

Plan 199 Arquitecto

Asignatura 15905 COMPOSICION DEL JARDIN Y DEL PAISAJE I

Grupo 1

Presentación

Asignatura teórica y analítica que estudia la construcción del paisaje del hombre a través de los grandes modelos de la historia del jardín y su relación con la arquitectura, el paisaje natural y la ciudad.

Programa Básico

1. El jardín como estancia de la casa. La creación de un tipo: el jardín de la domus romana. El hortus conclusus medieval. Cierre real y cierre virtual. Jardines monásticos y jardines cortesanos. Elementos y tipos. El jardín secreto italiano.
2. El jardín musulmán. Espacio y símbolo: el paraíso coránico. La definición de un sistema geométrico: el chahar-bagh. El jardín como centro del edificio y el edificio como centro del jardín. Articulaciones y visiones del espacio. Los ejemplos mediterráneos: los jardines de la Alhambra y del Generalife. El jardín mogol: la perfección del sistema. Fortalezas y mausoleos.
3. Micropaisajes orientales: el jardín japonés como interpretación del cosmos. La montaña, la roca y la isla. El Sakuteiki, la forma precisa de concebir el jardín. Escala, fondo y símbolo. El jardín de la contemplación. Kare-sansui, jardín y filosofía zen. La elegancia de lo simple y la belleza del vacío.
4. La villa en el paisaje. La villa romana como modelo. El ideal de villa en el Renacimiento italiano: la búsqueda de un modelo clásico. El jardín en las teorías de Alberti. La villa y la organización del territorio. Las villas mediceas en el paisaje humanístico de Florencia: del clasicismo de Poggio a Caiano a la invención del paisaje en Pratolino.
5. La composición de la villa manierista. El jardín llano. Focos y compartimentaciones geométricas: la villa Medici y la villa Montalto como paradigmas. El jardín aterrazado. Jardín y paisaje: relaciones físicas y simbólicas; la villa d'Este. El agua como mecanismo de articulación espacial: la villa Lante. Descomposiciones y recomposiciones del manierismo: Bomarzo.
6. El trazado regular: el modelo francés. Antecedentes: el jardín de parterres. La axialidad como sistema. Jardines de la inteligencia: la obra de André Le Nôtre. Manipulaciones perspectivas: la captura del infinito. Vaux-le-Vicomte: la perfección del espacio. Versalles: la ciudad vegetal. La codificación del sistema y la expansión del modelo.
7. El trazado irregular: el modelo inglés. Pintura y jardín. El jardín paisajista. Alexander Pope: lecturas poéticas del paisaje. William Kent: paisajes escenográficos de la evocación. Jardines de circuito y jardines de aficionados. El paisaje estructurado de Lancelot Brown: la experimentación del espacio continuo. Humphry Repton: el método de proyecto.
8. La concepción del parque urbano. Los primeros modelos ingleses. John Nash: la vivienda y el verde. Joseph Paxton: colinas y calles. Las Promenades de París: naturaleza e ingeniería en los parques de Alphand. El parque en la ciudad americana. F.L. Olmsted: el parque como corazón de la ciudad. Parkway y Parksystem: la invención de un sistema verde urbano.

Objetivos

Introducir al alumno en el conocimiento específico de la disciplina de la composición del jardín y del paisaje en los grandes momentos de la historia, con especial dedicación a las siguientes cuestiones: el lugar, la topografía, la escala, la relación con el edificio, la geometría, el espacio, los recorridos, las visiones, los elementos (arquitectónicos, acuáticos o vegetales) y los significados. Este conocimiento dotará al alumno de una base mínima de comprensión de los elementos y mecanismos con los que se crea el paisaje de la arquitectura que le permita posteriormente desarrollar una práctica proyectual en este ámbito.

LOS MODELOS DE JARDÍN

1. El jardín cerrado. La escala doméstica. El jardín de la domus romana: arquitectura y topiaria. El hortus conclusus medieval. Jardines monásticos y jardines cortesanos. Elementos y tipos. El jardín secreto renacentista.

ABEN, Rob; WIT, Saskia de: *The Enclosed Garden. History and Development of the Hortus Conclusus and its Reintroduction into the Present-day Urban Landscape.* 010 Publishers, Rotterdam 1999.

CRISP, Frank: *Medieval Gardens.* Hacker Art Books, Nueva York, 1979 (1924).

GRIMAL, Pierre: *Les jardins romains a la fin de la Republique et aux deux premières siècles de l'Empire.* P.U.F., París, 1969 (1943).

HARVEY, John: *Medieval gardens.* Batsford, Londres, 1981.

JASHEMSKY, Willhemina: *The Gardens of Pompeii, Herculaneum and the villas destroyed by Vesubius.* Caratzas Brothers, Nueva York, 1979.

SEGURA MUNGUÍA, Santiago: *Los jardines en la Antigüedad.* Universidad de Deusto, Bilbao, 2005.

2. El jardín musulmán. Espacio y símbolo: el paraíso coránico. El agua como elemento primordial. El chahar-bagh. Articulaciones y visiones del espacio. Los ejemplos mediterráneos: los jardines de la Alhambra y del Generalife. El jardín persa. El jardín mogol: fortalezas y mausoleos.

BROOKES, John: *Gardens of Paradise.* Weidenfeld and Nicholson, Londres, 1987.

LEHRMAN, Jonas: *Earthly Paradise. Garden and Courtyard in Islam.* Thames & Hudson, Londres, 1980.

MOYNIHAM, Elizabeth: *Paradise as a Garden in Persia and Mugal India.* Scholar press, Londres, 1980.

PETRUCCIOLI, Atilio (ed.): *Il giardino islamico.* Architettura, natura, paesaggio. Electa, Milán, 1994.

PRIETO MORENO, Francisco: *Los jardines de Granada.* Patronato Nacional de Museos y Erisa, Madrid, 1983.

WESCOAT, James L. (ed.): *Mughal Gardens. Sources, places, representations and prospects.* Dumbarton Oaks, Washington, 1996.

3. El jardín japonés. Elementos y significados. La montaña, la roca y la isla. El Sakutei-ki. Escala, fondo y símbolo. Los tipos: el jardín de paseo y el jardín de contemplación. Kare-sansui, jardín y filosofía zen. La elegancia de lo simple y la belleza del vacío.

BERTHIER, François: *El jardín zen.* Gustavo Gili, Barcelona, 2007 (2001).

INAJI, Toshiro: *The Garden as Architecture. Form and Spirit in the Garden of Japan, China and Korea.* Kodansha International, Tokyo, Nueva York, Londres, 1998.

ITOH, Teiji: *Space & Illusion in the japanese garden.* Weatherhill / Tankosha, Nueva York, Tokyo & Kyoto, 1985.

NITSCHKE, Günter: *El jardín japonés. El ángulo recto y la forma natural.* Taschen, Colonia, 1993.

RAMBACH, Pierre y Susan: *Gardens of longevity in China and Japan.* Skira/Rizzoli, Nueva York, 1987.

RODRÍGUEZ LLERA, Ramón: *Paisajes de la arquitectura japonesa.* Documentos del Sol St., Santander, 2006.

TAKEI, Jiro; KEANE Marc P.: *Sakuteiki. Visions of the japanese garden.* Tuttle Publishing, Boston, 2001.

YOSHIKAWA, Isao: *The World of Zen Gardens.* Graphic-sha Publishing Co., Tokyo, 1991.

4. El jardín italiano. El paisaje clásico. El sueño de Polifilo. Las villas de los Medici en el paisaje de Florencia: de Poggio a Caiano a Pratolino. El jardín llano. Focos y compartimentaciones geométricas. El jardín aterrazado. Jardín y paisaje: la villa d'Este. El agua como mecanismo espacial: la villa Lante. Descomposiciones y recomposiciones: Bomarzo.

ACKERMAN, James S.: *La Villa. Forma e ideología de las casas de campo.* Akal, Madrid, 1997 (1990).

ANÍBARRO, Miguel Ángel: *La construcción del jardín clásico. Teoría, composición y tipos.* Akal, Madrid, 2002.

AZZI VISENTINI, Margherita: *La villa in Italia. Quattrocento e Cinquecento.* Electa, Milán, 1995.

COFFIN, David R.: *Gardens and Gardening in Papal Rome.* Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1991.

COLONNA, Francesco: *Sueño de Polifilo.* Galería-Librería Yerba, Murcia, 1981 (1499).

DERNIE, David: *The Villa d'Este at Tivoli.* Academy, Londres, 1996.

FROMMEL, Sabine (ed.): *Villa Lante a Bagnaia.* Electa, Milán, 2005.

LAZZARO, Claudia: *The Italian Renaissance Garden.* Yale University Press, New Haven y Londres, 1990.

MASTROROCCO, Mila: *Le mutazioni di Proteo. I giardini medicei del Cinquecento.* Sansoni, Florencia, 1981.

SHEPHERD, John Chiene; JELLICOE, Geoffrey: *Italian Gardens of the Renaissance.* Academy, Londres, 1986 (1925).

ZANGHERI, Luigi: *Pratolino, il giardino delle meraviglie (2 vol.).* Edizioni Gonnelli, Florencia, 1979.

5. El jardín francés. Paisajes de la regularidad. El jardín de parterres. La axialidad como sistema. Jardines de la inteligencia: André Le Nôtre. Manipulaciones perspectivas: la captura del infinito. Vaux-le-Vicomte: la perfección del espacio. Versalles: la ciudad vegetal. La codificación del sistema y la expansión del modelo.

ADAMS, William Howard: *Les jardins en France. 1500-1800. Le rêve et le pouvoir.* L'Esquerre, París, 1980.

BENEVOLO, Leonardo: La captura del infinito. Celeste ediciones, Madrid, 1994.
CERCEAU, Jacques Androuet du: Les plus excellents bastiments de France. Sand/Conti, París, 1988 (1576-1579).
DEZALLIER D'ARGENVILLE, Antoine-Joseph: La Théorie et la pratique du jardinage. Georg Olms, Hildesheim, 1972 (1709).
HANSMANN, Wilfried: Jardines del Renacimiento y el Barroco. Nerea, 1989 (1983).
HAZLEHURST, Franklin Hamilton: Gardens of Illusion. The Genius of A. Le Nostre. Vanderbilt University Press, Nashville (Tennessee), 1980.
JEANNEL, Bernard: Le Nôtre. Stylos, Barcelona, 1986.
LOUIS XIV: Manière de montrer les jardins de Versailles. Les Iles d'Or, París, 1982.
RODRÍGUEZ LLERA, Ramón: "Geometrías del poder en Versailles", Arte e Poder. IHA / Estudios de Arte Contemporánea, Lisboa 2008, pp. 225-245.
WOODBRIDGE, Kenneth: Princely Gardens. The origins and development of the french formal style. Thames & Hudson, Londres, 1986.

6. El jardín inglés. Paisajes de la irregularidad. Pintura y jardín. Alexander Pope, lecturas poéticas del paisaje. William Kent, jardín y escenografía. Jardines de circuito y jardines de aficionados. Jardines paisajistas. Lancelot Brown, el paisaje estructurado. Humphry Repton, el proyecto de paisaje.

ANIBARRO, Miguel Ángel: "Lo pintoresco y la formación del jardín paisajista", en Anales de Arquitectura, nº 3, 1991, pp. 65-79.
BUTTLAR, Adrien von: Jardines del Clasicismo y el Romanticismo. El jardín paisajista. Nerea, Madrid, 1993 (1989).
DANIELS, Stephen: Humphry Repton. Landscape Gardening and the Geography of Georgian England. Yale University Press, New Haven y Londres, 1999.
FLEMING, Laurence; GORE, Alan: The English Garden. Michael Joseph, Londres, 1979.
JACQUES, David: Georgian Gardens. The Reign of Nature. Batsford, Londres, 1983.
PEVSNER, Nikolaus: "La Génesis de lo Pintoresco" (1944), "Humphry Repton" (1948), en Anales de Arquitectura, nº 5, 1993-94.
STROUD, Dorothy: Capability Brown. Faber and Faber, Londres, 1975 (1950).
TURNER, Roger: Capability Brown and the eighteenth-century English Landscape. Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1985.
TURNER, Tom: English Garden Design. History and styles since 1950. Antique Collector's Club, Suffolk, 1986.

7. El parque urbano. Inglaterra: la vivienda en el parque. Los parques de París: naturaleza e ingeniería. El parque en la ciudad americana. F.L. Olmsted: el parque como corazón de la ciudad. Parkway y Parksystem: la invención de un sistema verde urbano.

ALPHAND, Adolphe: Les Promenades de París. Princenton Architectural Press, Princenton, 1984 (Rothschild, París, 1867-1873).
ÁLVAREZ, Darío: "Grandes sistemas verdes: El parque en la ciudad del XIX". Revista del Museo Romántico, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, nº 4, 2002, pp. 38-61.
ÁLVAREZ, Darío: "El Parque Democrático", Arte e Poder. IHA / Estudios de Arte Contemporánea, Lisboa 2008, pp. 247-261.
BEVERIDGE, Ch./ ROCHELEAU, P.: Frederick Law Olmsted. Designing the American Landscape. Rizzoli, Nueva York, 1995.
CERAMI, Giovanni: Il giardino e la città. Il progetto del parco urbano in Europa. Editori Laterza, Roma-Bari, 1996.
PANZINI, Franco: Per i piaceri del popolo. L'evoluzione del giardino pubblico in Europa dalle origini al xx secolo. Zanichelli, Bolonia, 1993.
PETTENA, Gianni: Olmsted. L'origine del parco urbano e del parco naturale contemporaneo. Centro Di, 1996, Florencia.

8. El jardín moderno. La disolución de los modelos. Jardines protomodernos. Los paisajes de las vanguardias. El jardín del movimiento moderno. Jardines en el paisaje. La reinención del jardín.

ÁLVAREZ, Darío: El jardín en la arquitectura del siglo XX. Naturaleza artificial en la cultura moderna. Reverté, Barcelona 2007.
BROWN, Jane: El jardín moderno. Gustavo Gili, Barcelona 2000.
CERAMI, Giovanni: Il giardino e la città. Il progetto del parco urbano in Europa. Editori Laterza, Roma-Bari, 1996.
FRANKEL, F.; JOHNSON, Jory: Modern Landscape Architecture. Abbeville Press, Nueva York, 1991.
IMBERT, Dorothée: The Modernist Garden in France. Yale University Press, New Haven y Londres, 1993.
KASSLER, Elizabeth B. Modern Gardenes and the Landscape. Nueva York, MoMA, 1984.
TREIB, Marc (ed.): Modern Landscape Architecture. A Critical Review. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1993.
WREDE, Stuart; ADAMS, William Howard (eds.): Denatured visions: landscape in the twentieth century. Museum of Modern Art y Thames and Hudson, Nueva York y Londres, 1991.

La asignatura tiene un contenido estrictamente teórico sin programa de prácticas.

Evaluación

En la prueba escrita el alumno deberá demostrar su capacidad para analizar la composición de los jardines más significativos de la Historia. Para ello podrá utilizar textos, esquemas, dibujos, demostrando su capacidad analítica y la comprensión de un espacio tan particular como el del jardín, y su relación con la arquitectura.

Bibliografía

- ADAMS, W. H.: Nature perfected. Gardens Through History. Abbeville Press, Nueva York, Londres, París, 1991
- BAZIN, G.: Paraisos. Historia del jardín. Plaza y Janés, Barcelona, 1990
- CALCAGNO, A. M.: Architettura del paesaggio. Calderini, Bolonia, 1983
- CLIFFORD, D.: Los jardines: historia, trazado, arte. I.E.A.L. Madrid, 1970 (1962)
- ENGE, T. O.; SCHRÖER., C. F.: Arquitectura de jardines en Europa, 1450-1800. Benedikt Taschen, Colonia, 1992
- FARIELLO, F.: La arquitectura de los jardines. De la antigüedad al siglo XX. Maireia-Celeste, Madrid, 2000 (1967)
- GOTHEIN, M. L.: A History of Garden Art. Hacker Art Books, Nueva York, 1979 (1914) 2 vol.
- GROMORT, G.: L'art des jardins. Vincent, Freal et Cie, París, 1953
- JELICOE, G. & S.: El paisaje del hombre. La conformación del entorno desde la prehistoria hasta nuestros días. Gustavo Gili, Barcelona, 1995 (1975)
- JOHNSON, H.: Las artes del jardín. Blume, Barcelona, 1981
- KLUCKERT, E.: Grandes jardines de Europa. Desde la antigüedad hasta nuestros días. Könemann, Colonia, 2000
- LAURIE, M.: Introducción a la arquitectura del paisaje. Gustavo Gili, Barcelona, 1983
- LE DANTEC, J.-P. (ed.): Jardins et Paysages. Textes critiques de l'antiquité à nos jours. Larousse, París, 1996
- PAEZ DE LA CADENA, F.: Historia de los estilos en jardinería. Itsmo, Madrid, 1982
- RACINE, M.: Créateurs de jardins et de paysages (2 vol.). E.N.S. Paysage de Versailles, 2001
- RUBIO I TUDURI, N. M. de: Del paraíso al jardín latino. Tusquets, Barcelona, 1981
- STEENBERGEN, C. y REH, W.: Arquitectura y paisaje. La proyectación de los grandes jardines europeos. Gustavo Gili, Barcelona, 2001 (1996)
- TEYSSOT, G. / MOSSER, M.: L'Architettura dei giardini d'Occidente dal Rinascimento al Novecento. Electa, Milán, 1990
- THACKER, Ch.: The History of Garden Art. Croom Helm, Londres, 1985
- VERCELLONI, V.: Atlante storico dell'idea del giardino europeo. Jaca Book, Milán, 1990