

Editoriale

Mendes da Rocha and the School of São Paulo

If there is a way out of the incipient degeneracy of contemporary practice it may well reside in the Brazilian architectural tradition dating back over three quarters of a century to the Ministry of Education in Rio de Janeiro, completed in 1943 to the designs of Lúcio Costa and Oscar Niemeyer in conjunction with Affonso Reidy, Carlos Lego, Jorge Moreira and Hernani Vasconcelos with Le Corbusier as consultant and in collaboration with the distinguished structural engineer Emilio Baumgart, along with landscaping by Roberto Burle Marx. This, as Paulo Mendes da Rocha has maintained, is the ultimate origin of the Paulista School of architecture, particularly as this makes itself felt in the structural dynamism of Affonso Reidy, as we find this in Reidy's Experimental School, realized in Asunción, Paraguay (1952-65) and in his mastery Museum of Modern Art, Rio de Janeiro realized in 1953 in Burle Marx's Flamengo Park. Reidy's canted structural section will be transformed by Vilanova Artigas and Carlos Cascaldi in a series of heroic reinforced concrete works built in São Paulo between 1959 and 1961; the Itanbaém High School, the São Paulo Football Club, the Anhembi Tennis Club, the Santapaula Yacht Club boat house and, finally, the monumental faculty of architecture, the FAU Building, in São Paulo University, completed in 1968. The compelling nature of this achievement derives from the characteristic tapering point supports of the long span concrete walls flanking the sides of the space and the exceptionally generous horizontal character of the resultant megaform.

While Lina Bo Bardi will extend this megastructural approach with her seventy meter span reinforced concrete bridge-museum sailing above an open public plaza in the city, built over the years 1957-68, this will be followed by her equally monumental, SESC Pompéia Factory of 1986. However, the ultimate inheritor of Artigas's structural audacity was Paulo Mendes da Rocha, who emerges as a unique talent with his Paulista Athletic Club of 1958, won in competition and built in his thirtieth year. This building already displays the key features of his style, above all perhaps, his marked capacity for combining, in the most elegant fashion imaginable, the reinforced concrete undercroft of the stadium itself, with a light weight, concentrically layered roof poised on top of a flat semi-circular concrete cornice; this last being sustained by six cantilevered concrete brackets which take their bearing off point supports integrated into the earthwork enclosing the stadium. The crown of this tectonic tour de force, is a cluster of pre-tensioned steel cables which pick up the center of the light weight steel roof and tie the load back into six cantilevered reinforced concrete blades around the perimeter.

Another aspect of Mendes da Rocha's unique vision is his geographical imagination wherein he is able to envisage vast interventions at a territorial scale such as we find this in his plan for the port of Tietê in the state of São Paulo (1980) or his plan for the Bay of Vitória (1993) or his

regularization of the port facility in the Bay of Montevideo (1998), thereby transforming the port into a square of water three kilometers across. As he wrote of this idealistic vision, «At one remote, at a delightfully situated point on the bay, a tiny island was transformed into a theatre, after the manner of the Venetians. Perhaps one night, an inexpressibly haunting melody from its shores will linger over the city. Who knows, it could even be Villa-Lobos's *Amazonica*».

A touchstone of Mendes da Rocha's architecture is his continual insistence on 'the space of appearance' as an essential *res publica* that should be established in the heart of every building, even in a private residence, as exemplified in the design of his own house, designed with João Eduardo de Gennaro and completed in São Paulo in 1967. Perhaps the first thing one notices about this work, is the monumentality of its structure carrying the house on four freestanding concrete columns, the main volume consisting of a single floor raised up over a bermed earthwork from which one enters by a single switchback stair. Executed throughout in exposed in-situ concrete and subdivided by sliding wooden partitions, each top-lit bedroom is lined up in the midst of a public domain flanking the private cells on the front and the back of the house.

A monumentality of greater weight and magnitude appears in his Serra Dourada stadium built in Goiania in 1973 and in his Brazilian Museum of Sculpture completed in São Paulo in 1995. Here again we have an heroic play between earthwork and roofwork, the latter consisting of an enormous flat box of concrete, twelve meters wide and sixty meters deep, while the former provides for an open-air theatrical space and an exotic water garden designed by Burle Marx, plus a ramp descending into the museum itself.

Other compensatory one-off civic places by Mendes da Rocha can be found throughout São Paulo, including the Poupatempo municipal building raised off the ground and treated as a kind of galleria allocated to the everyday task of obtaining and paying for municipal services. Of comparable civic order is the FIESP Cultural Center (1996) built beneath an existing high-rise structure and the square of the patriarch – the Praça do Patriarca – completed in the center of the city over the years 1992-2002. Crowned by a welded steel portal and canopy spanning over the entrance to an underground passageway this portico is but one component designed to revitalize the old center of the city.

Vilanova Artigas and Mendes da Rocha, the two well-known faculty members of the EAU, repressed for political reasons under the military junta from 1964 to 1985, are not the only prominent members of the Paulista School. One notes, in this regard, the dramatic megaform of the Cultural Centre built in Campinas, São Paulo, in 1967 to the designs of Fábio Penteadó or the non-monumental popular works polemically pursued by Sérgio Ferro, Flávio Império and Rodrigo Lefèvre, whose 'home grown' shell constructions of the late 60's were reminiscent of the work of the Uruguayan master Eladio Dieste.

Nonetheless, there is a further surprising side to the sensibility of Mendes da Rocha which merits comment, namely his exceptional capacity for restoring and re-using existing structures as in the São Paulo State Pinacothek (1993), the Museum for Portuguese Language (2000) and his brilliant reworking of the Museum Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro and Our Lady of the Conception chapel in Recife, both dating from 2005. Either way round, old or new, structural order and spatial vibrancy are always invariably the two elements that bring these works fully into their new incarnation.

Aided and abetted by the younger generation, that is to say by his former students who collaborate with him whenever the occasion arises, as in the case of the Dom Pedro Bus Station, São Paulo (1996) designed in collaboration with MMBB architects of whom one of the most talented members was Angelo Bucci who is now in practice on his own. All of this testifies to the still active collective continuity and strength of the Paulista School that is as much dedicated to social welfare as it is committed to a rigorous and arresting architectural form.

Kenneth Frampton

Mendes da Rocha e la Scuola di São Paulo

Se c'è una via d'uscita dalla progressiva degenerazione della pratica contemporanea, questa potrebbe trovarsi nella tradizione architettonica brasiliana, guardando indietro oltre tre quarti di secolo, esattamente nel Ministério da Educação a Rio de Janeiro, completato nel 1943 su progetto di Lúcio Costa e Oscar Niemeyer insieme ad Affonso Reidy, Carlos Lego, Jorge Moreira e Hernani Vasconcelos, con il contributo di Le Corbusier in qualità di consulente e in collaborazione con il noto ingegnere strutturalista Emílio Baumgart e con il paesaggista Roberto Burle Marx. Tale progetto, come ha sottolineato Paulo Mendes da Rocha, è all'origine della Scuola di architettura Paulista, soprattutto per il modo in cui in essa si avverte il dinamismo strutturale di Affonso Reidy, adottato nel Colegio Experimental da lui costruito ad Asunción in Paraguay (1952-1965) e nel suo mirabile Museu de Arte Moderna di Rio de Janeiro, realizzato nel 1953 nel Parco del Flamengo di Burle Marx. La struttura inclinata di Reidy verrà trasformata da Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi in una serie di eroiche opere in cemento armato, create a São Paulo tra il 1959 e il 1961: il Ginásio di Itanbaém, il São Paulo Futebol Clube, l'Anhembí Tênis Clube, il Garagem de barcos del Santapaula Iate Clube e infine la FAU, la monumentale facoltà di architettura dell'Università di São Paulo completata nel 1968. La potente natura di questa realizzazione deriva dai caratteristici e sottili punti di appoggio — a sostegno delle lunghe travi parete in cemento armato che delimitano lo spazio — e dall'eccezionale e generoso carattere orizzontale della megaforma che ne consegue.

Allo stesso tempo Lina Bo Bardi estenderà questo approccio megastrutturale ai settanta metri di travi in cemento armato precompresso del suo museo-ponte, che campeggia sopra una piazza pubblica aperta nel centro della città, costruito fra il 1957 e 1968, a cui farà seguito l'altrettanto monumentale fabbrica SESC Pompéia del 1986. Tuttavia, l'erede assoluto dell'audacia strutturale di Artigas è Paulo Mendes da Rocha, che emerge come talento straordinario, vincendo il concorso per il Ginásio del Clube Atlético Paulistano del 1958, realizzato quando era trentenne. Questo edificio rivela già le caratteristiche principali del suo stile, forse soprattutto la spiccata capacità di unire, nel modo più elegante possibile, lo spazio seminterrato in cemento armato della palestra e una copertura leggera ad anelli concentrici, posti sopra ad una cornice piana semi-circolare in calcestruzzo; quest'ultima è sorretta da sei mensole, anch'esse in cemento armato, che scaricano il peso in punti integrati negli spazi che circondano il campo di gioco. Il coronamento di questo tour de force tettonico è un insieme di cavi di acciaio pre-tesi, che sostengono al centro la leggera calotta in acciaio e si ancorano alle sei sottili lame a sbalzo, anch'esse in calcestruzzo, disposte attorno al perimetro.

Un altro aspetto della visione unica di Mendes da Rocha è l'immaginazione geografica, con cui è in grado di pianificare grandi interventi su scala territoriale, come possiamo osservare nel suo progetto per il porto del Tietê nello Stato di São Paulo (1980), o il piano per la baia di Vitória (1993) o per la regolarizzazione dell'impianto portuale nella baia di Montevideo (1998), che ha trasformato il porto in una piazza d'acqua larga tre chilometri. Proprio su questa visione utopica scrive: «Vicino, in un'incantevole punto della baia, una piccola isola è stata trasformata in un teatro, alla maniera dei veneziani. Forse una notte, una melodia straordinariamente incantevole proveniente dalle sue rive si diffonderà sulla città. Chissà, potrebbe anche essere l'Amazonas di Villa-Lobos».

Una pietra di paragone dell'architettura di Mendes da Rocha è il continuo riferimento allo «spazio dell'apparenza», come una res pubblica essenziale che dovrebbe essere costituita nel cuore di ogni edificio, anche in una residenza privata, come viene esemplificato nella sua casa progettata assieme a João Eduardo de Gennaro e costruita a São Paulo nel 1967. La prima cosa che si nota di quest'opera è probabilmente la monumentalità della struttura, con la residenza sostenuta da quattro pilastri isolati in cemento armato e il volume principale, un unico piano, sollevato sull'argine di un terrapieno, dal quale si accede all'interno attraverso una singola rampa di scale. È costruita tutta in calcestruzzo a vista gettato in opera e suddivisa da pareti scorrevoli in legno; ciascuna stanza da letto — che prende luce

dall'alto – si trova allineata in posizione centrale tra le due aree comuni che fiancheggiano questi ambienti privati sul davanti e sul retro della casa.

Una monumentalità ancor più accentuata e massiccia appare in altre due opere di Mendes da Rocha: nello stadio Serra Dourada da lui costruito a Goiânia nel 1973 e nel Museu Brasileiro da Escultura, completato a São Paulo nel 1995. Anche qui si nota un sorprendente gioco tra terreno in pendenza e copertura; quest'ultima è costituita da un'enorme trave scatolare in cemento armato – dodici metri di larghezza e sessanta di lunghezza – mentre il dislivello si configura per formare lo spazio per un teatro all'aperto ed un esotico giardino d'acqua disegnato da Burle Marx, oltre ad una rampa che discende nel museo stesso.

Altri straordinari spazi civici progettati da Mendes da Rocha possono essere trovati nell'intera São Paulo, come l'edificio comunale *Ponpatempo* che si solleva dal suolo per assumere la forma di una galleria dei servizi destinata al rapporto quotidiano tra municipalità e cittadini. Di equivalente carattere civico è il Centro Culturale FIEESP (1996), costruito al di sotto di un edificio preesistente a molti piani e la Praça do Patriarca completata nel centro città fra il 1992 e il 2002. Coronato da un portale in acciaio saldato e da una pensilina che si estende sopra l'ingresso di un sottopassaggio pedonale, questo portale è solo una delle tante realizzazioni progettate per rivitalizzare il centro storico della città.

Vilanova Artigas e Mendes da Rocha, i due ben noti docenti della EAU perseguitati per motivi politici dalla dittatura militare al potere fra il 1964 ed il 1985, non sono gli unici esponenti di spicco della Scuola Paulista. Si noti, a questo proposito, la sensazionale megaforma del Centro Culturale di Campinas, nello Stato di São Paulo, progettato nel 1967 da Fábio Penteadó o le opere popolari polemicamente non-monumentali perseguite da Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefevre, le cui costruzioni a guscio «fatte in casa» della fine degli anni '60 ricordavano l'opera del maestro uruguayano Eladio Dieste.

Tuttavia c'è un ulteriore sorprendente aspetto della sensibilità di Mendes da Rocha che merita un commento, vale a dire la sua eccezionale capacità di recuperare e riutilizzare strutture esistenti, come la Pinacoteca di Stato a São Paulo (1993) e il Museu da Língua Portuguesa (2000), così come la sua splendida rielaborazione del Museu Nacional de Belas Artes a Rio de Janeiro e della cappella di Nossa Senhora da Conceição a Recife, entrambi risalenti al 2005. Ad ogni modo, sia nel recupero sia nel nuovo, il carattere strutturale e la vivacità degli spazi sono sempre invariabilmente i due fattori che conducono queste opere ad una loro nuova e fortunata rinascita.

Paulo Mendes da Rocha è oggi aiutato e supportato dalle nuove generazioni, vale a dire dai suoi ex allievi che collaborano con lui ogni qualvolta ce ne sia occasione, come nel caso della stazione degli autobus di Dom Pedro a São Paulo (1996), progettata in collaborazione con gli architetti MMBB, tra i quali uno dei membri più talentuosi era Angelo Bucci, che oggi lavora autonomamente. Tutto questo testimonia la continuità degli sforzi e l'impegno collettivo della Scuola Paulista, votata al benessere sociale tanto quanto ad una forma architettonica rigorosa e d'impatto.

Kenneth Frampton