliza el ingrediente de la repetición como recurso para ordenar elementos, funciones o incluso materiales, esta repetición nos produce una sensación de continuidad y serenidad, que hace que el espacio o el lugar en que se usa este recurso se traduzca en sensaciones de calma y relajación con respecto a un espacio en el que

estar o un objeto que mantenemos en nuestras manos.

“La escalera de mi propia casa sustituye a la original victoriana. Tanto las contrahuellas como los escalones están fabricados con el sólido abeto Douglas, utilizado también en el suelo de la casa. El objetivo no era dotar de un lenguaje moderno a una estructura centenaria, sino transmitir al interior una sensación de calma intemporal.” ³⁶

VOLUMEN: EL PODER TRANSFORMADOR DE LA PROPORCIÓN

Entendemos el volumen como el espacio en tres dimensiones resultante cuando construimos una envolvente, pero este volumen carece de todo significado si no va acompañado de unas intenciones y de una funcionalidad. Nuevamente en la búsqueda constante de la sencillez, las formas más elementales son las que son escogidas para dar forma a los volúmenes resultantes en sus obras.

“La geometría pura es otra cualidad que parece propiciar la sencillez. Las formas ideales desde el punto de vista matemático -esferas, cubos, conos y pirámides- encierran una calma y una sensación de reposo que no se encuentran en formas más complicadas o menos puras.”³⁷

El trabajo de Pawson con respecto al volumen se centra en el estudio de sus proporciones y como afecta a la percepción de las personas.

En la tarea de la elección materiales el sentido de volumen juega un papel importante para la elección del mismo, cuando un material expresa sensación de masa, volumen y la resultante pesadez visual es el idóneo para ser escogido por Pawson para sus obras, es por esto que son los materiales naturales con los que suele trabajar el

arquitecto constantemente, ya que no es fácil encontrar materiales sintéticos que posean esta cualidad de volumen y profundidad.

“Por lo general elijo materiales naturales por su sentido de profundidad, porque son elementos vivos, que supongo que es lo que distingue un material natural de uno artificial. cuando he utilizado vinilo negro en un pavimento, me he sentido inmediatamente insatisfecho con él. El ojo se ha detenido al instante, y nunca ha dado la idea de que el material continúa por debajo de la superficie.” ³⁸

PAISAJE: LAS HUELLAS DEL HOMBRE

En un sentido estricto, la atracción de Pawson por el paisaje no viene dada por su naturaleza como tal, si no más bien por el resultado de la intervención humana sobre el mismo, ya sea en unos campos cultivados con sus resultantes pliegues sobre el terreno como si de un papel ondulado se tratase, cómo una casa que se implanta en un terreno puede modificar la perspectiva del mismo, una plataforma hacia unas vistas de un paisaje natural o una lámina de agua que refleja su entorno boscoso. Es la intervención del hombre sobre el paisaje lo que capta la atención de Pawson ya sea para enmarcarlo o para modificarlo a antojo del que lo interviene, su resultado puede ser una combinación en equilibrio con la arquitectura que es la que hace que ambas partes se necesiten la una de la otra y la otra de la una, formando una relación ya inseparable. Bajo esta línea de actuación y, generalmente en la obra doméstica, es donde Pawson más interacciones crea entre el mundo natural y el arquitectónico, relacionando lo construido siempre con una intención sobre lo natural.

“Algunos teóricos ven la obra arquitectónica como una abstracción del paisaje, una reducción de los elementos a su esencia, como la plataforma, que constituye la primera huella de

la presencia del hombre en la tierra, y el cielo.”

39

El paisaje es un elemento constructivo más en las casas de Pawson, lo captura en la distancia y lo introduce como un paramento más en la experiencia de su arquitectura.

“La villa Neuendorf nos dio la oportunidad de trabajar en un paisaje de gran belleza diseñando arquitectura destinada a integrarse en el entorno y a enmarcarlo.” ⁴⁰

En las obras residenciales de Pawson el paisaje se utiliza para enriquecer la estancia en el interior, contraponiendo las líneas puras de los espacios con sus proporciones y volúmenes bien calculados con las vistas, generalmente enmarcadas, sobre el paisaje exterior.

“La idea de paisaje elaborado por el hombre constituyen el eje central de la concepción japonesa de mundo visual. Explica tanto el orden y la precisión con que los diseñadores japoneses afrontan el jardín como la forma de convertir los elementos arquitectónicos en parte del entorno.” ⁴¹

ESENCIA: LO MÍNIMO IRREDUCTIBLE

Definimos esencia como ese punto en el que se llega con una experiencia, una idea o un objeto en el que ya nada puede serle añadido o retirado sin alterar y disminuir su intensidad, este concepto tiene una estrecha relación con el de la belleza, o la belleza esencial, que viene a ser lo mismo pero aplicado a lo estético como objetivo último. Ese punto en el que un proyecto llega a momento en el que todas las partes suman y los elementos se fusionan perdiendo su propia identidad para compartirla con el conjunto.

*“Se reduce, se simplifica y, al principio, no hay nada a lo que mirar. Después, a medida que se continúa reduciendo, atenuando y comprimiendo, se llega a un punto en que se atraviesa una barrera y se entra a una suerte de espejo interior en el que, si se observa con suficiente nitidez, no se ve un vacío, sino una sensación de riqueza.”*⁴²

En la obra de Pawson tienen una gran importancia los espacios dedicados al arte, por dos motivos, el primero porque fueron necesarios para darse a conocer, ya que fueron los primeros espacios que diseñó y con los que empezó a crear un lenguaje que más tarde le llevaría a donde hoy está, y el segundo porque los espacios para alojar arte son sin duda los espacios

más complicados de diseñar por la condición de que deben ser completamente neutros, como un lienzo en blanco, con lo complicado que supone esto. La arquitectura no puede ser al cien por cien neutral, siempre tiene algo de personalidad y esta acaba saliendo por algún lugar.

*“Cuando un objeto se reduce a lo básico, las proporciones cobran vida y la sencillez adquiere su propia resonancia y carácter.”*⁴³

EXPRESIÓN: EL SILENCIO COMO LENGUAJE.

En la arquitectura la expresión se ha venido dando a través de los años en sus diferentes épocas, siempre movida por los momentos y movimientos sociales así como económicos, culturales e incluso las reminiscencias históricas, todos estos aspectos se expresan en la arquitectura y viceversa, también la arquitectura tiene el poder de expresar estos aspectos e incluso más si así se lo propone el arquitecto.

En la arquitectura de Pawson no encontramos grandes alardes expresivos referidos al actual momento social, sino más bien lo contrario ya que vivimos en una época de consumo y opulencia mientras que la arquitectura de Pawson nos expresa un modo de vida distinto, una manera de vivir desde la austeridad en cuanto a lo prescindible, poniendo especial atención en lo sencillo y en las cosas importantes en la vida, disfrutando de cosas básicas como una cena, un baño o una lectura junto al fuego. Estas ideas tan sencillas pero tan complejas para darle la importancia que tienen hoy en día es lo que expresa la arquitectura de John Pawson.

Un buen ejemplo de la idea de sencillez como modelo de vida es la arquitectura en monasterio

Novy Dvur, que nos recuerda a los espacios de los monasterios cistercienses que tanto admiraba Pawson y que a base de matices y recuerdos podemos ver a lo largo de su obra. La arquitectura de los monasterios de la orden del Císter era la más pura expresión de la austeridad de su vida.

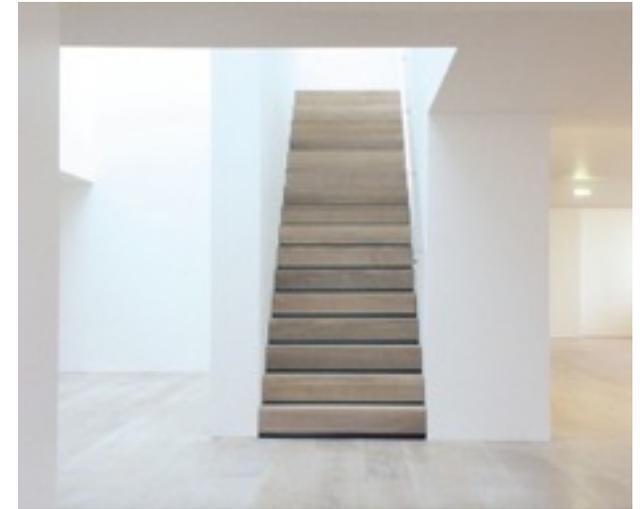
*“Cuando recibí el encargo de los monjes por primera vez, supe lo que quería lograr aquí, en Novy Dvur. Esto suponía retroceder al modelo arquitectónico por la orden del Císter del siglo XII, de san Bernardo, con su énfasis en la calidad de la luz y de la proporción, en alzados simples y en el detalle. De un conocimiento riguroso de la esencia de este modelo original, estaba seguro que seguiría la forma perfecta para su expresión contemporánea.”*⁴⁴

Las obras de Pawson siempre nos expresan algo, sobretodo en los diseños comerciales, donde el ritual del comprar y la necesidad de convertir un espacio en atractivo para los clientes es una baza con la que Pawson juega como un elemento más de proyecto para dotar de carácter el diseño.

“La pastelería Cannelle está diseñada para explorar la paradójica tensión que despliega cada tienda entre la revelación y el ocultamiento. (...) Diseñamos la Cannelle para obtener un equilib-

*rio entre lo latente y lo evidente, con el máximo contraste entre la austeridad de la composición y la frivolidad esencial del contenido, así como entre la sencillez de una obra arquitectónica enteramente blanca y el exceso de crema y azúcar de los productos.”*⁴⁵

También las escaleras que el arquitecto usa en las casas que diseña, monolíticas, generalmente en piedra, hormigón o madera, y siempre continuas, de aristas puras como si fueran bloques tallados, no hay zancas, no hay estructura vista, simplemente una sucesión de planos que se van plegando al son de luz y enmarcadas entre dos muros, marcando la verticalidad de su función. La luz generalmente las ilumina desde arriba, para que el acto de subir se convierta en una celebración del movimiento entre plantas, cuando subes una escalera de Pawson la sensación es como de subir a un espacio celestial, como si la escalera subiera al cielo.

CASA PAWSON, LONDRES. 1999.

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA:

La vivienda se distribuye en cuatro alturas y su estructura inicial era una distribución en L y alojaba dos habitaciones por planta excepto la tercera que poseía tres, esta vivienda estaba pensada para una familia de dos adultos, cinco niños y tres personas de servicio. Legalmente el único requerimiento era la protección de la fachada principal ya que la casa se encontraba en una zona de protección ambiental.

La casa tiene una configuración alargada, en planta supone 5 metros de fachada por 8 de profundidad, más otros tantos metros de jardín posterior, en total tiene alrededor de 150 metros cuadrados.

En la planta baja se sitúa la cocina y el comedor en contacto con la terraza y el jardín trasero, la caja de escaleras se sitúa como elemento separador de la casa vecina, ocupando un volumen de tres alturas alargado y lo más estrecho posible, coloca tramos de escalera rectos de planta a planta dejando las tres superiores conectadas espacialmente, esta caja de escaleras esta separada de las plantas bajas por unos armarios de van de suelo a techo.

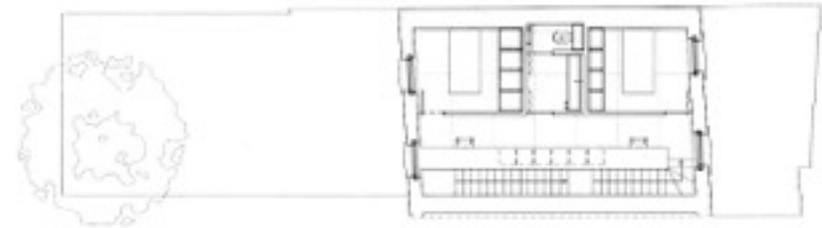

En planta baja coloca la zona de estar con un salón reducido y en contacto con una pequeña terraza que vuelca sobre la terraza posterior y en planta sótano. En la primera planta se aloja el dormitorio principal con su baño y en la planta segunda están los dos dormitorios de los niños separados por un baño en el medio, ambos dormitorios son iguales, el antepecho de la escalera se convierte en escritorio donde los niños realizan sus tareas.

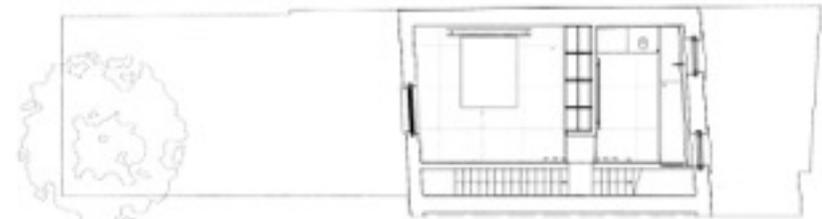
En el patio trasero se coloca una mesa igual que la de la cocina y la bancada de la misma también se alarga y se repite en el exterior, a través de este patio se accede al jardín comunitario del interior de manzana.

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DEL PENSAMIENTO:

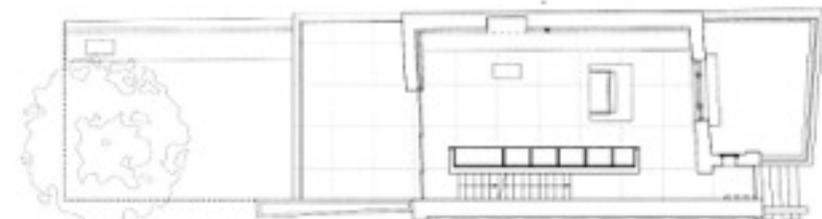
Mientras John Pawson estaba de viaje en Estados Unidos, Catherine, la mujer de Pawson compró una casa de estilo Victoriano de mediados de siglo XIX, concretamente la construcción original de la casa data de 1843. La casa se sitúa en la parte oeste de Londres y destacaba por disfrutar de amplios jardines comunales tanto por delante como en la parte trasera de la vivienda.

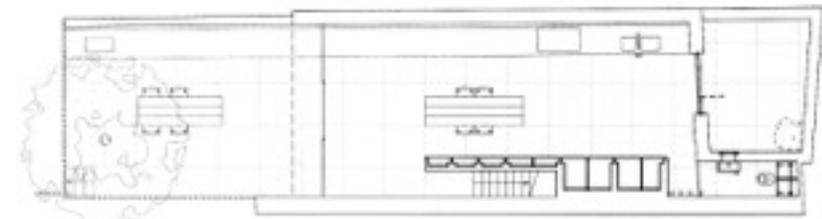
Planta segunda / Second floor plan

Planta primera / First floor plan

Planta nivel calle / Street level floor plan

Planta nivel jardín posterior / Rear garden level floor plan

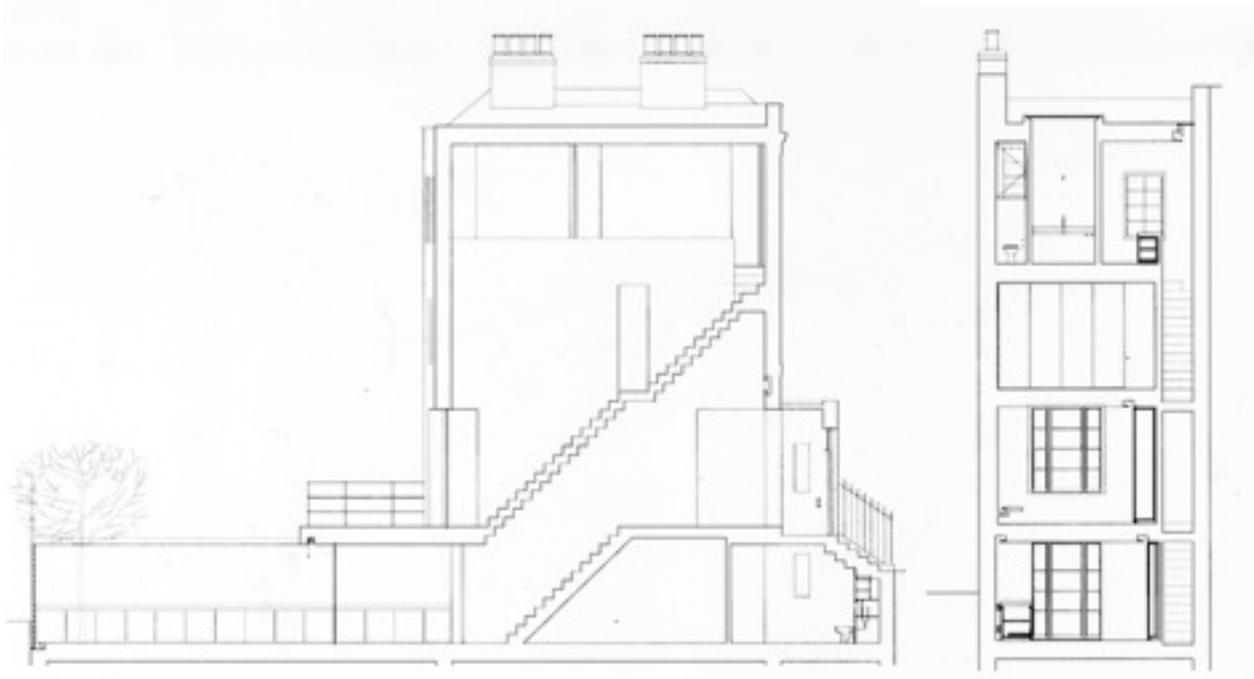
“Fue Catherine quién encontró la casa y la compró. Yo estaba en América en ese momento. Fue brillante porque ella fue capaz de hacer todo el papeleo sin mi firma, lo cual era aterrador.”⁴⁶

Se trata del mejor ejemplo de cómo Pawson entiende que debe ser una vivienda para un estilo de vida basado en la sencillez y diseña toda la casa en base a esos rituales básicos de la vida cotidiana que tanta atención despiertan en el autor.

Las primeras sensaciones del arquitecto fueron que el punto fuerte de la vivienda era el jardín trasero comunal, se trata de un gran jardín que comunica las traseras de todas las viviendas de manzana, esta estructura es bastante común en Notting Hill, el barrio londinense donde se sitúa la casa.

“El tema principal fue el lugar, por el jardín comunal genial para los niños, veía el potencial de esto pero aún no sabía lo que iba a hacer.”⁴⁷

Como ya hemos comentado, Pawson es un fanático de la información previa del lugar, antes de proyectar un edificio, en este caso con la condición de que era su propia casa la cosa fue más allá, según cuenta Deyan Sudjic, crítico que ha acompañado a Pawson a lo largo de su carrera, en una visita a su estudio mientras

hablaban de la casa se cercioró que el proyecto de su casa era el que más carpetas ocupaba en toda la estantería donde guardan toda la información de cada proyecto.

En este caso, Tim Knox, que en ese momento pertenecía al National Trust, fundación nacional para los lugares de interés histórico o de belleza natural de Reino Unido, le escribió la historia de la casa.

“Soy obsesivo. También hice un estudio de lo que había por debajo, ya que consideramos que había una fuente de calor geotérmico, pero no lo hice debido a la interrupción de los vecinos y así sucesivamente. Simplemente me gustaba la idea de tener una fuente termal” ⁴⁸

La primera tarea en el largo proceso de diseño de la casa fue resolver el esquema funcional, normalmente en estas casas el sótano, que es la estancia que está en contacto con el jardín trasero, suele estar desaprovechado, por lo que se tomó la decisión de colocar la cocina y el comedor en la planta más baja, de manera que el contacto con el jardín trasero durante las horas de día sería directo. Esta decisión se hizo tras largos estudios de funcionalidad, pero una vez resuelta el diseño del resto de plantas venía solo.

“Si pones la cocina en la planta de arriba donde esta la mejor vista, ¿entonces qué haces con el sótano? que es la verdadera planta baja. Al final pusimos la cocina bajo donde había acceso directo con el jardín y entonces me puse a trabajar en el resto de plantas.”⁴⁹

El siguiente paso fue colocar el fuego y la caja de escaleras, el primero de estos elementos se coloca en la planta baja o de acceso, ocupada por el salón de estar que aloja una plataforma de piedra que recorre toda habitación y donde se coloca la chimenea, en el lado opuesto hay un gran armario que separa la caja de escaleras y aloja parte del mobiliario y la televisión, este gran armario sirve para esconder todas aquellas cosas que estorban el confort visual del espacio. El contacto con el jardín trasero se realiza mediante una terraza que está sobre parte de la cocina y desde la que se ve la terraza inferior.

La caja de escaleras se coloca ocupando la sección longitudinal de la casa que da a la medianera y con el mínimo espesor, son escaleras de un tramo entre planta y planta, y están dispuestas de manera que las tres plantas superiores están espacialmente conectadas, como si de una misma habitación se tratase, esto se hace para separar la casa de la casa vecina y para conseguir iluminar el espacio de tres alturas desde la cubierta, una rasgadura en cubierta recorre el

espacio de la escalera bañando de luz la pared medianera, la luz siempre está bañando el interior de la casa y recorriendo la pared a lo largo del día, combinando la movimiento solar con la circulación vertical de la casa.

*“Corredor es un término casi peyorativo, pero puedes hacer bellos corredores si tienen luz natural o algún tipo de galería. Suena más bonito si lo llamas claustro o deambulatorio. La caja de escaleras está escondida pero es una habitación en sí misma, así que es una bonita experiencia ir arriba y abajo.”*⁵⁰

Así los dos pisos inferiores, sótano y planta baja, alojan las zonas públicas y las dos plantas superiores las privadas. El siguiente debate fue dónde colocaban el dormitorio principal y el dormitorio de los niños, finalmente decidieron que fueran los niños los que pasaran por delante de ellos para ir a sus habitaciones y no al revés, esto lo decidieron porque ellos eran pequeños y así no interferían en las habitaciones de los niños.

El proceso de diseño fue largo, numerosos detalles y bocetos, dos por habitación captando todas las perspectivas, 36 bocetos en total. Cada detalle es importante, en la sala de estar la televisión, la posición del sofá, del fuego, la zona de reunión y la circulación del espacio, todo

cuenta en un diseño donde la clave es la sencillez y para conseguirla hay elementos que perturban esa sencillez y por tanto no son favorables para el confort visual.

El almacenaje es una cuestión que irrita al propio Pawson, no le gusta acumular y por tanto tampoco el tener que guardar, pero es consciente que no iba a vivir solo por tanto coloca grandes armarios de suelo a techo, en las plantas bajas los usa para esconder la escalera y en la larga bancada de 17 metros en la cocina, aloja en ellos todo tipo de elementos que le estorban, desde la televisión, la lavadora, las sillas del salón, y demás enseres cotidianos que encontramos en cualquier vivienda. Estos elementos de almacenaje además de guardar en su interior contenido también le sirven para esconder la luz y enchufes tras ellos, como en la bancada de piedra en la cocina o el salón, que se separan de la pared unos centímetros para alojar estos elementos eléctricos.

*“Tenemos mucho menos que la mayoría de la gente, pero aun así tenemos mucho más de lo que me gustaría, lo cual es un dolor de cabeza para mí.”*⁵¹

Estos elementos escondidos le sirven para resaltar los paramentos lisos y sin interrupciones superfluas, poniendo en valor los materiales de

las superficies como el volumen espacial que contienen. Todos los espacios quedan perfectamente definidos geoméricamente dotándolos de calidez y sensación de relax, dónde ningún detalle está dejado a su suerte, cada centímetro está pensado en conjunto y con la única finalidad de conseguir la mayor sencillez posible. Las luminarias se ocultan en los huecos que se crean entre el paramento vertical y el horizontal, donde siempre aparece una rasgadura de luz. La máxima es dejar el espacio lo más desnudo posible, desvelando su esencia, la esencia de lo mínimo para destacar al máximo la riqueza del espacio y sus proporciones.

“Es bonito no ver las luminarias. Es de una enorme importancia para la atmósfera. Hay cantidad de luces en las ranuras así que la luz baña las paredes y está oculta por encima y por detrás de las bancadas. (...) Cuando hablas de tener un vocabulario propio o algunos gestos personales, las paredes son blancas, suelos son normalmente piedra o madera o hormigón, luces ocultas, almacenamiento se hace desaparecer.”⁵²

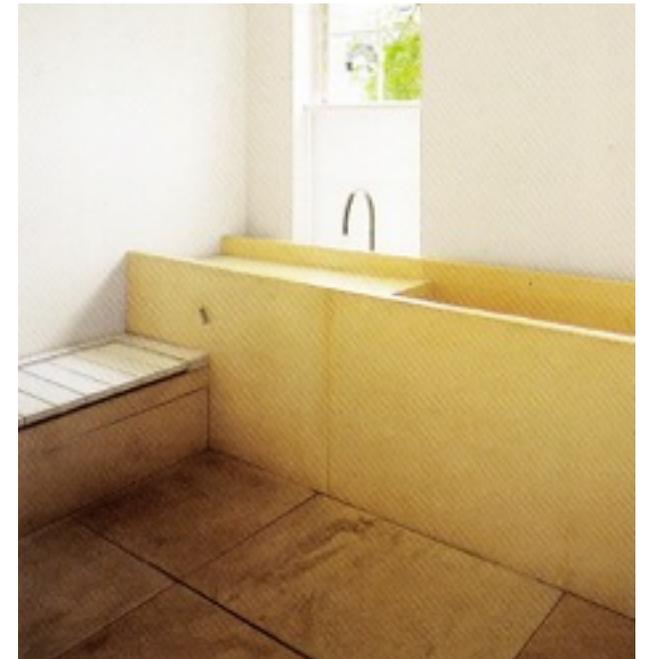
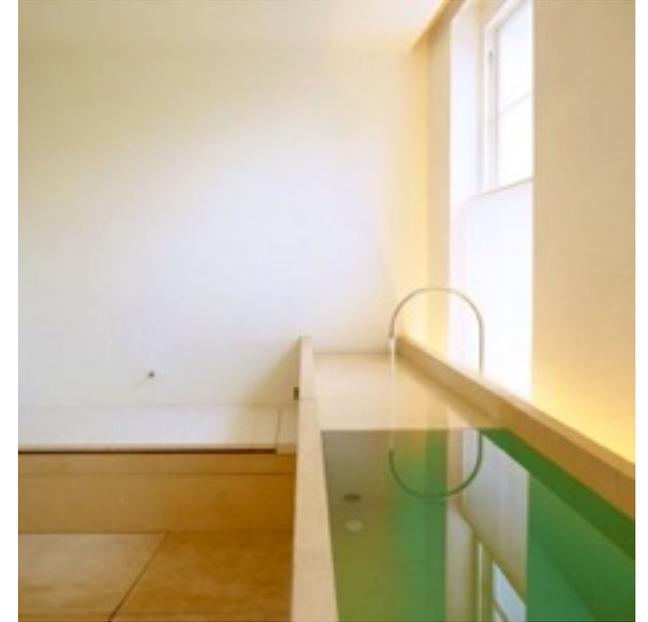
Aspectos como el volumen o la masa quedan identificados en la planta sótano, donde la cocina se extiende al patio sin interrupción en los paramentos, el volumen de la cocina se extiende al exterior difuminándose en el paisaje, para ello

se usan vidrios que cierran el espacio de la cocina sin ningún tipo de marco, el vidrio se empotra tanto en techo como en el suelo e incluso en la bancada de trabajo de piedra, solamente un paño de vidrio está enmarcado, que es la puerta se desliza y da paso a la terraza, por donde continua la gran bancada de piedra. La masa y el volumen están presentes en esta bancada ya que su espesor y longitud le dan unas magnitudes que la hacen muy presente en el espacio, marcando la dirección y la función del lugar. El pavimento es continuo en el interior y exterior con losas de piedra que repite en toda la casa, esto refuerza aún más la idea de conexión entre los dos espacios, además se produce una repetición de funciones, al repetir la mesa del comedor en la terraza, lo cual invita a usar la terraza cada vez que el tiempo lo permite sin necesidad de mover nada de sitio, porque todo ya esta en su sitio.

“Dos piezas están fijas en cada lado y en el medio una se desliza, (...). No me gustaba que tuvieran marco. Esto incrementa esta sensación de interior/exterior y me permitía llevar a cabo la idea de usar el mismo material dentro y fuera. Difuminar la frontera.”⁵³

El baño principal es otra de las piezas destacables de la vivienda, lo coloca en la fachada principal dejando la habitación en la fachada trasera

con vistas al jardín. Está completamente hecho en la misma piedra que usa para suelos y bancadas, es un espacio amplio y se compone de dos elementos destacables, el elemento pila y bañera y la pieza de wc. Ambos elementos celebran la cualidad del material siendo piezas robustas y por las que discurre el agua, la ducha una vez más es en su máxima esencia, un grifo colgado de la pared y nuevamente el agua discurre por las juntas del suelo. Nada es aleatorio, los mecanismos son los diseñados por el mismo para Obumex, celebrando la sencillez y esencia de las funciones con respecto al agua, el wc aparece escondido en una bancada de piedra, tras una tapa aparece un orificio como si de un castillo medieval se tratase. Todo el diseño del baño se centra en el ritual del aseo, donde el agua juega un papel fundamental. En el baño de los niños se celebra también el ritual de la ducha, haciendo realidad la metáfora de bañarse bajo la lluvia, que al fin y al cabo es lo que es una ducha en el mundo occidental.

“No digo que necesariamente deba ser así, pero yo quería un baño grande porque pasamos más tiempo despiertos aquí que lo hacemos en la habitación. En la planta superior de la casa, el techo de la ducha en el baño de los niños se desplaza eléctricamente así que el espacio entero se queda a cielo abierto. Fue caro de hacer,

*pero es bonito tenerlo. Si estás en la parte alta de la casa, también debes tener luz cenital.”*⁵⁴

Por último, nos encontramos en la última altura de la casa, donde además del baño con la ducha a cielo abierto, están las habitaciones de los niños, dos elementos repetidos y separados por la pieza del baño, ambos están unidos por el antepecho del hueco de la escalera que se pliega para formar un escritorio donde los niños realizan sus tareas, esta mesa es un ejercicio de depurar las formas para conseguir la mínima expresión de una bancada de trabajo, lo mínimo, la esencia.

Los materiales de la casa también son elementos de largo estudio y sobre los que cada decisión es trascendente, la piedra se usa en todo el suelo de la casa para generar una sensación de continuidad, con sus características intrínsecas de masa y volumen, se trata de una piedra color miel que se trae de Lecce, al sur de Italia, se usa en el baño en todas las superficies, la pila y la bañera, también se usa en la bancada del salón, la encimera de la cocina y en las escaleras.

*“En la cocina de mi casa, el mármol del banco de trabajo no da en absoluto la sensación de ser lo que es. Es más el reflejo de una actitud para con el espacio, la superficie y un sentido de volumen: espeso, de una pieza y que abarca sin esfuerzo toda la longitud de la habitación”*⁵⁵

La madera se usa en el mobiliario diseñado para la casa, el sillón y las mesas, y el resto es todo blanco. Podríamos concluir que Pawson usa el blanco en los paramentos verticales, menos en las piezas de baño, y en los horizontales usa la piedra. Y por último el vidrio, como elemento oculto, que nos conecta con el patio y nos introduce la luz natural a través de las aberturas al exterior.

“Había sólo un tipo de suelo para la casa y ese era la piedra, porque quería tener piedra en el interior y el exterior, y en los baños. Por supuesto, hay mas de un color de piedra pero yo quería el color miel.” ⁵⁶

Esta casa está, sin ninguna duda, realizada bajo los elementos esenciales que la definen como una casa de sencillez suprema, son la masa, la luz y el volumen los que definen los espacios mediante el uso correcto de los materiales llevados a su extremo.

Vemos en el tratamiento de la luz natural el recuerdo de los páramos de Yorkshire, con el movimiento del día a través de la luz reflejada en el interior. Estos espacios están diseñados para funcionar según los rituales de la vida cotidiana de los Pawson llevando cada trazado a su esencia última, donde nada se puede restar, en una casa que se conecta con su paisaje más

próximo volcándose al jardín de atrás mediante la distribución funcional y otorgando todo el protagonismo de acción al patio trasero. La repetición y la contención aparecen respectivamente para distribuir el programa y para alojar todo lo que no corresponde con el objetivo final, para ocultar lo superfluo, lo que estorba al ojo en busca de confort.

Finalmente es una obra donde nada esta al azar y todo se subordina con un fin común, la calidad del espacio donde la máxima es la sencillez, para lograr un espacio de descanso y de relax, donde el alma se sienta en paz.

MONASTERIO DE NOVY DVUR, REPÚBLICA CHECA. 1999-2004.

LA ORDEN DEL CÍSTER:

Para entender la obra de John Pawson en el Monasterio de Novy Dvur en República Checa es fundamental conocer la orden de Císter, ya es que la propia orden la que tras conocer la arquitectura de Pawson, identifica en las tiendas de Calvin Klein, con sus espacios tan sobrios y minimalistas, el tipo de diseño que más se asemeja a las características estéticas que esta orden necesita en su arquitectura.

Para ello, es importante conocer los principios, fundamentos y bases del ideal cisterciense con su materialización en la arquitectura, que curiosamente fueron estudio del propio Pawson una década antes de este encargo mediante la admiración, entre otros, del monasterio de Le Thoronet del siglo XII, al igual que hizo Le Corbusier, y en estos principios radica parte del discurso minimalista del autor.

En el siglo XII un monje de la orden, San Bernardo de Claveral realiza una crítica a en respuesta a la interpretación de la Regla de San Benito, en la *“Apología al abad Guillermo”*, por parte de Guillermo, abad de San Teodoro. Este tratado es el resultado de una controversia

entre cistercienses y cluniacenses sobre la interpretación de dicha regla, es a partir de entonces cuando esta crítica, en respuesta de Bernardo a Guillermo, se convierte en el texto básico en el que están patentes los ideales cistercienses.

En el texto San Bernardo condena la ornamentación y la belleza opulenta no porque no fuera capaz de sentirla y admirarla, sino por todo lo contrario, por su capacidad de seducción invencible y por el consiguiente peligro incompatible con las exigencias de la vida monástica.

Por lo tanto, San Bernardo condena el lujo y los excesos de ornamentación, las deformaciones y distorsiones fantásticas del arte románico, a los excesos de las proporciones, el monje abre un nuevo camino para una estética de la moderación de las ornamentaciones donde la necesidad y la utilidad constituyen los nuevos criterios estéticos.

Bajo estos nuevos dogmas de San Bernardo, nada debe distraer la mirada y el espíritu de la idea de Dios. Para John Pawson la arquitectura produce una huella en el alma. Un monje de la abadía de Sept-Fons comenta: *“Al construir para los monjes, el señor Pawson, aún siendo el minimalista absoluto que es, ha tenido que desarrollar una aproximación aún más radical a la simplicidad”* ⁵⁷

Bajo este nuevo paradigma se entiende un monasterio cisterciense como un lugar lleno de ideales y de espiritualidad, donde el objetivo principal es Dios. Para los cistercienses, la simplicidad de líneas, la pureza de las formas, la luminosidad y su claroscuro son elementos suficientes, que permiten la elevación hacia Dios. San Bernardo introduce una estética de la moderación de las ornamentaciones, donde la necesidad y la utilidad constituyen los nuevos criterios estéticos.

A lo largo de los años el patrimonio monástico de la orden del Císter ha sido creado según estos ideales específicos que se materializan en una realidad arquitectónica. El monasterio debe ser concebido como una microciudad, una ciudad ideal, como una ciudad de Dios. Sin dejar a un lado los vínculos simbólicos, ideales y espirituales inherentes a este tipo de edificios.

Estos principios, fundamentos y bases del ideal cisterciense influyen en su materialización arquitectónica, de gran simplicidad y ascetismo, tanto en su génesis en el siglo XII como ahora, en el siglo XXI, donde el proyecto de Pawson en el monasterio de Novy Dvur ha hecho posible volver a considerar en términos contemporáneos la tradición cisterciense.

Un monasterio de la orden del Císter, tanto en el siglo XII como en el siglo XXI, debería ser construido lo más lejos posible de las zonas habitadas debido a que el monje, como su nombre indica, tenía que vivir aislado. Por tanto, los motivos de orden espiritual y material ejercen un papel decisivo en la elección de los lugares para a construcción de cada monasterio de la Orden.

El claustro, según Bernardo de Claraval era el *Paradisum Claustralis* y la vida en el claustro cisterciense no era exclusivamente un ideal de vida sino también una imagen y una anticipación del paraíso, también en el proyecto de Novy Dvur, el claustro es el alma de la vida monástica proporcionando el acceso a todos los espacios significativos y necesarios a la comunidad cisterciense, además de la iglesia, la sacristía, la casa capitular, el scriptorium, el refectorio, la cocina y la biblioteca.

“Si es posible, debe construirse el monasterio de modo que tenga todo lo necesario, esto es, agua, molino, huerta, y que las diversas artes se ejerzan dentro del monasterio, para que los monjes no tengan necesidad de andar fuera, porque esto no conviene en modo alguno a sus almas.” ⁵⁸

En una casualidad, en 1999, el abad del monasterio de la orden del Císter de Sept-Fons (Francia), que sería luego el monasterio matriz de Novy Dvur, se topó con el libro de John Pawson *Minimum* y en las imágenes que Pawson utiliza en su libro para explicar su idea de sencillez identificó las huellas de la arquitectura cisterciense primitiva.

Además, en la introducción de *Minimum* el arquitecto comenta: *“Para crear la simplicidad, para reducir un artefacto, un objeto, una obra de arte o una habitación a su mínimo indispensable, se requiere paciencia, esfuerzo y atención”* ⁵⁹. También, añade en el mismo libro: *“En la Orden Cisterciense medieval, la aspiración a definir una forma más pura, más simple del cristianismo, se reflejó tanto en la vida de los monjes como en la forma y en el carácter de los monasterios que se construyeron para sí mismos. Los monjes cistercienses han hecho una virtud de la pobreza (...). Cada fundación cisterciense fue construida con el mismo planteamiento, y muestra exactamente la misma restricción en el uso de materiales y formas. (...) De hecho, esta restricción ha producido algunas de las más bellas obras de arquitectura que la humanidad jamás haya logrado”* ⁶⁰

Tal y como San Bernardo promulgó, Pawson defiende que la ausencia de distracciones visuales y funcionales es compatible con la meta de la vida monástica: la concentración en Dios. En Novy Dvur, Pawson se cuestionó la necesidad de cada elemento proyectado, ya que pretendía permanecer fiel al espíritu del plan ideal de San Bernardo, mientras consigue expresar el espíritu cisterciense con una precisión absoluta en un lenguaje contemporáneo, sin imitación, introduciendo un vocabulario nuevo y distinto.

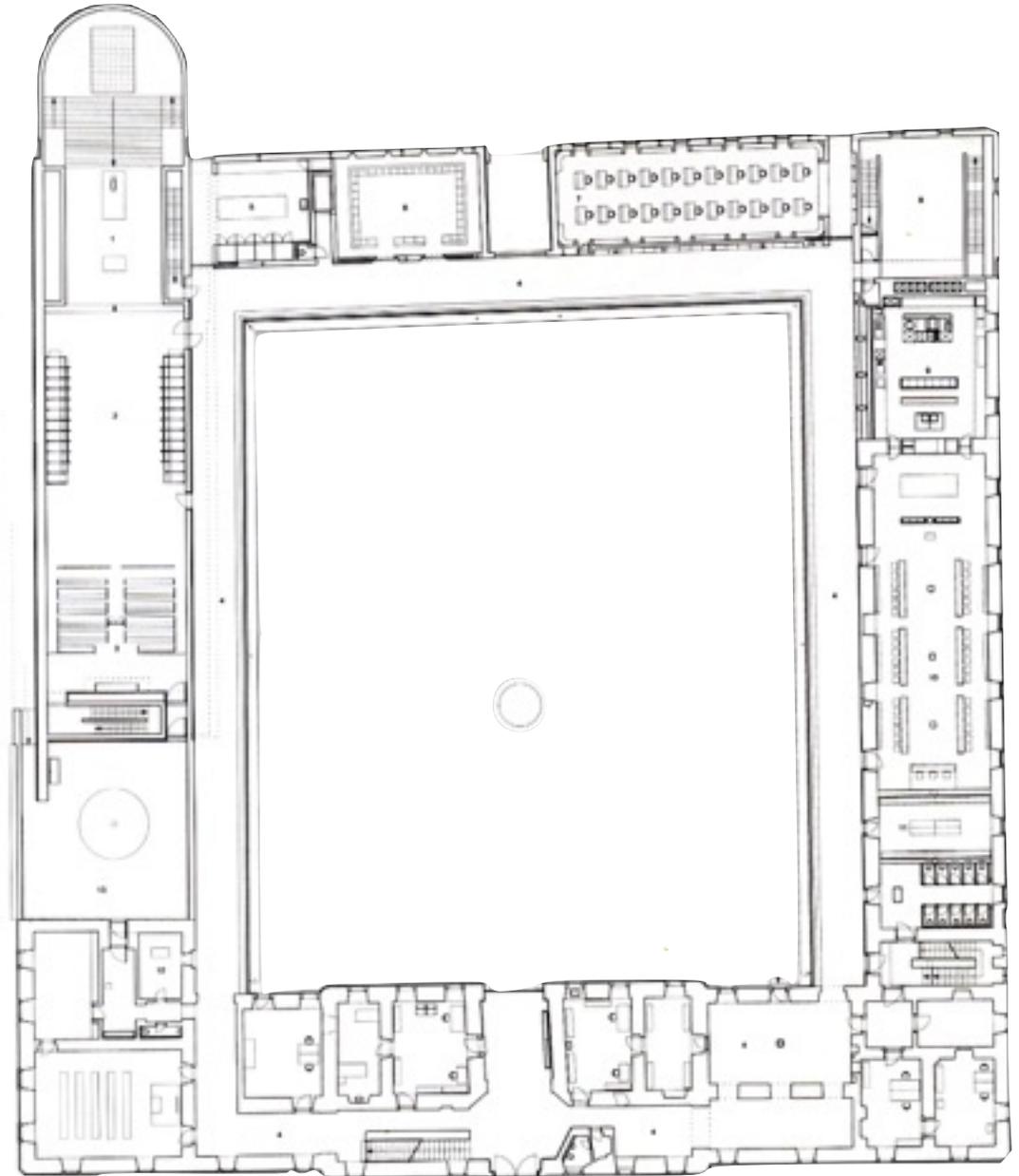

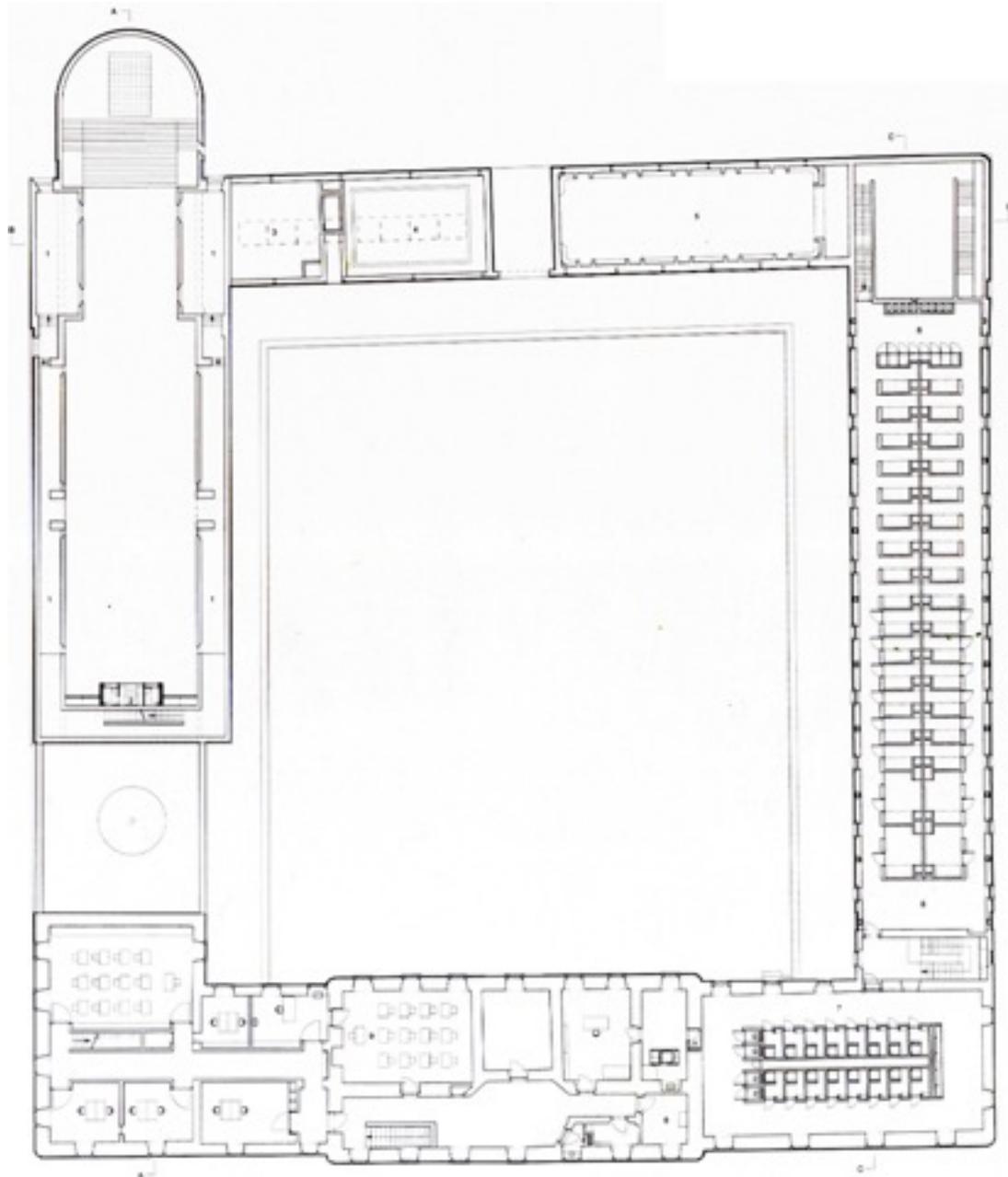
DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA:

El proyecto se realiza en dos fases, la primera desde 1999 hasta 2004 con el remate de la iglesia principal del conjunto. Y la segunda fase se acaba en 2007, con una ampliación sobre un cobertizo que se encuentra separado del conjunto claustral, en esta nueva pieza se coloca una hospedería para visitantes, peregrinos y familiares de los monjes, además se crea una nueva capilla, llamada *Stella Matutina*, este nombre es una invocación a la madre de Dios, la Virgen María, como todas las iglesias de la orden del Císter: “*Todos nuestros monasterios se fundaran en honor de la Reina de Cielo y de la Tierra.*”⁶¹ El monasterio fue galardonado con el “*IV Premio Internacional de Arquitectura Sacra Frate Sole*” en octubre de 2008.

En la primera fase del proyecto se restaura la antigua mansión barroca, alojando el volumen principal y de acceso al monasterio, se crean nuevas edificaciones sobre la huella de lo antiguo, cerrando un patio central sobre el que vuelca el claustro que distribuye todo el programa del monasterio.

En la planta baja tenemos, en el cuerpo principal un distribuidor (4) donde se alojan algunas salas para talleres y la escuela y que da paso al claustro (4), a través de este y en sentido horario

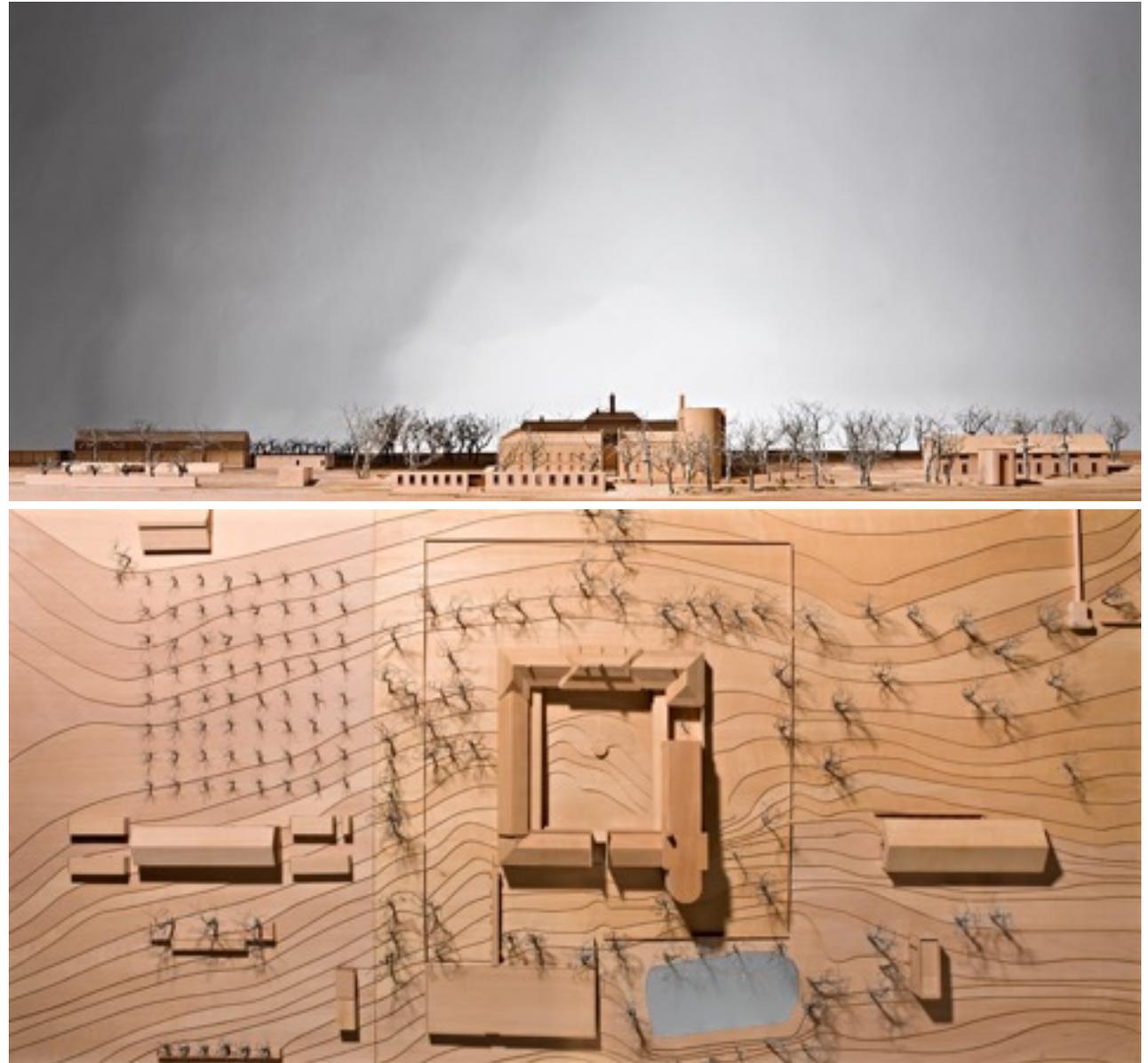
encontramos el patio de acceso a la iglesia (13), la iglesia (1, 2 y 3) que ocupa todo el ala noreste del conjunto y sobresale su volumen sobre el resto dotándola de mayor presencia y relevancia. Continuando el recorrido por el claustro al girar al ala sureste tenemos la sacristía (5), la sala capitular (6) y el *scriptorium* (7). Al girar sobre el ala suroeste, tenemos la programa más dinámico en el ritual de los monjes, tenemos la sala de hábitos (8), que conecta al sótano con las zonas de limpieza y salas más organizativas, y también conecta con la primera planta con los dormitorios; a continuación tenemos las cocinas (9), el refectorio (10) y unas piezas de aseo (11) ligadas a las rutinas de la alimentación.

En la primera planta solamente se desarrolla programa en el edificio principal, la antigua mansión, y el ala suroeste, en esta primera tenemos la parte de programa de despachos, los talleres y el noviciado (9). Desde el vértice oeste y hasta el sur tenemos los baños (7) y las habitaciones (6), a estas solamente se accede desde unas escaleras colocadas en planta baja en ambos vértices, se trata de dos amplias salas donde el denominador común es el elemento de la repetición y el volumen bajo cubierta que contiene los nichos para el aseo y para el descanso.

En la planta sótano se desarrollan todas las funciones de lavandería, salas de calzado, guardarropa, enfermería y farmacia, salas de máquinas, la bodega y demás elementos que completan un programa muy extenso y complejo.

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DEL PENSAMIENTO:

El monasterio de Nuestra Señora de Novy Dvur ha sido el primer monasterio en ser construido en la República Checa en época post-comunista. Para construir el nuevo monasterio, se compró una finca que incluía una mansión barroca de la segunda mitad del siglo XVIII, atribuida al arquitecto Kilian Dietzenhoffer, el mismo arquitecto de iglesia de San Nicolás de Praga, con tres alas agrícolas que cierra un patio central. Todo el conjunto estaba en estado de ruina y la idea de Pawson fue conservar y rehabilitar la mansión barroca, sustituyendo las tres alas con construcciones nuevas que se conectan y materializan el espacio claustral. Así, de una ruina se hizo un monasterio con un lenguaje novedoso y perfectamente integrado en el espíritu cisterciense, sin olvidar el lugar donde se inserta. Cómo entonces dijo uno de los monjes durante una visita al lugar, *“Incluso en ruinas, es algo muy bonito. Tiene alma, es de verdad”*.⁶²

Tanto para Pawson como para los monjes, era importante que Novy Dvur reflejara la simplicidad de la arquitectura cisterciense, pero sin renunciar a un lenguaje contemporáneo: simplicidad, funcionalidad y economía son los principios primordiales y fundamentales de la estética cisterciense.

En la celebración de la colocación de la primera piedra de la iglesia de conjunto, Pawson da un discurso, es el 21 de marzo de 2002, en él se refiere a la necesidad de volver hacia el modelo arquitectónico de San Bernardo y del siglo XII. El arquitecto alude también al interés cisterciense puesto en la cualidad de la luz y de las proporciones, la simplicidad de los muros y del detalle. John Pawson dice, además, que buscó la forma contemporánea tras haber profundizado rigurosamente en la comprensión del modelo cisterciense primigenio.

“Cuando recibí el encargo de los monjes por primera vez, supe lo que quería lograr aquí, en Novy Dvur. Esto suponía retroceder al modelo arquitectónico por la orden del Císter del siglo XII, de san Bernardo, con su énfasis en la calidad de la luz y de la proporción, en alzados simples y en el detalle. De un conocimiento riguroso de la esencia de este modelo original, estaba seguro que seguiría la forma perfecta para su expresión contemporánea” ⁶³

La iglesia que ocupa todo el ala noreste del conjunto y sobresale su volumen sobre el resto dotándola de mayor presencia y relevancia, aquí se pone de manifiesto al expresión de Dios en la arquitectura, mediante su mayor volumen y con el remate semicircular que sobresale y destaca del conjunto. En las salas de la sacristía, la sala capitular y el *scriptorium* la presencia de la luz es reveladora, poniendo de manifiesto la calidad de las geometrías, bañando los muros blancos y estableciendo una sensación de confort visual enorme. La sala capitular es un claro ejemplo de cómo el volumen contenido, de una geometría perfecta como el cubo, es un gesto más que suficiente para otorgar a sala una entidad única, totalmente ligada a la función que en ella se desarrolla.

Los baños y las habitaciones, están configuradas mediante amplias salas donde el denominador común es el elemento de la repetición y el volumen bajo cubierta que contiene los nichos para el aseo y para el descanso, es muy interesante este gesto que podemos ver repetido en muchas obras de Pawson donde el programa se aloja en pequeños nichos repetidos, obteniendo un equilibrio visual muy potente en contraste bajo la continuidad de la cubierta que predomina y define el volumen espacial contenido. Bajo la estructura vista del baño se descubre esa sensación de cómo el espacio queda subordinado a

tal presencia y cobra una riqueza muy potente, en contraste con las líneas puras y repetidas de los módulos de aseo.

“Sencillez y repetición caracterizan las celdas de los monjes, que están contenidas en la forma general de la estructura.” ⁶⁴

En la planta sótano se desarrollan todas las funciones y tareas de la vida diaria del monasterio, estos elementos completan un programa muy extenso y complejo, que da solución a las rutinas de la vida monástica donde el día a día esta perfectamente calculado y los rituales se desarrollan con total ligereza sobre los espacios creados por Pawson para tales efectos.

El claustro, que es el alma del proyecto donde los monjes se cruzan unos con otros en sus rituales diarios, es la mejor expresión de como la simplicidad conseguida es resultado de un proceso arquitectónico realmente complejo. Se produce un recurso nunca antes utilizado y es la materialización de la esencia de este elemento de distribución, se trata del primer claustro creado en voladizo, donde la perspectiva sobre el patio central desde cualquier punto nunca se interrumpe por ningún elemento de soporte, este gesto hace que las superficies lisas, sin fisuras sean algo más que un recurso estético, supone la representación misma de la vida y el paraíso

junto a Dios, el *Paradisum Claustralis*. La función de un monasterio debería ser lisa y sin grietas, como sus volúmenes y superficies. En consonancia con las inquietudes ascéticas de los cistercienses, Pawson ha creado una construcción de la luz, de intensos efectos de luz que son perfectamente coherentes con una atmósfera de serenidad.

Por tanto, encontramos como los elementos de la arquitectura de Pawson están muy presentes en esta obra para dar respuesta a necesidades y planteamiento del rito cisterciense. Tenemos la luz como ingrediente común en todas las salas, dibujando los espacios y dotándoles de una calidad tal que materializan la presencia de Dios como anfitrión del lugar. Se percibe la masa en los gruesos muros rehabilitados, en la monumentalidad el conjunto y en los materiales escogidos. Vemos cómo el volumen y la estructura definen los espacios con formas de delicada simpleza, generando espacios agradables donde el culto divino está muy presente, también se esconde la estructura cuando es necesario para obtener espacios limpios y con la máxima pureza de líneas, como es el caso del claustro y su voladizo, que nos libera la vista sobre el paisaje interior, huella del hombre, y el paisaje exterior de campos de cultivo que forman parte de las rutinas de los monjes se enmarca en los extremos del claustro para congelar su belleza y traerla al interior. Encontramos el orden, la contención y la repetición en las salas superiores donde los espacios están dominados por el potente volumen bajo cubiertas que contrasta con las sensaciones de equilibrio y serenidad de los módulos de aseo y descanso, que mediante su repetición genera un juego de claroscuro que, junto a la pureza de las formas, eleva el lugar a la casa de Dios.

TIENDA JIGSAW, LONDRES. 1999.

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA:

En la arquitectura de Pawson podemos destacar tres grandes grupos de obras por tipología, el primero son las obras de tipo residencial como la propia casa de Pawson que ya hemos visto y analizado. El segundo grupo notable son las obras de tipo religioso, en las que encontramos capillas, intervenciones en iglesias y el monasterio de Novy Dvur que también hemos visto. Y, por último, el tercer grupo tipológico destacable, y no por ellos menos importante, son las obras dedicadas al retail, diseño de locales comerciales especialmente para firmas de moda.

En este grupo arquitectónico voy a destacar la tienda para la firma Jigsaw en Londres que Pawson diseñó en 1999. Hoy en día el diseño de las tiendas de moda ocupa un interés central, en el que arquitectura e interiorismo sirven para sugerir estilos de vida y para crear nuevos ambientes que sirvan como ejemplo para otros usos distintos. Es aquí cuando la arquitectura se convierte en imagen de marca, lo cual es algo que se ha puesto de manifiesto en las flagship stores de las grandes cadenas de moda, alojándose en las avenidas más transitadas de cada ciudad y

usando la arquitectura como parte de su despliegue propagandístico.

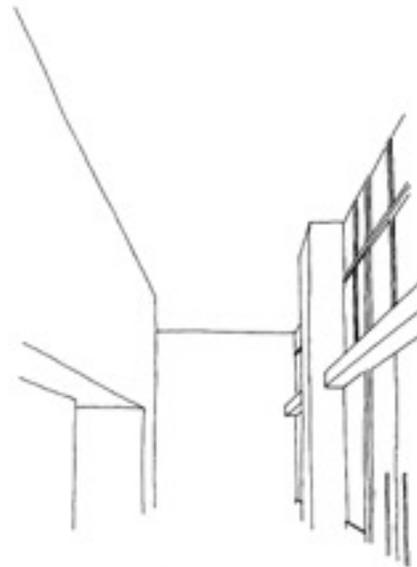
En cuanto al diseño del retail en términos generales, podemos estructurar las tiendas comerciales de moda en tres grupos según su diseño: las de tipo teatral o arquitectónico, las de tipo temático y las de tipo doméstico. En ese caso la tienda Jigsaw con el diseño minimalista de Pawson se aloja en el tipo teatral o arquitectónico.

La clave del diseño de la tienda Jigsaw radica en la importancia del espacio y la estética como reclamo o llamada de atención al público. El espacio es tratado como un escenario donde la prenda es la protagonista, se trata de dignificar el contenido y no el continente, como si de un espacio museístico se tratase.

La tienda Jigsaw se sitúa en Bond Street, en Londres. Esta avenida fue un referente en los 90 a nivel internacional en el mundo de la moda y la cadena Jigsaw se aseguró un lugar en esta avenida comprando un local dedicado a la venta de material fotográfico.

El objetivo de la firma no era especialmente el de usar la arquitectura como imagen de marca, como viene siendo habitual, sino más bien usar la excelencia arquitectónica como elemento

distintivo, la premisa fue la de crear una tienda que encajara en las características de Bond Street.

El local era la suma de los bajos de dos edificios que habían sufrido varias intervenciones en fachada, con un resultado de muy poco interés. La propuesta parte del comienzo de cero, derribando todo lo existente incluida la fachada, para rehacerla con un lenguaje más sencillo y más limpio.

El programa consistía en una tienda distribuida en dos plantas, con otra planta de oficinas y sala de prensa en el nivel superior.

La fachada se crea completamente nueva, recuperando la simetría con dos grandes paños de vidrio recortados sobre la fachada de piedra de Portland, en el paño izquierdo se aloja una gran puerta de entrada de vidrio también. La tienda cobra una presencia imponente en la avenida con la nueva fachada descubriendo el interior desde fuera con el objetivo de atraer al consumidor.

Una vez en el interior se accede a un espacio a doble altura de 6 metros donde se pone de manifiesto el carácter del volumen y la luz como elementos protagonistas, este espacio se consigue retirando unos metros el piso superior donde se

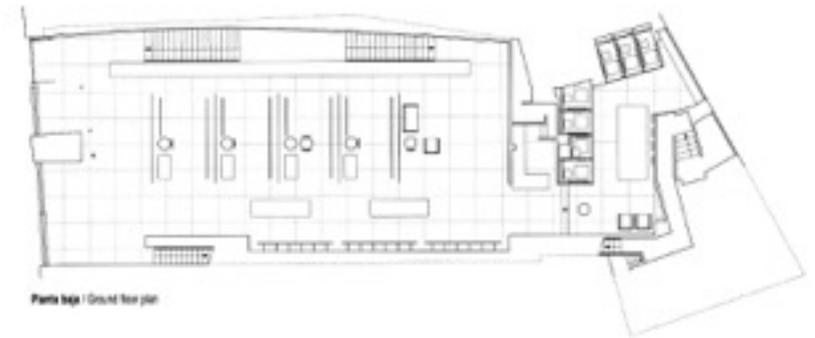
alojan las oficinas y la sala de prensa. Esta intervención la vemos también en otros ejemplos comerciales como la tienda de Calvin Klein en Nueva York, donde el volumen de acceso es bastante similar y donde los maniquíes cobran una importancia espacial al ser puestos estratégicamente de manera que parezca que cobran vida al mismo tiempo que pueden ser observados desde la calle tras las grandes aperturas de vidrio.

El resto de la tienda se distribuye colocando las escaleras en el perímetro para regularizar la planta, ya que las medianeras no eran ni paralelas entre ellas ni perpendiculares a fachada. Unos elementos translucidos se colocan repetidos y paralelos a fachada creando micro espacios donde se alojan las prendas mediante mobiliario, además estas pantallas grabadas sirven para colocar la iluminación en su encuentro con el techo, creando el tan recurrente hueco para colocar la luz y bañar el paño vertical translucido.

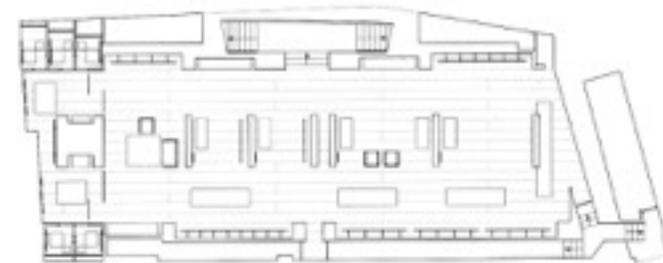
Las escaleras están tras gruesos y grandes muros, son de piedra, de un granito abujardado al igual que toda la planta superior, despertando un carácter monolítico y de solidez que contrasta con la sensación de opresión por los muros entre los que se desarrolla.

Sección longitudinal / Longitudinal section

Planta baja / Ground floor plan

Planta inferior / Lower floor plan

Los grandes muros blancos parecen levitar en el espacio sobre el pavimento de piedra, esto lo consigue mediante un gesto de una sencillez extrema, el muro se retira justo antes de llegar al encuentro con el pavimento, creando una pequeña línea de oscuro que recorre toda la base del muro.

Además del espacio de exposición entre las pantallas de luz, se colocan percheros de cuelgue en el perímetro del espacio expositivo y alojados en los gruesos muros blancos, estos elementos expositivos tienen un diseño destilado a su máxima esencia, se realizan mediante un tubo de acero que se eleva desde el suelo y recorre el perímetro, las prendas se ordenan a lo largo de la barra de acero creando una sensación de orden mediante la colocación de las prendas según la colección.

Al final de la planta baja se ordena el espacio para colocar la zona de los probadores, parece que el ritual de comprar se ha estudiado a fondo y cada pieza se coloca en su lugar exacto para hacer lo más placentera y funcional posible la experiencia de compra.

En la planta baja se crea un ambiente más íntimo con el uso de las más grandes láminas de madera de Douglas, cortadas al mismo ancho que el tronco del árbol puede dar, esto da una

sensación de calidez al mismo tiempo que otorga volumen y solidez.

La distribución en la planta inferior sigue la misma jerarquía que en la planta superior, con los elementos translúcidos partiendo el espacio transversalmente y generando pequeños espacios expositivos con una pieza de mobiliario y un perchero como el descrito anteriormente.

IDENTIFICACIÓN DEL PENSAMIENTO:

La tienda Jigsaw, junto con las tiendas de Calvin Klein, suponen en los años 90 un referente de como la arquitectura se convierte en la imagen de marca de las firmas más importantes de moda por entonces. Es de destacar como arquitectura y moda se unen bajo el mismo punto de partida, la búsqueda de la sencillez y atemporalidad, para que tras el paso de los años el diseño siga siendo una referencia.

En la tienda Jigsaw vemos esos elementos que Pawson utiliza a lo largo de toda su obra en busca de esa sencillez y atemporalidad. Tenemos la monumentalidad de la masa presente en los materiales, la piedra, y los gruesos muros que esconden las escaleras de un solo tramo.

La luz juega un papel importante de nuevo, resaltando las cualidades del espacio, destacando las texturas de los materiales, las paredes enfoscadas en blanco, dejando el material sin revestir con pinturas, lo cual le da a los paramentos una textura con mayor profundidad y presencia.

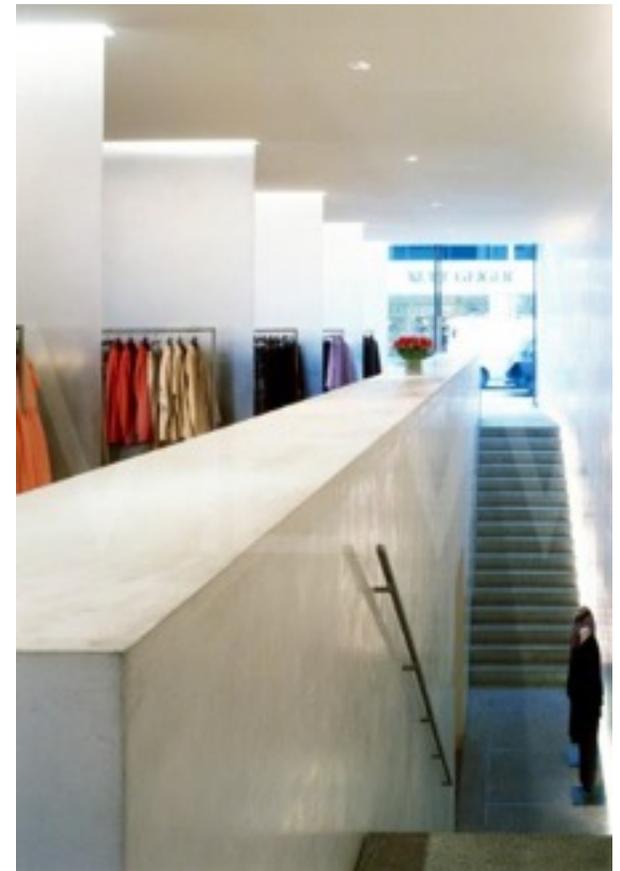
Tenemos volumen presente en la entrada, generando un espacio de acceso más parecido a un espacio de culto que a un lugar para comprar, esto nos recuerda que tanto el culto a Dios, con los espacios religiosos creados por Pawson, como la moda, pueden verse en espacios con el mismo ambiente como si el ritual de la compra pudiera ser entendido como el ritual de culto religioso. Esto se entiende al comparar los espacios diseñados en Novy Dvur con las tiendas de Jigsaw o Calvin Klein, donde se respiran las mismas atmósferas, donde el espacio tiene un carácter teatral y el actor fundamental en uno es Dios y en el otro la moda.

Tenemos una sucesión de espacios que funcionan perfectamente al son del ritual de la compra, aspecto al que Pawson le muestra mucho interés, con los probadores como uno de los últimos eslabones en la experiencia de compra, donde uno se mete y se transforma según las prendas que ha escogido, para salir con una nueva personalidad renovada con sus nuevas adquisiciones.

Vemos el orden y la repetición como distribuyen las plantas de la tienda mediante el uso de elementos verticales translúcidos, que alojan las prendas y ordenan la tienda para darle un carácter de equilibrio y cualificar el espacio con armonía y serenidad.

La contención la encontramos al igual que en las tiendas de Calvin Klein en los gruesos muros que a un lado contienen las escaleras y por el otro se excavan unos huecos donde alojar los percheros diseñados en su mínima esencia, de esta manera la sucesión de prendas quedan contenidas en el grueso muro, creando un equilibrio entre la repetición de las prendas a lo largo de la tienda con la presencia y pesadez de los muros.

En definitiva se consigue ese ambiente de relajación y neutralidad donde la experiencia de compra se acompaña con la experiencia visual arquitectónica como telón de fondo y con el carácter de contenedor, donde los elementos pesados y con textura rugosa parecen levitar al mismo tiempo que ordenan el espacio.

CONCLUSIONES:

A lo largo de este texto hemos recorrido las experiencias que Pawson en primera persona ha experimentado y han sido relevantes en la definición de su pensamiento.

Hemos visto como la cultura zen, la austeridad de los monjes cistercienses y la experiencia con diseñadores minimalistas ha sido relevante para crear ese carácter de sencillez extrema del que se empapan sus obras.

Esta sencillez es puesta en escena mediante el uso de elementos que el propio Pawson utiliza para explicar su pensamiento y que nos han servido para recorrer su obra y sus ideas fundamentales. Además su obra se enmarca bajo el movimiento minimalista, siendo Pawson su máximo exponente en el terreno de la arquitectura, no sin matizar su significado y el sentido que este le otorga a la obra construida.

Nos habla del carácter global del espacio, donde todo elemento se subordina al fin último de sencillez, explica lo que supone vivir en sencillez y como la arquitectura puede ayudar en ese objetivo sin necesidad de llegar a una vida espartana. Habla de que no es la falta de algo, sino la correcta colocación de los elementos lo que mejora el espacio y lo que lo hace inigualable,

en términos globales nos explica el concepto de confort visual, como objetivo al que llegar mediante los elementos descritos a lo largo del texto.

Es el minimalismo su idea fundamental como lenguaje a través del cual conseguir la sencillez, la pureza de las formas, el equilibrio de geometrías que finalmente hacen que el observador se sienta impactado por el ambiente, sienta un riguroso bienestar, que es el fin último para el que están diseñadas sus obras.

Con estos objetivos recurre a los elementos enumerados como recursos clave que definen el diseño minimalista, vamos a ver punto por punto cómo logra introducir estos elementos en su obra y que resultado tiene.

La **Masa** la vemos representada en la contundencia con la que Pawson diseña los muros que separan las escaleras de los espacios servidos, esto lo vemos en su propia casa donde ese muro además de separador es el contenedor del almacenaje, o por ejemplo en la tienda Jigsaw donde los espesos muros blancos flanquean las escaleras en el perímetro y además también contienen elementos de exposición. Además todas las superficies tienen un acabado rugoso, con textura y sin pinturas plásticas por encima, lo cual nos recuerda al origen, a la caverna, donde

era la roca la que nos protegía de las inclemencias del tiempo, estas texturas y revocos además genera profundidad en el material lo que siempre da la sensación de pesadez y de solidez, cosa que con revestimientos finos no se puede conseguir.

La **Luz** esta muy presente en toda su obra, la utiliza para definir los volúmenes y para exaltar los espacios según su necesidad, la vemos presente en la casa Pawson iluminando la caja de la escalera, bañando una pared de tres alturas y definiendo el día con el movimiento de luz a lo largo de la pared, es muy interesante ver la relación que tiene este gesto con los páramos de Yorkshire donde ocurre lo mismo con la luz del día bañando los campos de cultivo. En Novy Dvur la luz eleva los espacios para dar una sensación celestial, donde cada estancia esta bañada de luz controlada para destacar las características más esenciales de las geometrías y con ello elevar la virtud del espacio al máximo como representación divina. La luz en la tienda Jigsaw ilumina el espacio de acceso de doble altura creando una sensación parecida, se pretende poner en virtud el volumen resultante y que sea este gesto el que domina la estancia, creando un ambiente que nos recuerda a los grandes y austeros volúmenes de los templos antiguos, buscando esa sensación de sacralidad.

La **Estructura**, es un elemento menor que se usa subordinado a intereses más allá de los propios de sustentación, en la tienda Jigsaw la estructura se esconde tras los paneles translúcidos quitándole estos todo el protagonismo, sin embargo en Novy Dvur la estructura de las cubiertas se deja vista, en este caso la estructura tiene un aspecto muy potente donde domina toda la estancia, es aquí cuando Pawson se interesa por esta característica de monumentalidad y la realza con la contraposición del equilibrio que generan los planos lisos y repetidos de los nichos de aseo de los monjes. Este mismo gesto lo vemos en la restauración de graneros que convierte en viviendas o en otras intervenciones donde la estructura la somete a tensión frente a su arquitectura de planos y líneas puras.

El **Ritual** esta presente en toda la arquitectura que Pawson realiza, ya que la arquitectura resuelve funciones de las personas y detrás de estas funciones, y sobre todo de las más básicas, es donde Pawson encuentra los rituales. En el monasterio de Novy Dvur todo el programa es un ritual en si mismo, la distribución del mismo es todo un ejercicio de estudiar el ritual de los monjes y escenificarlo en la arquitectura. La casa Pawson es también un ejemplo de ello, donde objetos y estancias se simplifican al máximo para que lo importante sea la acción y no el contenedor que la aloja, esto esta muy presente

en los baños por ejemplo, donde las funciones cobran un especial sentido, celebrando el movimiento del agua. En los diseños comerciales también ocurre lo mismo, diseñando los espacios para hacer más fácil el ritual de la compra, esto se demuestra en la Jigsaw tratando la exposición de prendas como si de obras de arte se tratase, diseñando el espacio como un telón de fondo donde la atención se centre únicamente en el elemento expuesto y en la acción de la compra.

El **paisaje**, este elemento esta muy condicionado al lugar donde se coloca una obra, la casa Pawson se diseña volcada al jardín trasero para estar en contacto continuo con la naturaleza que hay en la parte trasera de la casa. En Novy Dvur, se enmarcan ciertas perspectivas sobre el entorno exterior en puntos concretos del recorrido del claustro, relacionando el movimiento en este espacio con el movimiento entre las rutinas de los monjes y, además, se crea un claustro donde la frontera interior/exterior queda difusa al estar completamente conectado al patio central, un jardín y una huerta donde los monjes cultivan sus alimentos.

El **Orden** supone equilibrio y serenidad, esto se consigue mediante la correcta disposición de elementos que se suceden y se relacionan, este orden es principalmente visual, el orden es el

principio del confort visual que tanto preocupa a Pawson. En su propia casa todo se rige por un orden, este orden se obtiene por la reducción de los elementos al mínimo, configurando los espacios con lo mínimo necesario para cumplir las funciones, por eso encontramos una vivienda donde los elementos cotidianos son escasos, como utensilios de cocina, mobiliario, objetos, etc. En la tienda Jigsaw se obtiene el orden mediante la correcta colocación de los elementos de exposición, la correcta repetición de estos elementos y el equilibrio que se genera entre plantas con distinto uso de materiales en el pavimento para crear diferentes sensaciones. En Novy Dvur son las funciones las que estructuran un orden estricto resultante del ritual monástico que supone el día a día de los monjes. El orden es un elemento clave para conseguir la simplicidad con la que trabaja Pawson, ya que es este elemento el que jerarquiza otros como la repetición, el volumen, el ritual o la contención.

Contención, supone la capacidad de albergar o alojar el espacio por parte de la arquitectura, a priori supone un concepto muy evidente, pero al que Pawson le otorga mucha importancia y que finalmente se ve en su obra la sutileza con la que esta presente, por ejemplo vemos la contención en Novy Dvur en las salas capitular o la propia iglesia como la luz penetra en las estancias pero no el paisaje, el espacio interior

queda contenido en la arquitectura y protegido del exterior a pesar de la presencia de la luz natural, o en un sentido más simple, como en la casa del arquitecto los gruesos muros que separan la escalera son armarios que contienen todos los elementos superfluos que molestan al confort visual de las estancias. También en la Jigsaw vemos los gruesos muros que a un lado contienen un hueco que aloja percheros donde se cuelgan las prendas.

La **Repetición** muy relacionada con el orden la encontramos en la tienda Jigsaw con los elementos separadores que ordenan el espacio, a cada elemento translúcido le acompaña una pequeña pesa y un perchero, estas tres elementos crea un módulo que repetido genera la sensación de equilibrio buscada. En el monasterio de Novy Dvur este recurso se usa en las salas superiores de habitaciones y baños, donde cada nicho es repetido creado un claro-oscuro que contrasta con el volumen de la sala y la estructura vista.

El **Volumen** es, junto a la luz, un elemento muy recurrido en la obra de Pawson, este elemento esta presente en todas las estancias de sus diseños ya que sus proporciones y geometrías son objeto de largos estudios y pruebas constantes, la luz los define mediante rasgaduras entre los planos verticales y los horizontales. En Novy

Dvur vemos su presencia en la sala capitular donde se define un volumen geoméricamente perfecto para armonizar el espacio. También en la casa de Pawson en el sótano este volumen queda indefinido por la continuidad que tiene con el patio al no encontrar elementos que definen el espacio interior o en la zona de acceso de la tienda Jigsaw donde hay un cambio de escala en el volumen con respecto al resto de la tienda, este gesto es intencionado para generar la sensación de armonía antes de comenzar el ritual de la compra.

La **Esencia** es un tema muy recurrente en la constante búsqueda de la simplicidad arquitectónica, la vemos presente en la casa Pawson en el diseño reduccionista en cada elemento, como por ejemplo en los aplique de cocina diseñados para Obumex, el grifo que simula el chorro del agua que gira para hacerla caer en vertical o los tiradores de accionamiento del agua, lo vemos también en el diseño de la bañera o la propia ducha, que es inexistente, simplemente es un grifo colgado de la pared y la estancia entera se convierte en ducha. Este elemento es muy significativo en su obra y define bastante bien el carácter de su arquitectura, reduciendo constantemente a la esencia cada diseño, pero limita en la frontera entre lo funcional y lo estéticamente confortable, ya que en algún caso concreto se puede pecar de poca practicidad, como es el

caso de la bañera o la ducha. También esta presente este elemento en el monasterio donde cada elemento de mobiliario se define por su propia esencia sin contener ningún elemento superfluo que perturbe el diseño del mismo, o en las salas creadas para funciones concretas, cuyo uso esta presente y domina el funcionamiento de las mismas sin ser posible otro uso distinto.

Y por último esta la **Expresión**, la arquitectura de Pawson a pesar de ser austera y sencilla, se caracteriza por expresar con lo mínimo, este elemento es quizás el que más destaca su obra frente a burdas imitaciones minimalistas que encontramos en el panorama contemporáneo actual. La vemos en Novy Dvur donde cada sala expresa el ritmo de vida de sus habitantes, donde el lugar es la manifestación de la sencillez de vida a la que se someten los monjes y también lo vemos en la representación del espacio sagrado es, observando sus fotografías nadie es capaz de no identificar la divinidad de los espacios que se consigue mediante el uso de la luz. También en la casa de Pawson vemos como esta presente la expresión de una vida en la sencillez, la simplicidad de una vida alejada del consumo exagerado, donde los elementos se cuentan con una mano y cuando uno falta se pierde el equilibrio. También en la tienda Jigsaw y en el resto de locales comerciales que diseña Pawson se percibe la sensación de estar en un

lugar sagrado, aunque en este caso no para venerar a un Dios, sino para admirar y consumir la moda.

En definitiva, todos estos elementos están muy presentes en su obra como elementos que definen sus fundamentos minimalistas, representando sus creencias con respecto al diseño y a la arquitectura, definiendo y destilando cada diseño a su mínima expresión, a la simplicidad más extrema, con la convicción de que es posible mejorar la vida de las personas mediante la sencillez, creando espacios que sanen el alma al mismo tiempo que funcionen para el objetivo que han sido creados.

Nada desentona, nada responde a un capricho del momento o estilístico, como hemos visto su obra despierta un una disciplina y un rigor como en pocos arquitectos se puede encontrar, se puede estar más a favor de sus ideas o más en contra de ellas, puede gustar más o menos, pero de lo que no se puede dudar es que la puesta en práctica de las mismas es rigurosa y palpable.

“La simplicidad es el grado más alto de sofisticación”

Leonardo Da Vinci.

BIOGRAFÍA Y FUENTES:

El Croquis. *Pausa para pensar, n° 127 John Pawson 1995-2005*

El Croquis. *La voz de la materia, n° 158 John Pawson, 2006-2011*

John Pawson. *Minimum. Phaidon Press Limited, 1996*

Design Museum. *How to design a House, Conrad Octopus ed. 2010.*

IVAM. *John Pawson Temas y Proyectos. Phaidon Press Limited, 2002*

María Antonia Frías Sagardoy. *John Pawson: La elocuencia del silencio o una belleza esencial. Revisiones 01 / 2005 / 15-28.*

Ana María Tavares Martins. *Minimalismo cisterciense: del Cister del siglo XII al Minimum del siglo XXI. Actas del congreso internacional de arquitectura religiosa contemporánea 2-II, 2011*

Ana María Tavares Martins. *Stella Matutina: del claustro al exterior y de la Apología de San Bernardo a la arquitectura contemporánea. Actas del congreso internacional de arquitectura religiosa contemporánea 3, 2013*

ÍNDICE DE IMÁGENES:

Pág. 6: John Pawson en su casa, imagen extraída de Google.

Pág. 7: Mies van der Rohe en su silla cantilever, imagen extraída de Google.

Pág. 8: Monasterio de Le Thoronet, sur de Francia, imagen extraída de Google.

Pág. 9: Shiro Kuramata y diseños suyos, imágenes extraídas de Google.

Pág. 10: Dibujo japonés, imagen extraída de Google.

Pág. 11: Halifax en 1873, imagen extraída de www.bbc.co.uk

Pág. 16: Libro *Minimum*, imagen extraída de www.mutina.it

Pág. 17: Libro *Minimum*, imagen extraída de www.mutina.it

Pág. 18: Arriba: lavabo de mármol de Carrara de Pawson; Abajo: escalera de las terminal Cathay Pacific en el aeropuerto de Hong Kong. Extraídas de google

Pág. 19: Arriba: Kerling Gallery; Abajo: escalera casa Pawson. Extraídas de johnpawson.com

Pág. 20: Tilty Barn House, extraída de johnpawson.com

Pág. 21: Arriba: Tilty Barn House; Abajo: Starkmann Offices. Extraídas de johnpawson.com

Pág. 22: Calvin Klein store NY, extraída de johnpawson.com

Pág. 23: Baño primera casa Pawson, extraída de Google

Pág. 24: Arriba: bandejas para la colección *When Objects Work*. Abajo: sala capitular Novy Dvur. Extraídas de johnpawson.com

Pág. 25: Restaurante Wakaba, extraída de johnpawson.com

Pág. 26: Arriba: Faggionato Apartment; Abajo: Restaurante Wakaba. Extraídas de johnpawson.com

Pág. 27: Tienda Jigsaw, extraída de johnpawson.com

Pág. 28: Arriba: Salas Cathay Pacific; Abajo: Baños en Novy Dvur. Extraídas de johnpawson.com

Pág. 29: Sala Capitular en Novy Dvur, extraída de Pinterest

Pág. 30: Arriba: Cuenco para la colección *When Objects Work*. Abajo: Baron House. Extraídas de whenobjectswork.com y johnpawson.com respectivamente

Pág. 31: Casa Neuendorf, extraída de johnpawson.com

Pág. 32: Arriba: Casa Tilty Barn; En medio: Casa en Túnez; Abajo: Casa Neuendorf. Extraídas de johnpawson.com

Pág. 33: Grifo para Obumex, extraída de Pinterest

Pág. 34: Arriba: monasterio Le Thoronet; Abajo: Tienda Cannelle. Extraídas de Google y johnpawson.com respectivamente

Pág. 35: Escalera casa privada, Londres, extraída de Pinterest

Pág. 36: Arriba: plano situación casa Pawson; Abajo: Fachada casa Pawson. Extraídas de El Croquis

Pág. 37: Plantas casa Pawson. Extraídas de El Croquis

Pág. 38: Secciones casa Pawson. Extraídas de El Croquis

Pág. 39: Patio y cocina casa Pawson. Extraída de johnpawson.com

Pág. 40: Arriba: Escalera y salón casa Pawson; Abajo: Escalera casa Pawson. Extraídas de El Croquis

Pág. 41: Almacenaje en cocina, casa Pawson. Extraídas de Pinterest

Pág. 42: Arriba y abajo: cocina casa Pawson; En medio: Salón casa Pawson. Extraídas de El Croquis

Pág. 43: Izquierda: cocina casa Pawson; Derecha: Baño principal casa Pawson. Extraídas de El Croquis

Pág. 44: Baño planta 2º, casa Pawson. Extraída de Google
Pág. 45: Escalera 2º planta, casa Pawson. Extraída de El Croquis
Pág. 46: Cocina, casa Pawson. Extraída de johnpawson.com

Pág. 47: Maqueta de Novy Dvur. Extraídas de Pinterest
Pág. 48: Monjes en sus actividades diarias. Extraídas de novydvur.cz
Pág. 49: Arriba: iglesia sin acabar Novy Dvur; Abajo: Iglesia acabada. Extraídas de novydvur.cz
Pág. 50: Arriba: vista aérea Novy Dvur; En medio: Fachada ppal. Novy Dvur; Abajo: reformas en Novy Dvur. Extraídas de El Croquis las primeras y novydvur.cz la última respectivamente.
Pág. 51: Planta baja, Novy Dvur. Extraída de El Croquis
Pág. 52: Planta primera, Novy Dvur. Extraída de El Croquis
Pág. 53: Maqueta Novy Dvur, Extraídas de novydvur.cz
Pág. 54: Arriba: *Reflectorium*; En medio: *Scriptorium*; Abajo: Sala capitular. Extraídas de johnpawson.com
Pág. 55: Claustro, Novy Dvur. Extraída de johnpawson.com
Pág. 56: Arriba: Iglesia, Novy Dvur. Abajo izq. y dcha.: claustro; Abajo centro: sala baños. Extraídas de johnpawson.com
Pág. 57: Derecha: Patio central, Novy Dvur; Izda.: Exterior Iglesia, Novy Dvur. Extraídas de Pinterest.
Pág. 58: Foto y dibujo de la fachada de la tienda Jigsaw. Extraídas de El Croquis
Pág. 59: Fachada de la tienda Jigsaw. Extraídas de johnpawson.com
Pág. 60: Arriba: fachada Jigsaw; Abajo: acceso Jigsaw; Centro: dibujo acceso Jigsaw. Extraídas de El Croquis

Pág. 61: Plantas tienda Jigsaw. Extraídas de El Croquis
Pág. 62: Interior tienda Jigsaw. Extraídas de El Croquis y johnpawson.com
Pág. 63: Interior tienda Jigsaw. Extraídas de El Croquis y johnpawson.com
Pág. 64: Interior tienda Jigsaw. Extraídas de El Croquis y Pinterest
Pág. 65: Interior tienda Jigsaw. Extraídas de El Croquis y Pinterest
Pág. 66: Fachada Jigsaw, Bond street, Londres. Extraídas de google
Pág. 70: John Pawson, extraída de Pinterest

ÍNDICE DE CITAS:

- 1 Pawson, *Minimum*, pág. 11
- 2 Pawson, *Minimum*, pág. 15
- 3 Pawson, *El Croquis n° 127*, pág. 20
- 4 Pawson, *Minimum*, pág. 15
- 5 Pawson, *El Croquis n° 127*, pág. 15
- 6 Pawson, *El Croquis n° 158*, pág. 15
- 7 Pawson, *Minimum*, pág. 14
- 8 Pawson, *El Croquis n° 158*, pág. 14
- 9 Pawson, *El Croquis n° 158*, pág. 14
- 10 Pawson, *Minimum*, pág. 7
- 11 Pawson, *El Croquis n° 127*, pág. 6
- 12 Pawson, *El Croquis n° 127*, pág. 6
- 13 Pawson, *El Croquis n° 127*, pág. 19
- 14 Pawson, *Minimum*, pág. 7
- 15 Pawson, *El Croquis n° 127*, pág. 24
- 16 Pawson, *El Croquis n° 127*, pág. 22
- 17 Pawson, *El Croquis n° 127*, pág. 24
- 18 Pawson, *El Croquis n° 127*, pág. 23
- 19 Pawson, *Minimum*, pág. índice de imágenes
- 20 Pawson, *Minimum*, pág. 1
- 21 Pawson, *Minimum*, pág. 8
- 22 Pawson, *Minimum*, pág. 9
- 23 Pawson, *Minimum*, pág. 18
- 24 Pawson, *Minimum*, pág. 19
- 25 Pawson, *Minimum*, pág. 9
- 26 Pawson, *Minimum*, pág. 12
- 27 Pawson, *Minimum*, pág. 13
- 28 Pawson, *Minimum*, índice de imágenes
- 29 Pawson, *Minimum*, pág. 13
- 30 Pawson, *Minimum*, pág. 8
- 31 Pawson, *Minimum*, pág. 15
- 32 Pawson, *Minimum*, índice de imágenes
- 33 Pawson, *Minimum*, índice de imágenes
- 34 Pawson, *Minimum*, pág. 8
- 35 Pawson, *Minimum*, pág. 9

- ³⁶ Pawson, *Minimum*, índice de imágenes
- ³⁷ Pawson, *Minimum*, pág. 9
- ³⁸ Pawson, *Minimum*, pág. 19
- ³⁹ Pawson, *Minimum*, índice de imágenes
- ⁴⁰ Pawson, *Minimum*, índice de imágenes
- ⁴¹ Pawson, *Minimum*, índice de imágenes
- ⁴² Pawson, *Minimum*, pág. 18
- ⁴³ Pawson, *Minimum*, pág. 18
- ⁴⁴ Discurso de Pawson en la ceremonia de la puesta de la primera piedra en la iglesia de Novy Dvur.
- ⁴⁵ Pawson, *Minimum*, índice de imágenes
- ⁴⁶ Pawson, *How to design a House*, pág. 72
- ⁴⁷ Pawson, *How to design a House*, pág. 73
- ⁴⁸ Pawson, *How to design a House*, pág. 74
- ⁴⁹ Pawson, *How to design a House*, pág. 74
- ⁵⁰ Pawson, *How to design a House*, pág. 75
- ⁵¹ Pawson, *How to design a House*, pág. 76
- ⁵² Pawson, *How to design a House*, pág. 79
- ⁵³ Pawson, *How to design a House*, pág. 79
- ⁵⁴ Pawson, *How to design a House*, pág. 73
- ⁵⁵ Pawson, *Minimum*, pág. 19
- ⁵⁶ Pawson, *How to design a House*, pág. 77
- ⁵⁷ Monje de la abadía de Sept-Fons/Novy Dvur, *John Pawson, Temas y Proyectos*, pág. 72
- ⁵⁸ "Regla de San Benito" cap. 66, 6-7
- ⁵⁹ Pawson, *Minimum*, pág. 20
- ⁶⁰ Pawson, *Minimum*, pág. 15
- ⁶¹ *Capitula*, IX, 1
- ⁶² Monje de la abadía de Sept-Fons/Novy Dvur, *Minimum*, índice de imágenes
- ⁶³ Discurso de Pawson en la ceremonia de la puesta de la primera piedra en la iglesia de Novy Dvur.
- ⁶⁴ Pawson, *Minimum*, índice de imágenes

