

ALHAMBRAS.

ARQUITECTURA NEOÁRABE EN LATINOAMÉRICA

ALHAMBRAS.

NEO-ARABIC ARCHITECTURE IN LATIN AMERICA

Rafael López Guzmán y Rodrigo Gutiérrez Viñuales

Casa Román / Barrio Manga, Cartagena de Indias, Colombia. 1919-1931

Esta exposición es el resultado visual de largos años de investigación que culminan en un proyecto financiado por el Patronato de la Alhambra y Generalife y la impresión de un libro, con el mismo título, por la editorial Almed.

Esta muestra permite acercarnos parcialmente al riquísimo patrimonio latinoamericano inspirado en la Alhambra de Granada y en otros edificios significativos del patrimonio andalusí, realizados fundamentalmente entre la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX.

Esta estética, que denominamos “neoárabe”, contaba con estudios importantes tanto en Europa como en Estados Unidos, pero no había sido tratada para el ámbito latinoamericano a excepción de trabajos puntuales, algunos de los cuales se exhiben en esta muestra. Es cierto que el espacio geográfico que estudiamos responde histórica, política, social y económicamente a otros parámetros diferentes a los que producen el orientalismo en la vieja Europa, pero sus resultados estéticos son sorprendentes y las condiciones de los distintos territorios y comitentes también varían, acercándose algunos a las propuestas europeas o, por el contrario, buscando otras razones ideológicas que convergen tanto en la concreción formal como en sus rasgos simbólicos.

El estudio de campo que hemos llevado a cabo ha revelado la existencia de un ingente patrimonio orientalista que se distribuye por toda la geografía americana y que abarca muy variadas tipologías arquitectónicas. De

This exhibition is the visual result of many years of research that culminated in a project financed by the Council of the Alhambra and the Generalife and the publication of a book by the same name by the publishers Almed.

The exhibition offers us an initial approach to the wealth of Latin American heritage that was inspired by the Alhambra Palace in Granada and other significant Andalusian heritage buildings, built for the main part in between the latter half of the 19th century to the first third of the 20th century.

This aesthetic, which we call neo-Arabic, had already been the object of studies in both Europe and the USA but had only been approached within a Latin American context on a few specific occasions, some of which feature in the exhibition. The truth is that while the geographical area that is the object of the study responds to different historical, political, social and economic parameters to those that gave rise to Orientalism in the Old Continent, the aesthetic results are surprising given that the conditions prevailing in the different territories and for the agents involved also varied, some displaying more affinity with European proposals while others, to the contrary, sought ideological reasons that converged in both formal manifestations and symbolic traits.

The field study we carried out revealed the existence of a vast Orientalist heritage dispersed throughout the geography of the region and encompassing a wide range of architectural typologies. In this exhibition we have attempted to evaluate this disparity of design in relation to the proposed functions of the buildings in question, highlighting, by means of sections, residential, institutional and

/6

hecho, hemos querido en esta exposición valorar esa disparidad de diseños en relación con sus funciones, resaltando, a modo de secciones, las arquitecturas residenciales, institucionales y de ocio, a la vez que otorgando un espacio singular a aquellas construcciones que tuvieron su origen en colectivos de emigrados peninsulares: plazas de toros (de carácter “neomudéjar”), “casas de España”, o elementos singulares copiados directamente de la Alhambra.

Aunque con elementos compartidos con la estética orientalista desarrollada en el norte de Europa, en el caso americano, al auge del “alhambrismo” contribuye un buen número de arquitectos que se forman y viajan por Europa y tocan puntualmente los ámbitos territoriales donde se alimentan estos diseños. Por otro lado, también tenemos que buscar referentes en las revistas de arquitectura y la literatura imperante con el éxito de los *Cuentos de la Alhambra* de Washington Irving, las narraciones de las mil y una noches en la corte bagdadí de Harún al-Rashid, así como los pabellones efímeros de las exposiciones internacionales; y, por supuesto, no olvidar el orientalismo pictórico que llega a través de grabados, revistas ilustradas, tarjetas postales o, incluso, obras de pintores reconocidos como Genaro Pérez de Villaamil y Mariano Fortuny que iban ampliando su mercado en las capitales americanas.

A estas vías de penetración, se anexan numerosos burgueses, eruditos, que realizan amplios viajes formativos por Europa donde conocerán los edificios neoárabes ingleses o franceses, así como los originales andalusíes

Casa de España / San Juan, Puerto Rico. 1932

leisure-oriented architectures while emphasising constructions whose origins can be found in collectives of immigrants from the Spanish peninsula, for example bullrings [of new-Mudéjar character], clubs for expatriate Spaniards [“Casas de España”] or other, unique elements copied directly from the Alhambra.

While it shares elements with the Orientalist aesthetic developed in northern Europe, in the case of Latin America the boom in “Alhambraism” is partly the result of the contributions made by a significant number of architects who both trained and travelled in Europe and whose designs, on occasion, reflect the territorial surroundings that inspired them. On the other hand, we must also seek references in architectural journals as well as literary references, the latter of which abound thanks to the success of Washington Irving’s “Tale of the Alhambra” and the stories about the Court of Baghdad in “The Arabian Nights”, by Harun al-Rashid,

en su obligado viaje por España y Andalucía. De estos viajes, en ocasiones, regresaban con objetos muebles o elementos para incluir en las arquitecturas como cerámicas o yeserías, lo que permitiría la presencia de originales transferidos. En este sentido, hay que reseñar el funcionamiento de auténticas manufacturas de materiales subsidiarios de la construcción que obtuvieron de la exportación hacia América una de sus principales líneas de financiación, como serían algunas de las fábricas de cerámica vidriada de Sevilla. Este patrimonio americano está relacionado, en muchas ocasiones, como hemos señalado, con el origen hispano de sus comitentes, emigrados que buscan recuerdos de su tierra cuando encargan a arquitectos que han viajado por Europa la construcción de sus viviendas. También las comunidades sirio-libanesas llegadas a América en el primer cuarto del siglo XX optarán por estéticas “neoárabes” para sus edificios.

Palacio Villagómez-Yépes / Quito, Ecuador. 1930-1932

in addition to the ephemeral pavilions presented in international exhibitions and, of course, pictorial Orientalism that arrived in the form of etchings, illustrated magazines, postcards and even works by renowned painters the likes of Gerano Pérez de Villamil and Mariano Fortuny, both of whose reputations were on the increase in the capital cities of Latin America at the time.

These channels of osmosis were added to by the many bourgeoisie and scholars who enjoyed extensive educational travels to Europe, where they would become familiar with English and French neo-Arabic buildings as well as the original Andalusian constructions they would encounter on their obligatory trips to Spain and Andalusia. On occasion these travellers would return with items of furniture and other elements that would subsequently be incorporated into architectural designs, for example ceramic tiles and plasterwork, thereby adding to the presence of ‘transferred originals’. In this respect we should highlight the presence of manufacturers of subsidiary construction materials whose principal funding came from exports to Latin America, for example the glazed tile manufacturers in Seville.

On many occasions this Latin American heritage is related, as we mentioned earlier, to the Spanish origin of the agents involved, in this case immigrants who sought to incorporate memories of their homeland when they commissioned architects who had travelled to Europe for the construction of their homes. Interestingly enough, the Syrian-Lebanese communities who arrived in Latin America in the early 20th century also opted for the “neo-Arabic” aesthetic in the construction of their buildings.

Todos estos factores contribuyen a la proliferación de esta arquitectura orientalista, sin requisitos arqueológicos o filológicos rígidos, sino con adaptaciones a sus condiciones constructivas, sus necesidades, su climatología y sus formas de vida; ello implica que lo utilizado en Granada en interiores pasan a ser fachadas o la ausencia de color en los paramentos de la Alhambra se convierten en un riquísimo cromatismo propio del Caribe. Como señalara Antonio Bonet, se trataba de hacer algo diferente, huir de la vulgaridad, crear pequeños paraísos artificiales, casi mágicos, donde no faltaba el mito pecaminoso y voluptuoso del mundo islámico. Ahora bien, no podemos confundir estos valores con la proliferación por Latinoamérica de construcciones en contextos kitsch, no solo en referencias formales sino también con el abuso nominal, buscando lo exótico de los términos, que tildan espacios de ocio de distinto matiz, desde hoteles a restaurantes o establecimientos sórdidos que no responden en absoluto a ninguna de las valoraciones culturales relacionadas con la cultura orientalista o histórica.

Por otro lado, hay que poner en valor estas construcciones para la propia identidad de las repúblicas americanas, que no sean entendidas como simples “locuras” atemporales, sino como la recepción estética de propuestas modernas en su momento y testadas positivamente en la historia del arte universal. No todos los edificios aquí reseñados están protegidos por las legislaciones patrimoniales de los lugares donde se asientan por lo que se hace necesaria una resignificación de esta

All these factors contributed to the proliferation of Orientalist architecture, albeit without rigid archaeological or philological requirements but rather via adaptations to the building conditions, personal needs and life-styles and the local climate, meaning that, on occasion, what featured in an interior in Granada may appear on a façade, or the absence of colour in the walls of the Alhambra may appear as a rich chromaticism typical of the Caribbean. According to Antonio Bonet it was a case of doing something different, of eschewing vulgarity, of creating individual artificial paradises that verged on the magical and where the sinful, voluptuous myth of the Islamic world was never far away. However, we must not confuse these values with the proliferation in Latin America of constructions carried out in kitsch contexts, not only in terms of formal references but also for the nominal abuses inferred by the emphasis on the exotic nature of the terms employed, which lent a different nuance to areas designed for leisure purposes, from hotels and restaurants to sordid establishments that did not correspond on any level to any cultural appraisal relating to Orientalism or historical culture. On the other hand it is important to place a value on these constructions in terms of the identity of the Latin American republics themselves, so they are not understood simply as hair-brained ideas but rather as the aesthetic acceptance of modern proposals that had stood the test of time in terms of the history of world art. Not all the buildings presented here are protected by heritage-related legislation in their respective countries, a fact that would suggest that a re-designation is required of the

Casa Covo / Barrio Manga, Cartagena de Indias, Colombia. Construcción 1918-1920 y decoración hasta 1931

arquitectura producida en los últimos años del siglo XIX y primera mitad del XX para que se integre en la conciencia colectiva como parte integrante de su cultura, y se profundice y enjuicie el concepto de “exótico” con el que se les califica de forma superficial.

Compresión y tutela social que evite la destrucción. La percepción de sus valores culturales y la protección legal asegurarán la pervivencia de estas obras de las que, desgraciadamente, ha desaparecido un número significativo. En este sentido, proponemos en nuestra exposición un panel con “arquitecturas ausentes”, a modo de llamada de atención que evite nuevas pérdidas y permita la dotación de instrumentos necesarios para su conservación, correcta interpretación y valoración identitaria.

La catalogación de estos edificios, así como las imágenes que conforman esta exposición, permiten entender la importancia en el horizonte romántico de nuestra Alhambra, cómo se mantiene el mito al otro lado del Atlántico y cómo el denominado “alhambrismo”, como estética globalizadora, se adaptó y fructificó en geografías dispares formando, hoy día, parte del paisaje identitario americano.

examples of this architecture constructed during the latter part of the 19th and earlier part of the 20th centuries in order that they become instilled in the collective conscious as an integral part of the local culture. An in-depth and unbiased look at the concept of “exotic” under which these buildings are superficially classified is also called for.

Support and social tutelage prevent destruction. The perception of cultural values and legal protection ensure the survival of works of art that have, unfortunately, disappeared to a great extent. To this end our exhibition offers a section entitled “absent architectures” in an effort to call attention to the issue and prevent further losses by allowing for the provision of the tools required for their correct interpretation, conservation and appraisal in terms of cultural identity. The cataloguing of the buildings coupled with the images that constitute the exhibition offer us an understanding of the “romantic” significance of the Alhambra: how its legend is maintained on the other side of the Atlantic and how the universal aesthetic of what is known as “Alhambrism” was adapted and flourished in a wide range of geographical areas and today forms part of the landscape of Latin American identity.