

Plasmando el cambio: la evolución de la representación del paisaje y la relación entre hombre y naturaleza

Marta Rabazo Martín

Abstract

La representación del paisaje ha evolucionado paralelamente a la relación entre humanos y naturaleza. Inicialmente, la naturaleza se veía como un mundo material estático. Esta visión romántica y pintoresca cambió con la Teoría de la Selección Natural de Darwin, que integró al ser humano en el ecosistema. La introducción del término “ecología” por Haeckel en 1866 acentuó el vínculo entre humanos y naturaleza, destacando la interdependencia de especies y el equilibrio ecológico.

Esta evolución conceptual se reflejó en la arquitectura del paisaje, donde se pasó de dibujos estéticos a diagramas complejos que muestran la dinámica de los sistemas naturales. Los proyectistas contemporáneos utilizan desde bocetos rápidos hasta diagramas detallados que ilustran procesos naturales y sus interacciones con el entorno construido.

Con el tiempo, los dibujos de paisajes han revolucionado la arquitectura del paisaje, combinando información técnica con una profunda sensibilidad artística e histórica. Arquitectos y artistas como Ian McHarg, Lawrence Halprin, Christo y Jeanne-Claude, Diana Balmori, Robert Smithson, Bernard Lassus, James Corner y Kongjian Yu han utilizado el dibujo para explorar y comunicar nuevas ideas sobre la naturaleza y el paisaje. El texto propuesto analizará esta evolución y cómo los dibujos contemporáneos reflejan una integración de enfoques científicos, estéticos y culturales en la representación del paisaje.

Palabras clave: evolución del paisajismo, dibujo del paisaje, paisajismo contemporáneo, ecología.

Introducción: la evolución de la relación entre hombre y naturaleza

La percepción de la naturaleza ha experimentado una constante evolución a lo largo del tiempo: inicialmente, se entendía como el mundo material mismo [Williams 1988]; posteriormente se desarrolló una visión pintoresca y romántica de una naturaleza estática e inmutable, de la cual la sociedad debía aprender para su propia construcción. Esta visión, prevaleciente hasta mediados del siglo XX y que resultó en una clara separación entre el hombre y la naturaleza, fue solo superada con la Teoría de la Selección Natural de Darwin [Eiseley 1959].

Será Ernst Haeckel, quien contribuyó significativamente al desarrollo y establecimiento de la teoría darwiniana, el responsable de acuñar el término “ecología” en 1866,

integrando nuevamente a los seres humanos como parte de la naturaleza y asentó las bases para la ciencia que se desarrollaría desde los años 40 hasta los 60. Consolidó también la suposición de que la naturaleza es una colección de especies interrelacionadas, cada una habitando un biotopo [Balmori 2010] en equilibrio estable. Solo después de varios años, se maduró una nueva idea de la naturaleza “cambiante”, dejando espacio para factores externos. Comenzó a evaluarse sus implicaciones respecto a la sostenibilidad ambiental, mientras que aumentaba la tendencia a disociarla de la estética, percibida por los científicos como algo a evitar, un capricho humano que deforma lo natural [Balmori 2010]. Sin embargo, la búsqueda de la belleza

se considera un aspecto importante de la sostenibilidad, como se afirma en el manifiesto de la *New European Bauhaus* [Scalisi, Ness 2020]. Aquí, el papel del paisaje se vuelve esencial: «[...] el diseño del paisaje es el arte que se involucra con todos los aspectos de un mundo sostenible: fuerzas elementales, materiales, seres humanos y otros seres vivos» [Balmori 2010, p. 8]. Este busca hacer que la experiencia de la sostenibilidad sea agradable y deseable, empleando principios, tecnologías y formas con valores estéticos [Dal Falco, Veneziano, Carlomagno 2022].

Hoy en día la naturaleza se percibe como multifacética, «cambiada con el tiempo debido a nuestras acciones, pensamientos y al arte» [Balmori 2010, p. 11], y capaz de establecer relaciones íntimas entre los humanos y otros sistemas vivos para regenerar vigorosamente nuestras ciudades [Xing, Jones, Donnison 2017] y avanzar hacia un modelo de crecimiento y gestión de recursos no renovables más eficiente, inclusivo y sostenible [Favre et al. 2017]. Las áreas con vegetación de nuestros paisajes urbanos, como afirma Gausa [Gausa, 2022], son un escenario relacional complejo, dinámico y vario, una superficie activa y receptiva que constituye un verdadero potencial estructurante para las ciudades del futuro, y ya no una mera “categoría” o “tema”: «Arquitectura y paisaje, paisaje y arquitectura, confirmarían nuevos contratos híbridos con la naturaleza a través de dos categorías largamente distanciadas y ahora en sinergia» [Gausa 2022, p. 16]. Esto lleva a una definición más programática del paisaje y su papel principal en la escena urbana, a medida que el concepto de naturaleza se vuelve cada vez más híbrido, fluido, sintético y/o biológico, y la ciudad se convierte cada vez más en un sistema ambiental [D’Arienzo, Younés 2018].

La evolución paralela del dibujo del paisaje

La evolución del dibujo del paisaje es un fascinante recorrido a través del tiempo, en el cual se refleja el desarrollo de las técnicas artísticas, la percepción de la naturaleza y la representación del entorno en el arte. Desde los frescos romanos hasta las técnicas modernas de representación digital, el dibujo del paisaje ha pasado por diversas transformaciones que evidencian cambios culturales, tecnológicos y estéticos.

Desde la antigua Roma hasta el Renacimiento, las pinturas murales y los frescos, incorporaban elementos de la naturaleza para decorar los espacios interiores de las villas buscando

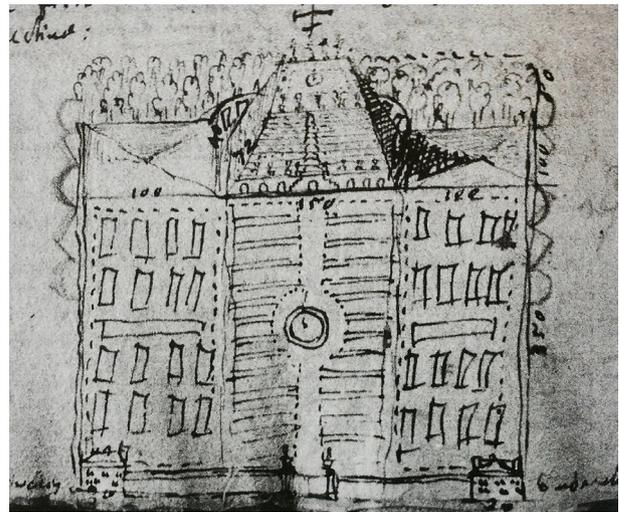
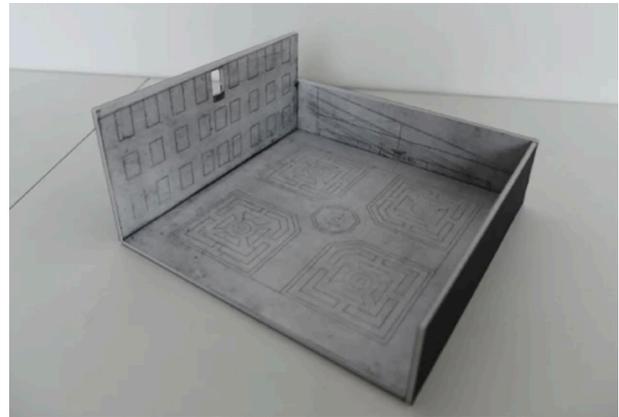

Fig. 1. Salomon de Caus, diseño desplegable para un trompe-l'oeil, 1612. <<https://www.philipsteadman.com/blog/the-arch-of-constantine-in-a-french-garden/>> (consultado el 22 de diciembre de 2024).

Fig. 2. John Evelyn, *Elysium Britannicum* primera enciclopedia de horticultura, 1659. En el dibujo se aprecia la planta de un jardín con una fuente en perspectiva. <<https://thegardenstrust.blog/2018/09/15/john-evelyns-elysium-britannicum/>> (consultado el 28 de agosto de 2024).

dar continuidad a ambos espacios e intentando aumentar la sensación de amplitud. Conocidos son los *trompe-l'oeil* por crear la ilusión de jardines y paisajes naturales en las paredes como el bellísimo ejemplo de la villa Fannius Synistor en Boscoreale [Department of Greek and Roman Art 2004]. Durante el Renacimiento, el redescubrimiento y perfeccionamiento de la perspectiva cambió radicalmente la forma en que se representaban los paisajes. Artistas como Paolo Veronese utilizaban técnicas de perspectiva para crear frescos que no solo decoraban los interiores de las villas, sino que también mostraban vistas ficticias del exterior, mezclando realidad e imaginación. Estas representaciones no solo eran est ticamente valiosas, sino

también una exhibición del poder de sus dueños; frescos que a menudo mostraban no solo el paisaje del propietario de la villa, sino también los alrededores, proporcionando una vista panorámica del entorno. Es así como el hombre empieza a proyectar sus vistas y paisajes: los dibujos del paisaje se transforman en una especie de "imagen" del paisaje proyectado.

Es así como durante el siglo XVII, artistas como Claude Lorrain (1600-1682), Nicolas Poussin (1594-1665) y Salvator Rosa (1615-1673) establecieron la pintura de paisajes como un género independiente de la creación de los mismos paisajes, influyendo enormemente en el desarrollo del paisaje inglés. Mientras los diseñadores de jardines como André Le N tre (1613-1700) se enfocaban en la creación física del paisaje durante el reinado de Luis XIV, artistas como Paolo Veronese (1528-1588) y Giusto Utens (1558-1609) se encargaban de capturar estos espacios en sus pinturas, muchas veces dotándolos de una dimensión est tica y simbólica adicional. Sus representaciones se vuelven siempre más articuladas y se empiezan a combinar plantas y perspectivas en un mismo dibujo intentando captar así la complejidad poliédrica del paisaje a representar.

Esta escisión entre el paisaje y su representación llega a su culminación en el siglo XIX, cuando la pintura en acuarela se consolida como una técnica prominente para la representación del paisaje. Este medio permitió a los artistas capturar la sutileza y la luminosidad de los escenarios naturales con una frescura y espontaneidad que otros medios no podían igualar. La acuarela se convirtió en una herramienta esencial para arquitectos y paisajistas, permitiéndoles explorar y comunicar sus ideas de diseño de manera efectiva. La pintura de paisajes estableció las reglas que los diseñadores de paisajes adoptarían, convirtiendo las representaciones en paisajes reales. Ejemplos destacados incluyen el trabajo de Hubert Robert (1733-1808) y William Kent (1685-1748), quienes, aunque inicialmente pintores, se convirtieron en diseñadores de paisajes, redefiniendo de nuevo una estrecha colaboración entre ambos ámbitos.

Con el desarrollo del concepto de lo "pintoresco" en el siglo XVIII y XIX se desarrolla también una nueva sensibilidad hacia la naturaleza y su representación. El movimiento pintoresco, que buscaba capturar la belleza natural en su estado más rústico y menos antrópico, influyó tanto la pintura de paisajes como el diseño de jardines. Este enfoque priorizaba la creación de paisajes que parecieran cuadros vivos, donde cada vista estuviera cuidadosamente compuesta como una obra de arte.

Fig. 3 Christo y Jeanne-Claude, dibujo del proyecto *The Gates* con el entorno de Central Park, 1980. © <<https://christojeanneclaude.net>> (consultado el 28 de agosto de 2024).

Fig. 4. Lawrence Halprin, bocetos estudio sobre el movimiento del agua, 1967. © <<https://lawrencehalprin.com/about>> (consultado el 28 de agosto de 2024).

Con el tiempo, las representaciones del paisaje comenzaron a integrar elementos técnicos y artísticos de manera más compleja. En el siglo XIX, figuras como Thomas Hornor (1785-1844) abogaban por la combinación de planos exactos con vistas en perspectiva para crear representaciones más completas y realistas de los paisajes. Esta técnica permitía superar las limitaciones de los planos bidimensionales y ofrecía una visión más dinámica y comprensible del espacio.

En la era contemporánea, las tecnologías digitales han revolucionado la representación del paisaje. Las herramientas de diseño asistido por computadora (CAD) y la visualización en 3D permiten a los diseñadores crear modelos detallados y precisos que integran tanto la

dimensión técnica como la artística. Estas representaciones no solo muestran cómo se verá un paisaje terminado, sino que también pueden simular cómo se desarrollará a lo largo del tiempo, considerando factores como el crecimiento de las plantas y los cambios estacionales. La representación del paisaje con el nacimiento de la ecología se vuelve una sobreposición de capas y sistemas que configuran procesos complejos. Ya no se busca una imagen final, sino que se intenta representar el dinamismo propio de la naturaleza, su capacidad de evolución.

En la representación contemporánea del paisaje, existe un esfuerzo consciente por integrar el contexto más amplio del entorno en los diseños. Esto implica un enfoque más holístico, donde los pequeños detalles y las intervenciones de diseño se muestran dentro de un panorama más grande, superando las limitaciones del marco tradicional y buscando una representación más integrada, tridimensional y dinámica del paisaje.

Un acercamiento complejo: los maestros contemporáneos

Es en esta concepción ecológica y dinámica del paisaje donde este artículo quiere hacer hincapié por el esfuerzo que supone a sus creadores buscar nuevos modos de representar la complejidad. Este texto no busca ofrecer una lectura lineal o unívoca, sino la selección no temporal de algunos autores que se han atrevido en distintos momentos de la historia a innovar y realizar nuevas propuestas, más o menos arriesgadas, a través de los dibujos y representaciones de sus proyectos e intervenciones.

Como hemos visto la acuarela fue durante mucho tiempo la técnica dominante para representar paisajes por su capacidad para transmitir efectos que con otras técnicas resulta casi imposible; esta técnica la volveremos a encontrar en paisajistas modernos como Gertrude Jekyll. La complejidad en la composición de la información que se intenta dar a través de la superposición de métodos y técnicas de representación, la combinación de plantas, secciones, alzados o los collages, lo que conocemos como dibujos integrados, sucede contemporáneamente sino con antelación a este dominio de la acuarela. Uno de los primeros ejemplos en los que empiezan a componerse las distintas vistas y planos de representación de un jardín es el diseño para un *trompe-l'oeil* realizado por Salomon de Caus en

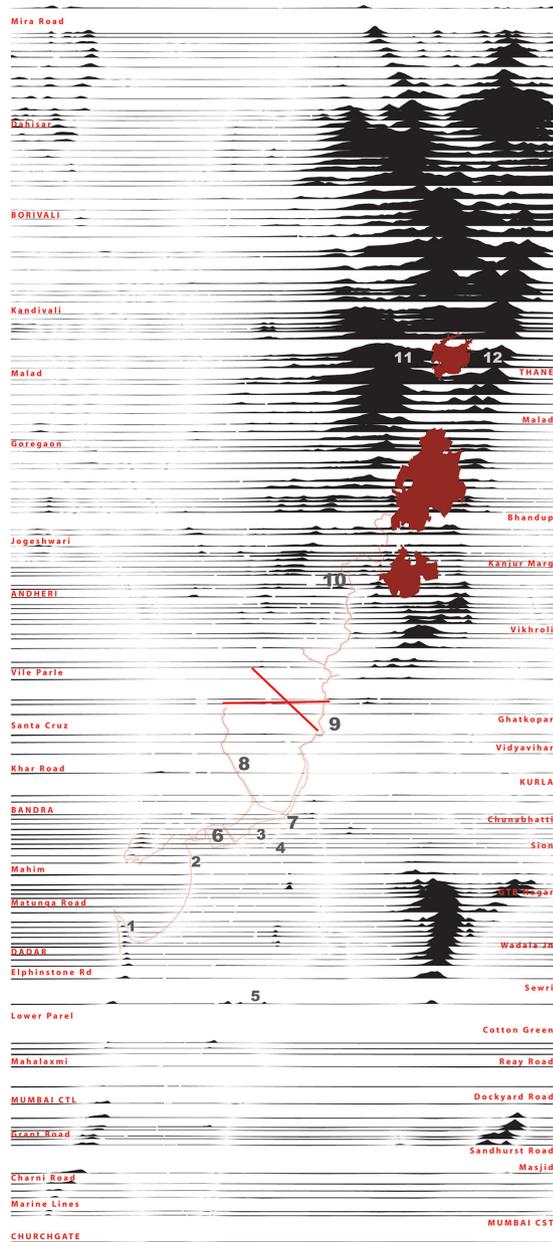

Fig. 7. Mathur and Da Cunha, sucesión de secciones que analizan la morfología del estuario de Mumbai como base del plan para la gestión del agua, 2009. © <<https://www.mathurdacunha.com>> (consultado el 28 de agosto de 2024).

Su propuesta para *Floating Island to travel around Manhattan Island* (1970) se reduce a un boceto con algunos apuntes y solo con esa información será realizado en el año 2005 por Balmori Associates bajo la comisión de Minetta Brook y el Whitney Museum of American Art. En pocos trazos y dos apuntes se resumen no solo la intención y dinamicidad del proyecto, sino la relación que se establece entre lo natural y lo artificial, tema recurrente en la obra de Smithson junto a tantos otros, conceptos abstractos que eran fundamentales para su enfoque artístico y la interacción con el entorno, permitiendo al espectador comprender cómo Smithson concebía sus obras en relación con el paisaje en el que se instalarían, reflejando su enfoque *site-specific*. En resumen, los dibujos de Robert Smithson son esenciales para entender su obra y su proceso creativo. No solo sirven como herramientas para planificar y visualizar sus ambiciosos proyectos de *Land Art*, sino que también son expresiones artísticas por derecho propio, que exploran y comunican las ideas filosóficas y científicas que eran fundamentales para su práctica.

Cercanos al movimiento del *Land Art* aunque en su acepción más monumental encontramos a Christo y Jeanne-Claude. La pareja conocida por sus "envolturas" y sus grandes intervenciones en el paisaje, como *Running Fence* (1976) y *Surrounded Islands* (1983), crean una nueva percepción del entorno a través de envolver estructuras arquitectónicas o modificar paisajes naturales con telas. Del mismo modo que Smithson invitaba al público a reflexionar sobre la interacción entre lo natural y lo construido, especialmente en sus exploraciones del concepto de no-lugares y paisajes industriales, Christo y Jeanne-Claude se centraron también en la temporalidad de sus obras, ya que la mayoría de sus instalaciones eran temporales, existiendo solo por un corto período antes de ser desmanteladas. Este enfoque destaca la naturaleza efímera del arte y la importancia del proceso, no solo del producto final. Los dibujos de Christo y Jeanne-Claude son una parte integral de su práctica artística (fig. 3), sirviendo no solo como herramientas de planificación y financiación, sino también como obras de arte independientes que encapsulan la visión, la técnica y el proceso detrás de sus monumentales instalaciones. Son dibujos meticulosamente elaborados, a menudo combinando

Fig. 8. Balmori Associates, Análisis de la vegetación de Mata Atlántica existente y propuesta en el proyecto VIOL Corporate Towers en Sao Paulo (Brasil), 2017. Courtesy of Balmori Associates.

diferentes medios como lápiz, tinta, carboncillo, acuarela y collage que capturan la esencia y la monumentalidad de sus proyectos. Llegan a alcanzar un gran valor en el mercado del arte lo que permite a Christo y Jeanne-Claude a venderlos, junto con otros estudios, collages y maquetas, para recaudar fondos. De esta manera, los dibujos no solo eran obras de arte por derecho propio, sino que también eran cruciales para financiar la realización de sus grandes instalaciones.

Ya hemos hablado de los bellísimos bocetos llenos de anotaciones de Lawrence Halprin [Metta, Di Donato 2015], figura destacada en el diseño de espacios públicos y paisajes urbanos, quien utilizó el dibujo no solo como una herramienta de planificación, sino también como un medio para explorar y expresar ideas sobre el movimiento, la interacción social y la ecología. Los dibujos de Halprin son fundamentales para comprender su enfoque innovador en la arquitectura del paisaje y el urbanismo.

Uno de los aspectos más característicos de los dibujos de Halprin es su enfoque en el movimiento a través del espacio (fig. 4). Inspirado por su esposa, la coreógrafa Anna Halprin, Lawrence Halprin desarrolló lo que él llamaba "scores" o partituras, que son secuencias dibujadas que representan cómo las personas se moverían y experimentarían un espacio. Estos dibujos capturan el dinamismo y la fluidez, reflejando su interés en la coreografía del movimiento humano dentro de los paisajes. Halprin

también integraba en sus dibujos los procesos naturales y ecológicos, como el fluir del agua, la vegetación y los cambios estacionales de modo abstracto, alejándose de las representaciones románticas y referenciales. Sus bocetos y esquemas frecuentemente mostraban cómo estos elementos se integrarían en el diseño, subrayando su compromiso con la sostenibilidad y la armonización del entorno construido con la naturaleza.

En resumen, los dibujos de Lawrence Halprin son una manifestación clave de su enfoque interdisciplinario y participativo en la arquitectura del paisaje. A través de ellos, exploró conceptos de movimiento, interacción social y procesos naturales, creando espacios que son tanto funcionales como profundamente conectados con el entorno y las comunidades que los habitan. Estos dibujos no solo son herramientas de diseño, sino también expresiones artísticas que capturan la esencia de su visión para los paisajes urbanos.

De gran belleza son también los dibujos de Bernard Lassus [Conan 2004; Venturi Ferriolo 2006], arquitecto y artista francés conocido por sus trabajos en el campo del arte y la arquitectura paisajística. En el contexto de Crazannes, una localidad en la región de Nueva Aquitania, Francia, Lassus realizó una serie de dibujos y diseños para un proyecto que busca integrar el arte en el paisaje natural y el entorno urbano. Estos dibujos se caracterizan por su enfoque en la relación entre el arte y el paisaje. En sus trabajos, combina

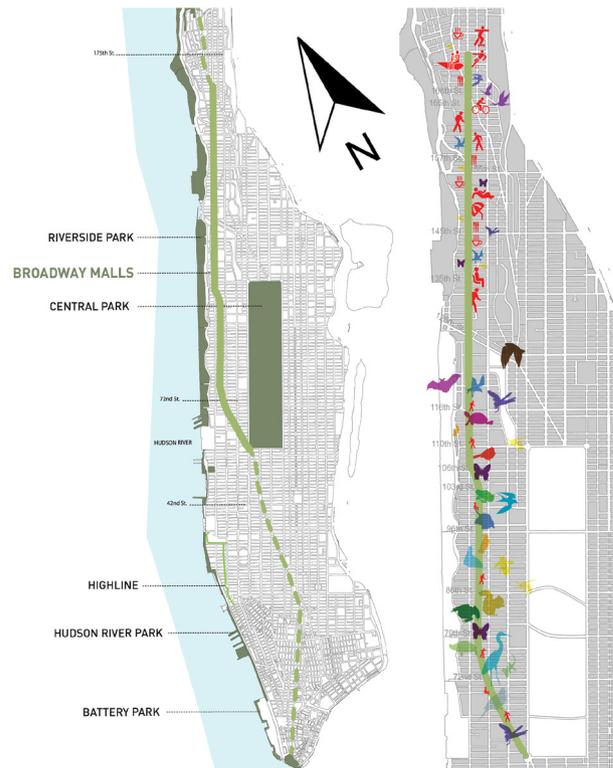
elementos de la naturaleza con conceptos arquitectónicos para crear una experiencia visualmente impactante y armoniosa. Sus diseños a menudo incluyen formas geométricas y patrones que se integran con el entorno, reflejando una profunda comprensión del paisaje y una visión innovadora sobre cómo el arte puede interactuar con el espacio. La publicación en 1969 del libro de Ian McHarg *Design with Nature* [McHarg 1969] produce un giro hacia la ecología y sus nuevas formas y sienta las bases para la planificación ecológica, enfoque innovador que introdujo la idea de integrar los procesos ecológicos en la planificación urbana. McHarg abogó por utilizar los sistemas naturales como base para la planificación y el diseño, subrayando la importancia de comprender el entorno para crear paisajes sostenibles y resilientes.

Algo parecido sucedió algunos años más tarde con el libro *Taking Measures Across the American Landscape* de James Corner publicado en 1996, junto con el fotógrafo Alex S. MacLean [Corner and MacLean 1996], donde realiza una profunda exploración del paisaje estadounidense, capturando su vastedad y diversidad. A través de una combinación de textos y fotografías (fig. 5), el libro revela la complejidad y las características únicas de los paisajes de Estados Unidos, desde las áreas urbanas hasta las rurales y naturales.

Este volumen supone una innovación en la representación del paisaje ya que Corner logra traducir la experiencia del paisaje en imágenes y textos que capturan tanto su forma física como sus procesos subyacentes. El libro destaca por su uso de cartografías, mapas y diagramas, que ofrecen nuevas formas de ver y entender el paisaje más allá de lo visual, integrando aspectos ecológicos y culturales (fig. 6). Además, subraya la intersección entre ecología y cultura en la conformación del paisaje. Corner muestra cómo los procesos ecológicos y las intervenciones humanas se entrelazan para dar forma a los paisajes que vemos hoy. Este enfoque holístico es fundamental en la práctica contemporánea de la arquitectura del paisaje, que busca integrar los sistemas naturales y humanos de manera sostenible, influyendo en cómo los paisajistas actuales entienden, representan y diseñan en relación con el medio ambiente.

Taking Measures Across the American Landscape fue también determinante en el desarrollo del *Landscape Urbanism*, una disciplina que Corner ayudó a definir: un marco que aborda la intersección del paisaje, el urbanismo y la ecología. El libro demuestra cómo la observación y la representación detallada del paisaje pueden informar proyectos de planificación y diseño urbano que respetan y aprovechan los procesos naturales.

Fig. 9. Balmori Associates, diagrama del proyecto Broadway Malls (NY, USA) donde se muestra como un corredor verde que atraviesa la isla de Manhattan es en realidad una sucesión de hábitats urbanos, 2017. Courtesy of Balmori Associates.

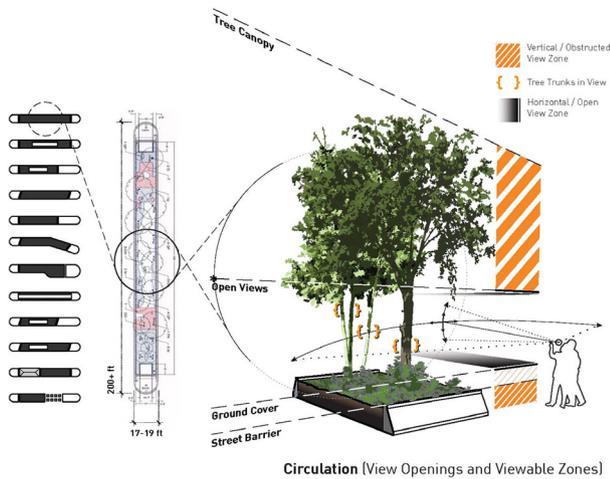

Fig. 10. Balmori Associates, render digital y diagrama de las aperturas visuales creadas en las medianas de las avenidas de Nueva York en el proyecto Broadway Malls (NY, USA), 2017. Courtesy of Balmori Associates.

Fig. 11. Balmori Associates, render digital del ambiente creado en las medianas de las avenidas de Nueva York en el proyecto Broadway Malls (NY, USA), 2017. Courtesy of Balmori Associates.

Ambos, Corner y McHarg comparten su preocupación por los procesos ecológicos y su influencia en la arquitectura del paisaje. Mientras que el trabajo de McHarg se centró más en la planificación ambiental y la conservación, Corner expandió estas ideas en el contexto del diseño urbano contemporáneo, explorando cómo la arquitectura del paisaje puede ser un medio para abordar complejas cuestiones urbanas y ecológicas. Ambos han contribuido significativamente al campo, con McHarg estableciendo las bases para el diseño ecológico y Corner avanzando estas ideas en el ámbito del urbanismo paisajístico, influyendo en cómo se diseñan y experimentan las ciudades hoy en día. Siguiendo la estela de estos autores que intentan redefinir nuestra capacidad para entender y representar el territorio como la superposición de sistemas y capas que es y, sobre todo, la búsqueda de respuestas a preguntas más amplias sobre nuestro entorno, tenemos que resaltar el trabajo de Anuradha Mathur y Dilip da Cunha. En el año 2009 analizando el territorio del estuario de Mumbai, cambian la representación de la planta a una sucesión infinita de secciones invitando a un nuevo modo de mirar el territorio e intentando responder a las preguntas autoimpuestas “¿qué es un río?” o “¿qué es una ciudad?”. Analizando conceptos abstractos podemos buscar soluciones sistémicas a problemas como las inundaciones (fig. 7).

Heredera de algunas de las características más complejas presentadas hasta ahora llegamos hasta Diana Balmori [Balmori 2010; Balmori 2014], influyente arquitecta paisajista y urbanista conocida por su enfoque interdisciplinario y su visión innovadora sobre la integración del paisaje en el entorno urbano. A lo largo de su carrera, Balmori abogó por un enfoque que consideraba el paisaje como una herramienta esencial para abordar problemas ambientales y mejorar la calidad de vida en las ciudades (fig. 8). Muy influenciada por el trabajo de Alexander Von Humboldt, cuyas ilustraciones mostraban datos sobre la relación entre plantas y animales en relación con la altitud en una montaña, Balmori busca siempre formas de representar un paisaje a través de los símbolos de los datos subyacentes, es decir, la integración de datos científicos y representación artística (figg. 9, 10, 11).

Al igual que Halprin buscó insistentemente representar el movimiento de sus proyectos y su entorno, innovación significativa en la representación del paisaje, subrayando la importancia de capturar las dinámicas naturales en los proyectos. Sus proyectos demuestran cómo datos complejos pueden ser visualizados de maneras claras y

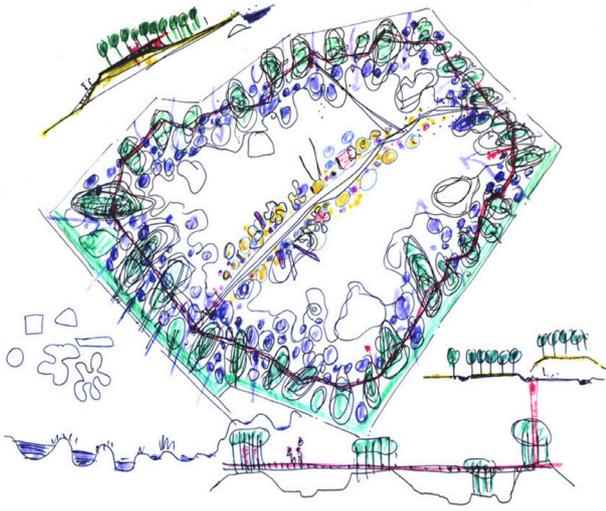

Fig. 12. Kongjian Yu/Turescape, boceto de esponja verde para el proyecto de Qunli Stormwater Park, China, 2009. © <<https://www.turescape.com>> (consultado el 28 de agosto de 2024).

comprensibles, y su influencia sigue inspirando nuevas formas de concebir y representar el paisaje. Afrontó diversas técnicas desde el mapeo y el modelado digital, que sirvieron para visualizar cómo sus diseños impactarían el entorno natural y construido, la visualización dinámica para mostrar cómo sus proyectos cambiarían y evolucionarían con el tiempo, adaptándose a las fluctuaciones ambientales y urbanas, siempre con un carácter interdisciplinar integrando elementos de arte, ciencia y tecnología en sus representaciones, creando visualizaciones que eran tanto funcionales como estéticamente atractivas.

El enfoque innovador y visionario de Diana Balmori en la representación del paisaje ha dejado un legado duradero en el campo de la arquitectura del paisaje y el urbanismo. Sus proyectos y principios continúan influyendo en cómo se conciben y diseñan los espacios urbanos, subrayando la importancia de integrar el paisaje en la infraestructura urbana de manera sostenible y adaptable.

Otros herederos más recientes que aúnan de modo ejemplar los procesos en la representación de sus proyectos son el francés Michel Desvigne [Fromont 2020] y el chino Kongjian Yu [Padoa Schioppa 2019], fundador

de Turescape. El primero apuesta por la simplicidad en el diseño evitando elementos decorativos innecesarios y esto se traslada a sus dibujos: proyectos y dibujos suelen incluir líneas limpias y una paleta de materiales reducida, lo que pone en relieve las formas naturales del paisaje. Su objetivo es captar la esencia más que reproducir de manera literal, para lo cual utiliza la abstracción en el representar la esencia de un lugar: sus dinámicas ecológicas y la vegetación es su principal material de diseño. Su enfoque es tanto poético como pragmático, con un claro respeto por la naturaleza y una visión a largo plazo del paisaje, buscando siempre representar la evolución de sus proyectos en el tiempo. Todas estas características se combinan en algunos de sus dibujos más conocidos como los diagramas para el proyecto de la Fábrica Thomson en Guyancourt (Francia) o el proyecto para la Greenwich Península (1997-2000). Infraestructuras ecológicas y tradición paisajística china se aúnan en el trabajo de Kongjian Yu, que se caracteriza por una profunda conexión con la ecología, la cultura y la comunidad, trabajando con la naturaleza y proponiendo la restauración de ecosistemas de alguna forma degradados. Esta combinación de tecnología queda perfectamente plasmada en los dibujos de sus propuestas como bien demuestra el boceto para el Qunli Stormwater Park en Harbin City (China, 2009) (fig. 12) donde se representa el concepto del parque como una gran esponja verde capaz de almacenar y depurar el agua de lluvia.

Conclusiones

El análisis de la evolución en la representación del paisaje y la relación entre el hombre y la naturaleza nos revela un cambio significativo en cómo se percibe y se representa el entorno natural a lo largo del tiempo. Desde las primeras representaciones pictóricas en frescos romanos hasta las sofisticadas técnicas digitales contemporáneas, hemos visto cómo el paisaje ha sido un espejo de los valores culturales, estéticos y tecnológicos de cada época.

Inicialmente vista como un ente separado y estático, la naturaleza ha evolucionado hacia una visión dinámica, multifacética y profundamente interconectada con las acciones humanas. Este cambio ha influido en cómo los artistas y diseñadores han representado el paisaje, reflejando una relación cada vez más compleja y ecológica. A lo largo de la historia, las técnicas de representación han evolucionado, desde el uso de la perspectiva durante el Renacimiento

hasta la incorporación de tecnologías digitales en la era contemporánea. Esta evolución técnica ha permitido una mayor precisión y una representación más fiel y dinámica de la realidad, integrando elementos como el cambio estacional y el crecimiento vegetal. Además, la incorporación de conceptos ecológicos y sostenibles en el diseño del paisaje ha llevado a una representación más integrada: los paisajes ya no se ven como meras imágenes estáticas, sino como sistemas dinámicos en constante evolución, donde la sostenibilidad y la belleza coexisten y se retroalimentan.

Así, la representación del paisaje ha evolucionado desde ser una mera ilustración decorativa hasta convertirse en una herramienta esencial para comprender y planificar nuestras interacciones con el entorno natural, reflejando la creciente conciencia de la interdependencia entre el hombre y la naturaleza, y subraya la importancia de representar el paisaje no solo como un espacio físico, sino como un sistema vivo, dinámico y en constante cambio. La colaboración entre diferentes disciplinas ha enriquecido la representación del paisaje. Ejemplos contemporáneos incluyen las obras de artistas como Robert Smithson y Lawrence Halprin, quienes han combinado técnicas artísticas con

principios ecológicos para crear representaciones profundamente reflexivas y conectadas con el entorno.

A través de este excursión por algunos de los dibujos que han contribuido a la evolución de la representación del paisaje se intenta delinear la continua exploración y adaptación de técnicas y conceptos artísticos para capturar la esencia del entorno natural que ha desarrollado este campo. Desde los frescos romanos hasta las herramientas digitales modernas, cada etapa en esta evolución ha aportado nuevas formas de ver y representar el mundo que nos rodea. Este recorrido no solo muestra avances técnicos, sino sobre todo los cambios en la percepción cultural y estética del paisaje, revelando una profunda conexión entre el hombre (también como sujeto artístico) y la naturaleza a lo largo de la historia.

Desde la ecología y la sostenibilidad hasta la interacción humana y la estética, cada uno de estos profesionales ha contribuido a redefinir cómo entendemos y diseñamos nuestros entornos naturales y urbanos. A través de sus innovaciones, el diseño del paisaje ha emergido como una disciplina vital que conecta arte, ciencia y comunidad en la creación de espacios que responden a las necesidades contemporáneas y futuras.

Autor

Marta Rabazo Martin, Dipartimento di Architettura, Università Degli Studi Roma Tre, Italy, marta.rabazomartin@uniroma3.it

Referencias bibliográficas

Balmori, D. (2014). *Drawing and reinventing landscape*. Trento: Wiley.

Balmori, D. (2010). *A Landscape Manifesto*. Yale University Press.

Conan, M. (2004). *The Crazannes Quarries of Bernard Lassus, an essay, the creation of a landscape*. Washington: Space maker Press.

Corner, J., MacLean, A. (1996). *Taking measures across the american Landscape*. Yale University Press.

D'Arienzo, R., Younès, C. (Eds.). (2018). *Synergies Urbaines: Pour un métabolisme collectif des villes.*, Paris: Métis Press.

Dal Falco, F., Veneziano, R., Carlomagno, M. (2022). Collaborazione tra natura e artificio. Processi simbiotici tra scienze, arti e design. En *Agathón. International Journal of Architecture, Art and Design*, No. 11, pp. 274-287.

Department of Greek and Roman Art (octubre 2004). Boscoreale: Frescoes from the Villa of P. Fannius Synistor. En Heilbrunn Timeline of

Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art MET, 2000. <http://www.metmuseum.org/toah/hd/cubi/hd_cubi.htm> (consultado el 28 de agosto de 2024).

Eiseley, L.C. (1959). Charles Darwin, Edward Blyth, and the theory of Natural Selection. En *Proceedings of the American Philosophical Society*, Vol. 103, No. 1, pp. 94-158. University of Pennsylvania Press.

Faivre, N., Fritz, M., Freitas, T., Boissezon, B., Vandewoestijne, S. (2017). Nature-based solutions in the EU. Innovating with nature to address social, economic and environmental problems. En *Environmental Research*, Vol. 159, pp. 509-518.

Flam, J. (1996). *Robert Smithson: The Collected Writings*. University of California Press.

Fromonot, F. (2020). *Transforming Landscapes: Michel Desvigne Paysagiste*. Birkhauser Verlag A.G.

Gausa, M. (2022). Topologie verdi e paesaggi oltre il paesaggio. 30 anni di

ricerche avanzate sulla ibridizzazione del verde. En *Agathón. International Journal of Architecture, Art and Design*, No. 11, pp. 14-25.

Metta, A, Di Donato, B. (2015). *Anna e Lawrence Halprin. Paesaggi e coreografie del quotidiano*. Melfi: Libria.

McHarg, I. (1969). *Design with nature*. Wiley.

Padoa Schioppa, C. (2019). *Kongjian Yu. Turenscape 1998-2018*. Melfi: Libria.

Scalisi, F., Ness, D. (2022). Simbiosi tra vegetazione e costruito. Un approccio olistico, sistemico e multilivello. En *Agathón. International Journal of Architecture, Art and Design*, No. 11, pp. 26-39.

Venturi Ferriolo, M. (2006). *Paesaggi Rivelati. Passeggiare con Bernard Lassus*. Milano: Guerini e Associati.

Williams, R. (1988). *Keywords. A vocabulary of culture and society*. Fourth Estate Ltd.

Xing, Y., Jones, P., Donnison, I. (2017). Characterisation of nature-based

solutions for the built environment. En *Sustainability*, Vol. 9, No. 1, pp. 1-20.

<<https://christojeanneclaude.net>> (consultado el 28 de agosto de 2024).

<<https://www.fieldoperations.net/home.html>> (consultado el 28 de agosto de 2024).

<<https://holtsmithsonfoundation.org/biography-robert-smithson>> (consultado el 28 de agosto de 2024).

<<https://micheldesvignepaysagiste.com/en>> (consultado el 28 de agosto de 2024).

<<https://lawrencehalprin.com/about>> (consultado el 28 de agosto de 2024).

<<https://www.mathurdacunha.com/soak>> (consultado el 28 de agosto de 2024).

<<https://patricijohanson.com>> (consultado el 28 de agosto de 2024).

<<https://www.turenscape.com/en/home/index.html>> (consultado el 28 de agosto de 2024).