

INVESTIGACIÓN

Un discurso de modernidad y tradición Verna Cook Shipway y la representación de la casa mexicana¹

Catherine R. Ettinger McEnulty

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México

crettingerm@gmail.com

Doctora en Arquitectura por la UNAM. Profesora e investigadora titular adscrita a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Es autora de los libros *Arquitectura, contemporánea. Arte, ciencia y teoría*, *La transformación de la vivienda vernácula en Michoacán. Materialidad, espacio y representación*, así como coordinadora de *Modernidades Arquitectónicas. Morelia 1925-1960*. La situación actual de la historiografía de la arquitectura mexicana y otros volúmenes colectivos. Sus intereses en la investigación giran en torno al encuentro entre la tradición y la modernidad en la arquitectura del siglo XX, tema que ha desarrollado en diversos artículos y capítulos de libros. Ha coordinado proyectos de investigación financiados por CONACYT y Fondos Mixtos, así como por la propia UMSNH. Ha dirigido tesis doctorales, de maestría y de licenciatura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel II.

Fecha de recepción: 2 de septiembre de 2013

Fecha de aprobación: 20 de noviembre de 2013

Resumen

El presente artículo aborda como temática una serie de cinco libros sobre la casa mexicana publicados entre 1960 y 1970 en los Estados Unidos. Al considerar su importancia por la circulación que tuvieron tanto en México como en el extranjero, se plantea una revisión cuidadosa de sus contenidos: localidades, propietarios, arquitectos y rasgos de las casas presentadas. A partir de este estudio, y de una reseña de la vida profesional de la autora principal (Verna Cook Shipway), se concluye que el formato (fotografías, dibujos y breves leyendas) prolongó una tradición existente de libros sobre arquitectura mexicana gestadas en el extranjero, además, el contenido, el énfasis en el trabajo artesanal, los espacios de transición y la vegetación tropical, los patios interiores como evidencia de la intimidad y aislamiento, entre otros, mostraban una inquietud de la autora, en particular, y de su público –en general extranjero– por rechazar la modernidad. En este sentido, los libros presentan no sólo casas, sino un retorno a valores tradicionales, y representan para los lectores la posibilidad de otra manera de vivir. Se reflexiona sobre la popularidad actual de libros que representan a la casa mexicana en términos de color y tradición, y el fenómeno vigente de turismo

1 Agradecimientos: este trabajo fue realizado con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del programa de Ciencia Básica y de la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

residencial en México con la llegada de jubilados extranjeros al país.

Palabras clave: Verna Cook Shipway, arquitectura mexicana, casa mexicana

Mexican Houses, Verna Cook Shipway and the representation of the Mexican house

Abstract

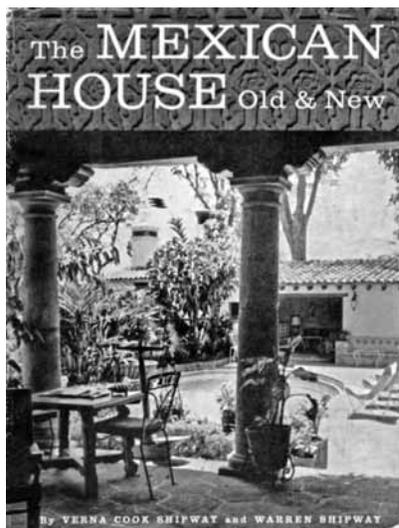
This article deals with a series of five books on the Mexican house published in the United States between 1960 and 1970. Considering the importance of the series, which was widely circulated in Mexico and abroad, this paper carefully reviews the books' contents in terms of locations, owners, architects and features of the houses presented. This information and a review of the main author's professional life (Verna Cook Shipway) leads to the conclusion that, while the format to the books follows the tradition of foreign publications on Mexican architecture (through photographs, line drawings and short texts), their contents emphasize features (such as handcrafted elements, transitional spaces, tropical vegetation, and the seclusion and intimacy of inner courtyards, among others) which reflect the aversion of both authors and readers to Modernity. In this sense the books do not only present houses, but a return to traditional values and the possibility of a different way of life associated with the house. The current popularity of picture books that associate Mexican houses with color and tradition may be associated with a trend in residential tourism in Mexico as baby boomers retire.

Keywords: Verna Cook Shipway, Mexican architecture, Mexican houses

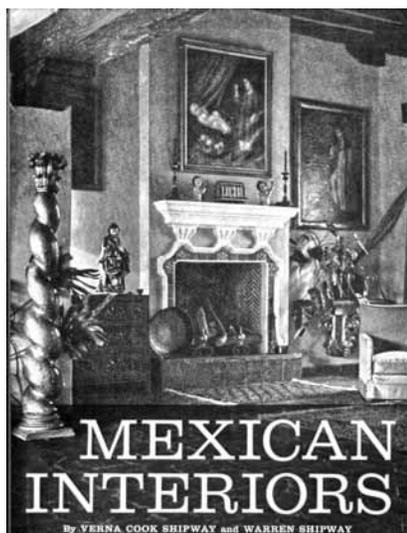
Introducción. La mirada hacia México

Entre 1960 y 1970 se editó en Estados Unidos una serie de libros que presentaban a un público angloparlante imágenes de casas mexicanas. La colección, editada por la arquitecta Verna Cook Shipway y su esposo, Warren Shipway –un ingeniero aficionado a la fotografía–, constó de cinco libros: *The Mexican House Old and New*, *Mexican Interiors*, *Mexican Homes of Today*, *Decorative Design in Mexican Homes*, y *Houses of Mexico: origins and traditions*. La colección tuvo un éxito tremendo, tanto en Estados Unidos y Canadá, como en México.

Estos libros de los Shipway inauguraron un nuevo subgénero: el libro sobre la casa mexicana, el cual se tornó de gran popularidad en las décadas siguientes; primero, en otras publicaciones de la misma casa editorial como *The Architecture of Mexico Yesterday and Today* (1969) de Hans Beacham, y dos obras de Patricia O'Gorman: *The Tradition of Craftsmanship in Mexican Homes* (1980) y *Gardens and Patios of Mexico* (1980), que siguieron el formato de los libros de los Shipway, con el uso de fotografías y breves leyendas. Posteriormente, el tema de la casa mexicana se desarrolló en libros de gran formato a color, que inundaron librerías a partir de la publicación del gran éxito *Casa Mexicana* de Tim Street-Porter. El fenómeno de la publicación de libros con este tipo de temática y desde otros países, nos presenta la oportunidad

Portada del libro *The Mexican House Old & New*

Portada del libro *Mexican Interiors*

de reflexionar sobre la relación entre la mirada del extranjero y la creación de imaginarios identitarios de México, en particular de su arquitectura.²

Ante el fenómeno del éxito de este imaginario, y el carácter inaugural de la obra de los Shipway, vale la pena una revisión cuidadosa de los libros, con atención a los géneros que se presentan, las ciudades representadas y los propietarios y arquitectos cuyas casas aparecen en ellos. En el presente trabajo, después de la presentación de algunos antecedentes sobre la autora y sobre la literatura sobre arquitectura mexicana que habían generado los extranjeros, se describen detalladamente los cinco libros. A partir del análisis de su contenido se plantea que subyace en los textos una posición ideológica de negación frente a la modernidad. La selección de las casas y las fotografías mostradas

Ejemplo de ilustración del libro *Mexican Interiors* mostrando un salón en el Hotel Villa Montaña

apoyan la posición de Cook, arquitecta que había defendido los estilos historicistas en los años veinte y treinta, décadas en las que entraba en boga la arquitectura

² Una revisión general de esta temática aparece en: Ettinger, Catherine. "Colour and Tradition. The Portrayal of Mexican Architecture in the American Press." Bandyopadhyay, Soumyen y Guillermo Garma. *The Territories of Identity. Architecture in the Age of Evolving Globalisation*. London: Routledge, 2013. 157-168.

moderna. El hecho de que, para apoyar sus ideas, tuviera que recurrir principalmente a las casas de extranjeros, ilustra la particularidad de estas casas que hacían alarde de la mexicanidad. Este episodio en la difusión de los rasgos de la arquitectura mexicana tuvo importantes repercusiones para la creación de un imaginario que daría lugar a publicaciones glamorosas en los años ochenta, las cuales tuvieron influencia en el creciente fenómeno de *turismo residencial*³ de Estados Unidos hacia México.

Verna Cook, la autora principal

Verna Cook Shipway es conocida principalmente por sus publicaciones sobre México. No obstante, el estudio de la

casa mexicana fue su segunda carrera, casi un *hobby* después de su jubilación, pues el primer libro de la serie se publicó a sus setenta años de edad, y el último cuando tenía ochenta. Una de las primeras arquitectas de Estados Unidos,⁴ Cook había iniciado su carrera publicando textos y dibujos en revistas de hogar, así como dos antologías de dibujos de muebles; posteriormente participó en el diseño y construcción de viviendas con estilos historicistas. Logró grandes éxitos con un despacho en Manhattan, numerosas casas construidas en los suburbios de Nueva York e importantes reconocimientos profesionales, incluyendo la invitación para participar en el World's Fair de Nueva York en 1939, en el conjunto The Town of Tomorrow con el diseño de una casa.⁵

"Garden Home" diseñada por V. Cook para la Feria Mundial de Nueva York de 1939

3 Se usa el término "turismo residencial" para referir un fenómeno relativamente reciente de migración motivada por el consumo en la cual el migrante se comporta y percibe su medio ambiente como turista a pesar de establecer residencia. Ver: McWatters, Mason R. *Residential Tourism*. (De) Constructing Paradise. Bristol, Buffalo y Toronto: Channel Publications, 2009.

4 Ejerció profesionalmente como Verna Cook Salomonsky entre 1920 y 1940. Allaback, Sarah. *The First American Women Architects*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2008: 214.

5 "Modern Houses Top N.Y. Fair." *The Architectural Forum* 7, 1939: 63-75.

Sus obras de los años 30 y 40 se opusieron a la modernidad, la cual consideraba como una corriente “viril” pero pasajera, pues creía que nunca desaparecería el gusto por las “cosas finas” (archivo Verna Cook Shipway).⁶ Su experiencia en revistas de hogar la hicieron sensible a temas como la organización y funcionamiento de la casa, y su formación en l'École Speciale d'Architecture en París, a cuestiones de decoración de interiores.⁷ Hacia el final de su carrera declaró claramente sus opiniones acerca de la modernidad:

[...] no puedo concebir que en una década dejemos los legados más finos y en su lugar aceptemos modelos o diseños estandarizados. Que las casas sean consideradas automóviles, prefabricadas y compradas como si fueran de un anaquelel, es, sin duda la predicción lógica para algún futuro distante. La psicología del propietario, en mi opinión, retrasaría ese giro. (The New York Times, 1938).

En 1940 se retiró del ejercicio profesional y se casó por segunda vez⁸ con Warren Shipway, con quien viajó a Inglaterra, lugar donde la pareja se quedó durante la guerra. A su regreso a Estados Unidos establecieron su residencia en Rancho Santa Fe, cerca de San Diego, California. Fue entre 1958 y 1959, al realizar un viaje a Cuernavaca para visitar a amigos, que comenzaron con la recopilación de información para los libros. En una entrevista concedida en 1968 al *Evening Tribune*

de San Diego, Cook comentó que viajaron por nueve meses con instrumentos de dibujo y máquinas de escribir; ella realizaba dibujos y Warren se dedicaba a la fotografía. La vasta experiencia de Cook en la construcción y en la decoración de interiores la hizo sensible a los detalles constructivos; en los libros, más que una totalidad, la casa es la suma de detalles principalmente de interiores.

Antecedentes: la arquitectura mexicana vista desde afuera

En los libros de los Shipway, el material se presentaba a través de tres elementos: fotografías en blanco y negro, dibujos a línea de detalles o distribuciones, y títulos con pies de imágenes con cortos textos descriptivos. No obstante, el carácter inaugural del libro sobre la casa mexicana, el formato se vincula con otra literatura generada en Estados Unidos. Entre las primeras publicaciones en inglés que abordan el tema de la arquitectura destacan aquellas con interés en el periodo vi-reinal; ese interés estaba motivado por la popularidad del estilo “misión californiana” y una búsqueda de fuentes. En este género se publicaron: *The Picturesque Architecture of Mexico* de La Beaume y Papin en 1915; *Old Mexico. An Architectural Pilgrimage* de Alfred Bossom en 1924; *Old Architecture of Southern Mexico* de van Pelt en 1926; *Mexican Architecture*.

6 Verna Cook Shipway Papers (vcsp), Mandeville Special Collections Library, Geisel Library, Universidad de California, San Diego, mss 0105, caja 2, expediente 8.

7 Estudió en París de 1909 a 1911. Fue la única mujer en una generación de 125 estudiantes. Cfr. Chaise, Anne. “Les pionnières de l'architecture: premières femmes a l'ESA,” <http://www.esa-paris.fr/IMG/pdf/femmespionnieres.pdf>, (acceso: 9 febrero 2012).

8 Su primer esposo, Edgar Salomonsky, también arquitecto y socio del despacho, quien falleció en diciembre de 1929.

Domestic, Civil and Ecclesiastical de Atlee Ayres en el mismo año; y *Architectural Byways in New Spain* de Murphy y David Vhay. Estos libros compartían una inquietud central: encontrar y representar detalles auténticos que sirvieran de modelo a quienes pretendían construir en el estilo mencionado. Compartieron además un formato basado principalmente en la imagen, en este caso la fotografía, con breves leyendas en ocasiones aludiendo a la manera en que podrían recrearse los detalles en obras contemporáneas. Algunos de los libros se organizaban por ciudad, pero otros por el tipo de elemento que se ilustraba con secciones dedicadas a fachadas, puertas, ventanas, patios, etc.

Un libro de particular interés como antecedente de los libros de los Shipway —que cabe mencionar que lo tenía en su biblioteca—⁹ es *Early Mexican Houses* de Garrison y Rustay. Este texto incorporó el dibujo a escala, tanto de plantas como de fachadas y detalles constructivos. Las fotografías estaban acompañadas de detalladas leyendas indicando, entre otras cosas, los colores de las casas, aspecto que no podía apreciarse en las imágenes en blanco y negro. El formato tuvo mucha popularidad a principios del siglo xx porque permitía la copia exacta de elementos, muy útil para quienes construían en estilos historicistas como la misión californiana.

En el caso de los libros de los Shipway, el uso de dibujo a línea se vincula además con la formación y experiencia de Verna Cook, quien en sus participaciones en las revistas de hogar, y en la elaboración de dos libros sobre mobiliario histórico

(Salomnsky) había utilizado dibujos de detalles a escala como era costumbre de la época. Esta persistencia en la forma de representación en aquella década estaba motivada por la intención de proveer a los lectores la posibilidad de recrear lo que observaban en las fotografías. En el forro del libro *Decorative Design in Mexican Homes* (1966) se menciona que las fotografías y dibujos podían ser inspiración para quienes querían “inyectarle un poco de sabor mexicano” a su casa.

Otra literatura que informaba a los autores, fue la generada por la comunidad de extranjeros residentes en México, quienes habían establecido una tradición literaria que alababa la vida en el país, acentuando en particular las cualidades de sus casas. Las décadas de los veinte y treinta fueron testigo de la génesis de comunidades de extranjeros en México. Varios fueron los factores que incidieron en el proceso, incluyendo la situación estable que permitía mayor tránsito entre los países. Además, México, ansioso de promover su imagen en el exterior, abrió en 1921 una escuela de verano para extranjeros que ofrecía cursos de letras y cultura mexicana, con la participación de destacados intelectuales como Alfonso Caso y Daniel Cosío Villegas. La escuela atrajo de Estados Unidos a intelectuales reconocidos como el pintor Walter Pach y el educador John Dewey (Delpar, 1992: 19). La comunidad norteamericana en México estaba asentada principalmente en la Ciudad de México, en Taxco y en Cuernavaca, y se constituía primordialmente por artistas, literatos e intelectuales, quienes difundieron una imagen romántica de

10 VCSP, caja 1, expediente 7.

México en el extranjero. Respecto a este periodo, señaló James Oles, los americanos “descubrieron una vida ceremonial tradicional y una estructura comunitaria en las áreas rurales de México, fenómenos que temían que se habían perdido o estaban en peligro de perderse en los Estados Unidos moderno industrializado” (Oles, 1993: 79). Escritores como D. H. Lawrence,¹⁰ Graham Greene¹¹ y Katherine Anne Porter¹² daban a conocer el país a través de sus novelas y cuentos, mientras que Anita Brenner (Glusker, 2010) se dedicó a escribir sobre la cultura y la historia (Brenner, 1929 y 1932) y el fotógrafo Edward Weston difundía imágenes de poblados tradicionales (Conger, 1983). Frances Toor editó la revista *Mexican Folkways* para promover el conocimiento de las artesanías, las fiestas y las costumbres mexicanas a un público angloparlante.¹³ Los textos de la época solían enfatizar el carácter exótico de México en contraposición a la estandarización moderna; presentaban al mexicano, en particular al indígena, como repositorio de valores espirituales y a la racionalidad alterna del indígena le otorgaban una suerte de superioridad.¹⁴

Atendiendo la temática específica de la casa, Katherine Anne Porter elaboró un ensayo publicado en *The Magazine of Mexico*, de la cual ella misma fungía como editora. Por su lado, el arquitecto

William Spratling dejó testimonio de las dos casas en las que vivió en Taxco (Spratling, 1967).¹⁵ Elizabeth Cutter Morrow, la esposa del embajador Dwight Morrow de Estados Unidos, publicó una reseña detallada de la casa que la pareja hizo en Cuernavaca (Morrow, 1932). En conjunto, esta literatura presentaba a la casa mexicana como lugar de retiro, preñada de valores espirituales y atemporales; se trataba de un espacio alejado de la modernidad. Los textos enfatizaban la irregularidad de lo hecho a mano, la sensualidad de los espacios exteriores con exótica vegetación tropical, el murmullo del agua y la presencia de muros gruesos que aislaban de la calle. Todo apuntaba hacia la posibilidad de una distinta manera de vivir con ligas a la vida tradicional y comunitaria. La casa era el escenario propicio para una vida auténtica. No obstante su génesis en los textos mencionados, fue en la serie de los Shipway que este imaginario se codificó y se difundió ampliamente.

Los libros: un discurso fotográfico de tradición y modernidad

A primera vista, los cinco libros editados por los Shipway se parecen: hojas de fotografías en blanco y negro con breves textos descriptivos. Una mirada más cui-

10 Este novelista inglés escribió dos obras sobre México, un libro sobre sus viajes en el país con el título *Mornings in Mexico* y una novela *The Plumed Serpent*, ambos en los años 20.

11 Conocido por su novela sobre la guerra cristera *The Power and the Glory*, publicado en 1940.

12 Katherine Anne Porter escribió varios cuentos sobre México: *The Collected Stories*.

13 Posteriormente realizó una recopilación. Ver: Toor, 1947.

14 En uno de los cuentos que D.H. Lawrence escribió durante su residencia en Oaxaca en los años 20 exaltó al indígena por su actitud hacia el tiempo y hacia el dinero. En una caracterización idealizada afirmó que al mexicano no le importaba el dinero, comparándolo con el “chango blanco”. Ver: Lawrence 2009: 58-63.

15 William Spratling arregló las casas de otros extranjeros en Taxco, y dos de estas casas aparecen en los libros.

dadosa y analítica nos muestra las intenciones propias de cada volumen, así como los cambios en los intereses de los autores conforme transcurría la década de su producción.

Los libros se elaboraron a partir de varios viajes a México y la revisión de una reducida bibliografía. Cook consignó sus notas de campo en una libreta con pestañas con las siguientes entradas: el barroco, los frescos, águilas, muebles, lacas, máscaras, herrería, mosaicos, nativos, papel, cerámica, piñatas, tapetes, serpientes, azulejos, hojalata, arquitectos, historia de San Ángel, Rivera-Siqueiros, juegos olímpicos, Oaxaca, Yucatán, Perú y santos.¹⁶ Este ordenamiento de datos revela, además del interés en las artesanías, el hecho de que no se trataba de una búsqueda sistemática, sino simplemente de acomodar la información de interés que encontraba. Sin duda, por su experiencia profesional en el diseño de casas de estilos historicistas con atención a la congruencia entre cada estilo, sus molduras, marcos, carpintería y herrería, al viajar por México, este tipo de elemento llamaba su atención.

The Mexican House Old and New (1960), el primer libro de la serie, presentaba las casas “pintorescas” de México como una opción para quienes creen que “la casa moderna es la única opción para la vida elegante” señalando que se trataría de casas que parecen “haber nacidos antiguos, de haber heredado la elegancia y el ambiente de calidez y hospitalidad” dando la espalda a la calle para abrirse a “jardines exquisitos en torno a fuentes de piedra.”¹⁷ Este corto texto pone de ma-

nifiesto la línea discursiva de los libros que presentaban a México a través de sus casas como un espacio de la tradición en contraste con o como alternativa a la modernidad.

A pesar de que el título señala como temática la casa, el libro tiene un relevante contenido de conjuntos históricos: fotografías de calles en poblados como Apaseo, Taxco, Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Guanajuato y Oaxaca. En estas imágenes destacan los muros gruesos de adobe o de piedra, las rejas de fierro forjado y la carpintería de puertas y postigos. Las fotografías por lo general manejaban un primer plano con texturas rugosas de pavimentos en el caso de las imágenes de fachadas. Otro recurso común era enmarcar la escena por la frondosidad de los árboles. En interiores, se separan los planos, enfatizando la interioridad al incluir la puerta de entrada, el arco, o las hojas talladas de las puertas en primer plano.

En relación con los edificios propiamente, no todos los ejemplos son de casas—los autores incluyeron algunos conventos, el Museo de Artes y Oficios en Pátzcuaro, un club campestre y un hotel. En las imágenes de casas, se otorga especial importancia a los patios y jardines, así como a las chimeneas y el mobiliario, y se incluyó, en una sección final, fotografías de varios ejemplos de casas indígenas.

El segundo libro, *Mexican Interiors* (1962), está enfocado, como indica su título, a los espacios interiores. El énfasis, además de estar en el espacio interior—incluyendo jardines y patios—está sobre el mobiliario artesanal, así como los objetos

16 VCSP, caja 1, expedientes 7 y 8.

17 Texto promocional tomado de la solapa del forro del mismo libro.

Ilustración de la Casa de los Escudos de Pátzcuaro. *The Mexican House Old and New*, p. 3

ornamentales. Para los autores, el interior, más allá de ser una cuestión espacial, era una cuestión decorativa. Equipales, muebles tallados en madera, objetos de cerámica, ejemplos de pavimentos, roperos, puertas labradas y cerraduras adornan las páginas. De nuevo se presentaron pocos ejemplos de arquitectura contemporánea, y éstas siempre tienen un aspecto que alude a la tradición o a la vida en México. Mostrando un interés más allá de la arquitectura, los autores incluyeron una descripción de la danza de los chinelos de Tepoztlán, evidencia de un interés en las tradiciones locales así como del poco rigor en la construcción de sus categorías.

En el tercer libro, *Mexican Homes of Today* (1964), los autores hicieron un intento por explorar la arquitectura moderna mexicana. Por las notas que dejaron en su archivo¹⁸ sabemos que consultaron la revista *Arquitectura México* así como la edición bilingüe de Max Cetto sobre arquitectura moderna en México,¹⁹ libro que les sirvió para identificar las obras que visitarían en México para posteriormente incluirlas en su libro.²⁰ No se tiene la fecha en que se realizó el viaje para reunir el material, pero probablemente fue entre 1964 y 1965. Este libro tiene un poco más de texto que los anteriores y en el prólogo, que hace referencia a una lec-

18 VCSP, caja 1, expediente 8.

19 Cfr. Max Cetto. *Modern Architecture in Mexico/Arquitectura moderna en México*. Nueva York, Praeger, 1961.

20 La lista inicial de arquitectos de interés incluye a Juan O’Gorman, Ricardo Legarreta [sic], Enrique del Moral, Mario Pani, Víctor de la Lama, (con Héctor Velásquez y Ramón Torres Martínez) Jorge Rubio, Luis Barragán, Francisco Artigas y Juan Sordo Madaleno.

Casas indígenas. *The Mexican House Old and New*, p. 185

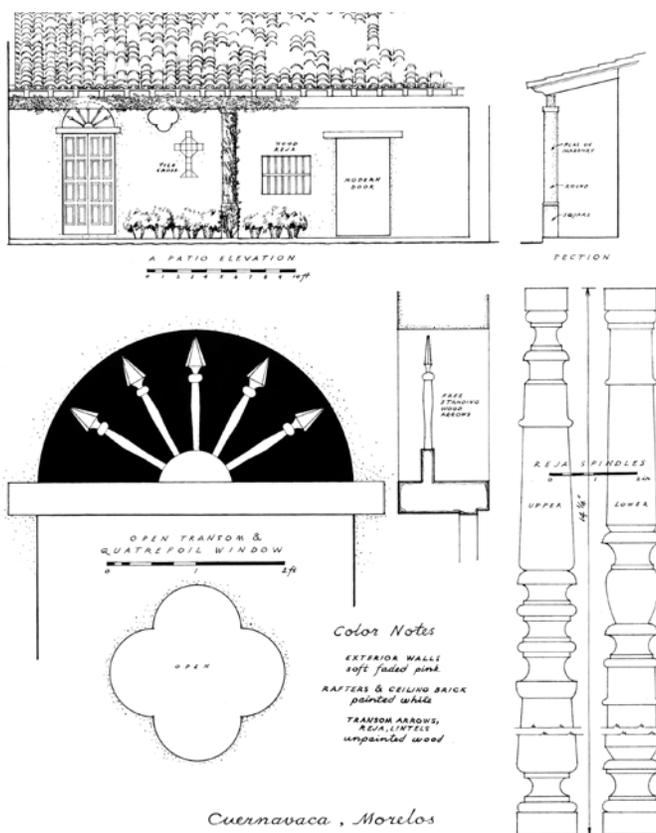

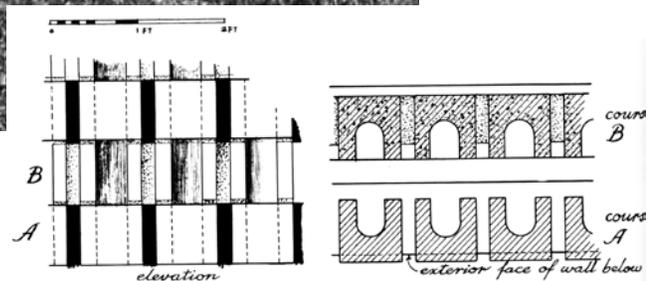
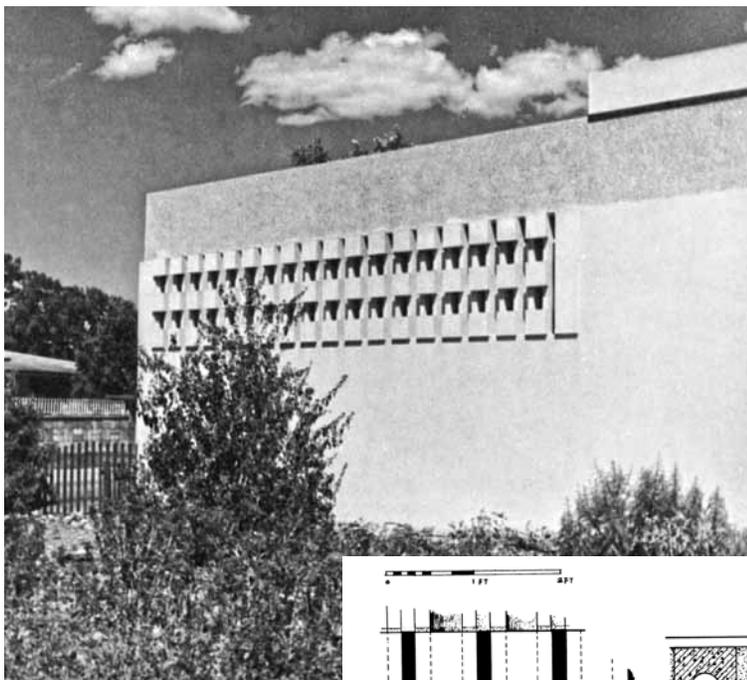
Ilustración de una casa en Cuernavaca con detalles de carpintería. *The Mexican House Old & New*, p. 36

tura de la revista *Arquitectura México*, se plantea el interés del tomo:

El carácter de la arquitectura mexicana, ahora rica en profundidad y en su futuro, se formó por la mezcla lógica de dos corrientes emparentadas –la francesa de Le Corbusier con la alemana de la Bauhaus (Gropius, Mies, Neutra). A esto México ha añadido una fusión fundamental de los principios de la arquitectura moderna con los del pasado. Esta fusión combina las formas simplificadas con las necesidades de la vida mexicana contemporánea, todo en armonía con las tradiciones del país. Estas tradiciones son inherentes a su gente. No son solamente de mente o

de sangre. Uno camina sobre sus estratos, evidencias de siglos pasados [...] Así es que en este país que está lejos de la homogeneización, hay una falta de uniformidad en su arquitectura doméstica contemporánea. Los cambios en el diseño con sus diferentes adaptaciones y versiones se entremezclan con las costumbres locales, reflejando artefactos y preferencias de color locales al diseñar, los mexicanos se aburren con la copia. Para ellos es mucho más agradable, y hasta más fácil, pensar en algo nuevo (Shipway, 1964: 8).²¹

De esta cita notamos la insistencia en dos aspectos centrales al discurso de los

Un ejemplo de casa moderna en que se resalta el uso del concreto para elaborar un panel “reminiscente del friso de un templo precolombino.” *Mexican Homes of Today*, p. 130

21 Traducción: Catherine Ettinger.

Shipway: la liga con la historia y la creatividad del mexicano. Pareciera que el libro abordaría, como propone el título, el tema de la arquitectura contemporánea; sin embargo, y a pesar de incluir unas cuantas obras modernas, la gran mayoría de las fotografías refieren casas tradicionales o remodelaciones de edificios históricos. Además de las fotografías de Warren Shipway, se incorporaron algunas imágenes profesionales de Guillermo Zamora y de Armando Salas Portugal, presuntamente proporcionadas por los arquitectos cuyas obras se presentan en el libro. En cuanto a obras contemporáneas, se publicaron

las casas de Gastón Azcárraga en Lomas de Chapultepec diseñadas por Juan Sordo Madaleno, la casa de Luis Barragán en Tacubaya, la casa de Roberto Berdecio en Jardines del Pedregal de Max Cetto, El Pozo del Rey en Acapulco de Mario Pani y Enrique del Moral, la casa de Carlos Gomer y Gómez en Cuernavaca de Víctor de la Lama.

Aun tratándose de casas modernas, el texto hace hincapié en aspectos particularmente mexicanos: muros gruesos, la inclusión de jardines interiores o patios, la incorporación de celosías y materiales de trabajo artesanal como loseta de barro

Típica lámina de un patio en una casa contemporánea. *Mexican Homes of Today*, p. 203

Los libros destacan la importancia de los objetos decorativos.

Fuente: *Houses of Mexico: origins and traditions*, p. 138

o vigería y cancelería de madera. Con frecuencia aparecen en los ejemplos —sobre todo en las remodelaciones o las casas nuevas de extranjeros— objetos pillados de demoliciones como cancelas de madera o columnas de piedra en interiores.

En este mismo libro, hay mayor atención a la cuestión de espacio interior que en los otros volúmenes e inclusive se publican planos de algunas de las viviendas. Las fotografías de interiores destacan la fluidez espacial, particularmente en espacios de transición entre el interior y exterior. Presentan casas con patios interiores, con fuentes, albercas y jardines así como un ejemplo de una adecuación de una vivienda tradicional sencilla —de crujías de

cuartos alrededor de un patio en que, según los autores, se hacinaban los pollos y puercos de varias familias— para conformar una vivienda con todas las comodidades modernas.²²

No obstante, con la inclusión de algunos planos los autores no lograron alejarse de su interés en detalles, así que entre algunas fotografías panorámicas y planos, se insertaron cuantiosas fotografías de detalles de tallado de madera, de trabajo de cantería, de imágenes religiosas y de objetos de decoración incluyendo candelabros, estatuas, textiles, cerámica, entre otros.

Al igual que los otros volúmenes, se trata de un discurso de imágenes; es decir, no se organiza en torno a los arquitectos, ni

22 La casa se presentó con el título "A sow's ear becomes a silk purse, Home of Elton Hyder, Jr. en San Miguel de Allende."

las localidades. Es un recorrido fotográfico por el cual aparecen al azar un plano, tres fuentes, unas cuantas hojas con fotografías de textiles, dos ojos de buey, tres rejas, una puerta, la casa de Luis Barragán, una remodelación en Guanajuato, jardines, estatuas, Acapulco, una casa con alberca y, de nuevo, Acapulco, albercas, braceros, candelabros, fotos de Miguel Allende, etc. Es difícil discernir la lógica detrás de la organización de la obra, aunque hay algunas agrupaciones geográficas y temáticas o el acomodo de fotografías derivado de similitudes en forma.

El cuarto libro, *Decorative Design in Mexican Homes* (1966), está dedicado primordialmente a detalles decorativos y muebles, “para el aficionado de cosas mexicanas.” Los autores advierten que permitirá al lector ver “la singular y poco vista casa tarasca de los bosques del lago de Pátzcuaro [...], las haciendas de larga historia, las casas urbanas de antecedentes coloniales así como aquellas imbuidas del ultra-modernismo contemporáneo.” Dicen los autores que, a pesar de parecer libro de fotografías, es en realidad un libro de ideas que podrá “inspirar al artesano casero a ejercer su inventiva.” Invitan al lector: “sírvelo libremente de las riquezas del pasado que podrán dar a tu caso significado decorativo”, reafirmando la idea de la decoración como lo que da significado a la casa.

El último libro, *Houses of Mexico: origins and traditions* (1970), fue resultado de un viaje a Europa en que visitaron España y Portugal con la intención de buscar material que les ayudara a relacionar la arquitectura mexicana con sus

orígenes en la península ibérica. Enriquecieron esta perspectiva con referencias a los orígenes prehispánicos, la influencia francesa durante el periodo porfiriano, la importancia del pasado árabe en España así como con la llegada de objetos orientales a través de Nao de China.

Las fotografías de la península ibérica y de sitios arqueológicos aparecen intercaladas con fotografías de México; aunque uno esperaría encontrar comparaciones, es decir elementos de España al lado de fotografías similares de México, esto poco sucede. Si bien hay hojas con cancelería mexicana frente a cancelas sevillanas o diseños textiles mexicanos frente a una imagen de grecas de Mitla, en la mayoría de los casos los ejemplos ibéricos aparecen sueltos. Por citar algunos casos, hay una sección de cuatro páginas con diez ilustraciones de chimeneas portuguesas, colocada entre otra sección sobre las grecas prehispánicas y trabajos de textiles y otra sobre una hacienda yucateca (Shipway, 1970: 32-35); aparecen dos páginas de escaleras de Palma de Mallorca y Coimbra entre una reseña de una tienda de artesanías y antigüedades de Puebla y la casa de Lena Gordon en Erongarícuaro (Shipway, 1970: 56-57); El tema de los orígenes aparece con cierta constancia en los pies de las ilustraciones – Villa Montaña y columnas tarascas, arquitectura porfiriana y la influencia francesa, arquerías de haciendas yucatecas y los arcos polilobulados árabes, entre otros ejemplos. Este volumen incluye algunas obras modernas, como el recién inaugurado Hotel Camino Real de Ricardo Legorreta y la casa para Eduardo Prieto López diseñada por Luis Barragán.

Reflexiones finales

La selección y la organización de los ejemplos, y la manera de presentarlos en los cinco libros, revelan el discurso subyacente y la posición ideológica de los autores. Se trataba de presentar, cuando la modernidad académica prevalecía tanto en México como en los Estados Unidos, otra opción. Es un discurso de imágenes que recupera la tradición, pero no sólo como una suma de elementos decorativos, sino como muestra de un modo de vida distinto.

Referente a la organización habría que recalcar su carácter anárquico. Las tablas de contenido se limitan a listados de elementos sin jerarquizar,²³ y a partir del tercer libro, ni siquiera se ordenó el material de acuerdo con la tabla de contenido, sino que aparece una lista de elementos (arcadas, balcones, camas, baños, gabinetes, celosías, plafones, etc.) y las páginas salteadas en que se encuentran las ilustraciones de los ejemplos correspondientes. Es decir, no forman capítulos ni pretenden presentar un discurso hilado. No obstante, comunican con claridad una serie de inquietudes en relación con la modernidad.

Con referencia a la selección de obras que aparecen en la serie, el archivo de la autora da pocas pistas. Parece ser que a través de amigos estadounidenses, y los

arquitectos que construían para ellos, se fueron identificando obras de interés. De nuevo, no se trataba de una búsqueda sistemática sino de la intención de difundir las imágenes que a juicio de los autores mejor transmitían su idea de la casa mexicana. Esta idea es precisamente la materialización de un imaginario gestado desde la década de los 20 por extranjeros que había escrito sobre México y sus casas. La mirada de los autores viene desde afuera y observa principalmente aquello que es diferente a su país de origen, aquello considerado particular o singular a México. Los rasgos que destacan (la vegetación, la vida al aire libre, los materiales naturales, el trabajo artesanal, las texturas rugosas y la irregularidad) se observaban principalmente en casas vernáculas (ejemplos de Pátzcuaro, Taxco, etc.), en la arquitectura colonial (con ejemplos de Morelia, Guanajuato, Querétaro y Pueblo entre otros) y en las casas hechas o remodeladas por y para extranjeros. La última categoría es la que tiene mayor peso en estas publicaciones, y es por esto que los ejemplos de casas nuevas o remodeladas se concentran en lugares que tradicionalmente han albergado comunidades de extranjeros.

Ha de notarse, que en el primer libro, *The Mexican House Old and New* (1960), de las 33 casas que aparecen, 19 se encuentran en Cuernavaca. En el tercer

23 Por ejemplo, en el primer libro los incisos son: Facades, patio arcades and galerías, balcones, windows and cortinas, Windows and hoods, Windows and rejas, window shutters, exterior doors and doorways, interior doors and doorways, conchas, lighting fixtures, open-walled rooms, interiors, fireplaces, outdoor fireplaces, ceilings, ceiling beams and rafter ends, corbels, kitchens, stairways, chimneys, roofs, pools and fountains, gardens, shaped walls, garden walls, citarillas (sic), paving, masonry walls, wall facings, native houses. En el segundo libro el material se ordena con los siguientes apartados: salas, corredores and fireplaces, conchas, ceilings, dining rooms and kitchens, tiles and frescoes, lattice, screens, doors, chests and their hardware, cabinets and desks, beds, chairs and benches, tables, lighting fixtures, mirrors bijoux and Cristos, candles, glass and household silver, ceramics, pre-conquest designs, masks, fabric designs, paper, ironwork, gardens, garden ornaments and paving.

libro, *Mexican Homes of Today* (1964), se destaca el trabajo de diseñador italiano Giorgio Belloli²⁴ quien participaba de la restauración de templos en Marfil Guanajuato, y había realizado el diseño de un conjunto de casas a partir de los vestigios de una hacienda minera. Este ejercicio se parece a lo que hacía Manuel Parra en la Ciudad de México con el rescate de elementos de demoliciones que fueron reconstituidos en casas con una fuerte carga del pasado.²⁵ Presentan varias obras del arquitecto mexicano Rodolfo Ayala quien atendía una clientela extranjera en Cuernavaca. En las listas de los propietarios, predominan los extranjeros hasta en poblaciones donde se presentan pocos ejemplos (Lena Gordon de Erongarícua-ro, Vicki y Ralph Gray de Pátzcuaro, Ray Coté en Morelia). En el cuarto libro, *Decorative Design in Mexican Homes* (1966), se hace hincapié en otro centro de población extranjera que es San Miguel Allende, Guanajuato, aunque habían aparecido ejemplos de esta localidad desde el primer libro.

Lo que destaca de la selección de ejemplos es que, para describir o ejemplificar la casa mexicana y para difundir sus valores en a un público angloparlante, predomina la casa del extranjero en México. Las razones de esto tienen que ver con la postura ideológica de los autores en su rechazo a la modernidad, un rechazo que compartían con la comunidad de extranjeros y que estaba manifiesta en la literatura mencionada. A partir de estas

lecturas, los autores estaban inmersos en una perspectiva que rechazaba la modernidad de Estados Unidos y Europa a la vez que idealizaba a México. Desde luego, y como ya se señaló, esto es congruente con la postura de Verna Cook Shipway, quien, cuando ejerció profesionalmente, prefirió los estilos historicistas sobre la modernidad internacional.

En este tema de la articulación entre modernidad y tradición, los libros tienen una relevancia en la historiografía de la arquitectura mexicana. Si bien no son libros de historia, revelan procesos presentes en la década de los sesenta, procesos que habían quedado con poca visibilidad en otros medios. Muchos de los ejemplos que se muestran son obras de arquitectos mexicanos entre los cuales destacan Manuel Parra de la Ciudad de México, y Rodolfo Ayala de Cuernavaca, además de los arquitectos modernos que aparecen en el tercer libro *Mexican Homes of Today* (1964), arriba mencionados. La revisión de los libros permite enriquecer la perspectiva sobre el periodo y comprender que no todo era modernidad en México, y que había diseñadores involucrados en diseñar a partir de fragmentos del pasado y con alusión a la tradición. Es decir, los libros tornan visibles fenómenos que poco aparecen en fuentes historiográficas como las revistas de arquitectura mexicanas o en los libros de la época.

Por último queda la cuestión de la influencia. Al respecto considero que sería un ejercicio inútil intentar determinar

24 Belloli (1907-1971) fue un diseñador y artista italiano radicado en México. Se dedicó a la restauración de templos, además de construir varias casas en Guanajuato y en Marfil, algunas a partir de vestigios de las haciendas mineras y otras construcciones históricas.

25 Cfr. Carozzi, Gigliola. "Manuel Parra, su obra como arte de la memoria." *Arquitectónica* 7.13 (2008): 19-40, y un número de *Artes de México* dedicado a Manuel Parra.

influencias directas en obras domésticas posteriores a su publicación. Lo que sí vale la pena reconocer es su rol en consolidar un imaginario de la casa mexicana asociado a un modo de vivir. La nostalgia de la autora por un pasado en que las cosas se hacían a mano, encontraba eco en su público. El lector, aunque no formulara ni le interesara una postura referente a la arquitectura moderna, se sentía atraído por las imágenes de la casa tradicional en este mismo sentido, como una promesa de otra manera de habitar.

Los libros reflejaban primordialmente las inquietudes y los anhelos de la comunidad extranjera y estos quedaban sintetizados en sus casas; todo aquello que podía presentar una alternativa a la modernidad higienizada y estandarizada se glorificaba. No era en sí la casa mexicana, sino, la casa mexicana imaginada o recreada por el extranjero. La casa representaba al final, otra manera de vivir, lejos del bullicio de la vida urbana. Prometía la posibilidad de una vida más auténtica con ligas a procesos lentos y a la naturaleza. Imágenes en que destacaban la presencia de la vegetación exótica y los objetos fabricados a mano, los materiales naturales que revelaban irregularidades y

las muestras patentes del paso del tiempo en el deterioro permitían al lector soñar con una vida distinta.

Como tal, su éxito sigue. La fórmula de fotografías con breves leyendas acentuando las cualidades mencionadas surgió a todo color en 1989 con la publicación de *Casa Mexicana* de Tim Street Porter. Y, a partir de ese momento, se han generado numerosos clones publicados en el extranjero incluyendo varias series de libros.²⁶ Algunas regiones como la península de Yucatán,²⁷ San Miguel Allende (Kelly, 2008) o Ajijic²⁸ han generado una literatura propia con la representación de las casas de las comunidades de extranjeros. Es de notarse que en 2012 se reimprimió el último libro de la serie, *Houses of Mexico: origins and traditions* (1970),²⁹ evidencia del gran éxito del imaginario de la casa mexicana y su vigencia en la actualidad. Una reciente publicación sobre casas mexicanas utiliza como título la idea de vivir en México (Stoeltie y Stoeltie, 2011). Queda patente el rol que juega al presentar una alternativa a la vida moderna, un rol asociado al fenómeno migratorio actual y el crecimiento de comunidades de extranjeros jubilados en diversas ciudades mexicanas. ■

26 Tim Street-Porter también participó como fotógrafo en *Casa Mexicana Style* (2006). Chronical Books de San Francisco ha publicado varios libros sobre la casa mexicana: Karen Witynski y Tony Cohan, *Mexicolor. The Spirit of Mexican Design* (1998); Gina Hyrams, *Mexicasa. The Enchanting Inns and Haciendas of Mexico* (2001); Gina Hyrams, *In a Mexican Garden. Courtyards, Pools and Open Air Living Rooms* (2005); Betsy McNair, *Mexicocina. The Spirit of the Mexican Kitchen* (2006). Schiffer publicó Donna McMenamin, *Traditional Mexican Interiors y Traditional Mexican Exteriors* ambos en 2003.

27 Joe P. Carr ha publicado varios libros sobre la casa mexicana con un importante contenido de Yucatán. Los títulos, publicados por Smith Publishers de Salt Lake City, incluyen: *The New Hacienda* (1999), *Adobe Details* (2002), *Mexican Country* (2003), *Mexican Details* (2006), *Casa Adobe* (2006), *Casa Yucatán* (2006), *Hacienda Courtyard* (2007) y *Hacienda Style* (2008).

28 Ajijic, un poblado cerca de Chapala en Jalisco, ha sido un centro de residencia de extranjeros desde la década de los cincuenta. Tiene una población extranjera de 15,000 habitantes en invierno (Croucher, 2009: 49). Se han publicado dos libros sobre las casas de Ajijic en un formato similar al utilizado en otros libros sobre la casa mexicana (fotografías a color de entradas, detalles decorativos, patios, albercas, cúpulas, etc.) Cfr. Pickerinh 2005 y 2009.

29 Por Taylor Trade Publishing.

Bibliografía

- Allaback, Sarah. *The First American Women Architects*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2008.
- Ayres, Atlee. *Mexican Architecture. Domestic, Civil and Ecclesiastical*. New York: W. Helburn, 1926.
- Beacham, Hans. *The Architecture of Mexico Yesterday and Today*. New York: Architectural Book Publishing Co., 1969.
- Bossom, Alfred. *Old Mexico. An Architectural Pilgrimage*. New York: Charles Scribner's Sons, 1924.
- Brenner, Anita. *Idols behind Altars*. New York: Payson & Clarke, Ltd., 1929.
- _____. *Your Mexican Holiday. A Modern Guide*. New York & London: G.P. Putnam's Sons, 1932.
- Cetto, Max. *Modern Architecture in Mexico/Arquitectura moderna en México*. New York: Praeger, 1961.
- Conger, Amy. *Edward Weston in Mexico. 1923-1926*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1983.
- Croucher, Sheila. *The Other Side of the Fence. American Migrants in Mexico*. Austin: The University of Texas Press, 2009.
- Delpar, Helen. *The Enormous Vogue of Things Mexican. Cultural Relations between the United States and Mexico, 1920-1935*. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1992.
- Ettinger, Catherine. "Colour and Tradition. The Portrayal of Mexican Architecture in the American Press." Bandyopadhyay, Soumyen y Guillermo Garma. *The Territories of Identity. Architecture in the Age of Evolving Globalisation*. London: Routledge, 2013. 157-168.
- Garrison, G. Richard y George W. Rustay. *Early Mexican Houses. A Book of Photographs and Measured Drawings*. New York: Architectural Book Publishing Co., [1930] 2012.
- Glusker, Susannah Joel. *Avante-Garde Art & Artists in Mexico. Anita Brenner's Journals of the Roaring Twenties*. Austin: University of Texas Press, 2010.
- Kelly, Annie. *Casa San Miguel. Inspired Design and Decoration*. New York: Rizzoli, 2008.
- La Beaume, Louis y William Booth Papin. *The Picturesque Architecture of Mexico*. New York: The Architectural Book Publishing Company, 1915.
- Lawrence, D.H. *Mornings in Mexico*. London & New York: Tauris Parke Paperbacks, [1927] 2009.
- McWatters, Mason R. *Residential Tourism. (De) Constructing Paradise*. Bristol, Buffalo y Toronto: Channel Publications, 2009.
- Morrow, Elizabeth Cutter. *Casa Mañana*. New York: The Spiral Press, 1932.
- O'Gorman, Patricia. *Patios and Gardens of Mexico*. New York: Architectural Book Publishing Co., 1980.
- _____. *The Tradition of Craftsmanship in Mexican Homes*. New York: Architectural Book Publishing Co., 1980.
- Oles, James. *South of the Border. Mexico in the American Imagination. 1914-1947*. Washington & London: Smithsonian Institution Press, 1993.
- Pickering, Alison. *Ajjic. Behind the Walls*. Friesens: Altona, 2005.
- _____. *Ajjic. Beyond the Walls*. Friesens: Altona, 2009.
- Porter, Katherine Anne. "In a Mexican Patio". Alvarez, Ruth M. y Thomas Francis Walsh. *Uncollected Early Prose of Katherine Anne Porter*. Austin: University of Texas Press, 1993. 63-72.
- _____. *The Collected Stories of Katherine Anne Porter*. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1979.
- Salomonsky, Edgar y Verna Cook Salomonsky. *An Exemplar of Antique Furniture Design. A Collection of Measured Drawings of Furniture in the Metropolitan Museum of Art Accompanied with Photographs and Text, Grand Rapids*. Michigan: Periodical Publishing Co., 1923.
- Salomonsky, Verna Cook. *Masterpieces of Furniture, Grand Rapids*. Michigan: Periodical Publishing Co., 1931.
- Shipway, Verna Cook y Warren Butler Shipway. *Decorative Design in Mexican Homes*. New York: Architectural Book Publishing Co., 1966.
- _____. *Houses of Mexico: origins and traditions*. New York: Architectural Book Publishing Co., 1970.
- _____. *Mexican Homes of Today*. New York: Architectural Book Publishing Co., 1964.
- _____. *Mexican Interiors*. New York: Architectural Book Publishing Co., 1962.

- _____. *The Mexican House Old and New*. New York: Architectural Book Publishing, Co., 1960.
- Spratling, William. *File on Spratling. An Autobiography*. Boston & Toronto: Little, Brown and Company, 1967.
- Stoeltie, Barbara y René Stoeltie. *Living in Mexico*. Cologne: Taschen, 2011.
- Street-Porter, Tim. *Casa Mexicana. The Architecture, Design and Style of Mexico*. New York: Stewart, Tabori & Chan, 1989.
- Toor, Frances. *A Treasury of Mexican Folkways*. New York: Crown Publishers, 1947.
- Van Pelt, Garrett. *Old Architecture of Southern Mexico*. Cleveland: J.H.Jansen Publisher, 1926.
- Vhay, A.L. Murphy y David Vhay. *Architecture Byways in New Spain Mexico*. Photographs and Measured Drawings of Doorways, Windows, Fountains, Balconies, etc. New York: Architectural Book Publishing Co., 1939.

Hemerografía

- "Architects Favor Colonial Styles." *The New York Times* 16 de enero de 1938.
- Carozzi, Gigliola. "Manuel Parra, su obra como arte de la memoria." *Arquitectónica* 7.13 (2008): 19-40.
- Dudley, Linda. "Husband and Wife Write on Mexico." *San Diego Evening Tribune* 30 de septiembre de 1968
- "Modern Houses Top N.Y. Fair." *The Architectural Forum* 7 (1939): 63-75.

Archivos

- Verna Cook Shipway Papers (VCSP), *Mandeville Special Collections Library*, Geisel Library, Universidad de California, San Diego, MSS 0105

Sitios electrónicos

- Chaise, Anne. *Ecole Spéciale D'Architecture*. 9 de febrero de 2012. <<http://www.esa-paris.fr/IMG/pdf/fem-mespionnieres.pdf>>.