

Barragán House and Studio (Mexico)

No 1136

1. BASIC DATA

State Party: Mexico

Name of property: Luis Barragán House and Studio

Location: Mexico City

Date received: 24 January 2003

Category of property:

In terms of the categories of cultural property set out in Article 1 of the 1972 World Heritage Convention, this is a *monument*.

Brief description:

The House and Studio of Luis Barragán in the suburb of Mexico City represent an outstanding example of the architect's creative contribution in the post-Second World War period. Barragán's work integrates modern and traditional artistic and vernacular currents and elements into a new synthesis, which has been greatly influential especially in the contemporary design of gardens, plazas, and landscapes.

2. THE PROPERTY

Description

The House and Studio of Luis Barragán form a single construction located on two adjacent lots on a small street (12 and 14, General Francisco Ramirez Street) in Daniel Garza neighbourhood, a suburb of Mexico City. The total surface of the building is about 1161 m². The urban context consists of workers' housing, which are modest, small-scale houses reflecting the typology recurrent in Mexico City. They are tenement houses interconnected by a linear pathway. The structures include workshops, grocery stores, construction material distributors and small restaurants, as well as important urban infrastructures, such as highways and telecommunication masts. Adjacent is the so-called Ortega House, which is also designed by Barragán.

The House and Studio of Luis Barragán was built starting in 1948. It is built in concrete with plaster rendering. It has a ground floor and two upper stories, as well as a small private garden. The entrance is directly from the street on the east side of the building. The garden opens toward the west. The studio takes the northern part of the building, with an entrance directly from the street (no. 12); the rest is occupied by the private residence of Barragán (no. 14).

The entrance façade, in the words of the nomination document, 'aligns with the street and preserves the appearance of the neighbouring façades. It is a massive boundary with precise openings. Due to its austere, almost unfinished expression, the house would almost be unnoticed, except for its scale, which contrasts with the rest of the buildings in the neighbourhood. The house

announces the dwelling of an upper-class gentleman, it is true, but at the same time, its materials speak of an introspective and intimate nature, paradoxically humble. All the windows of the eastern façade represent the possibility of hiding the direct communication between domestic space and the city ... The translucent, closed reticulated library window is the single item projecting over the plane of the façade. Almost the entire exterior conserves the colour and natural roughness of the plastered concrete. ...'

From the street, next to the garage, there is a modest entrance door to the residence - leading first to a small entrance hall. From here, there is access to the living room that opens to the garden and the library that faces east. Some of the subdivisions or screens were introduced later. From the hall as well as from the living room there one can access the separate dining room. Next to this there is a small breakfast room and the kitchen. All these spaces open toward the garden. On the first floor there are the master bedroom and a guest room with their services, as well as an 'afternoon room'. On the second floor, there are service spaces and a roof terrace. The upper stories are accessed via narrow stairs without railings. The levels of the different floors are not regularly placed, but are designed so as to allow spaces of different heights. Thus, the living room has a double height.

The north side of the property is reserved for the studio with its direct access from the street. There is an internal access also from the living room. The main studio space is linked with the garden through a patio. On the street side, there are two small offices, and on the first floor there is a small private office.

On the garden side, the building has a very different aspect compared to the street side. 'The western façade of the house distinguishes from the practically impenetrable boundary of the street's façade not only by the proportion of its openings, but also in its conception as a dialogue mechanism between the house and its garden. It is through this façade that nature accompanies and provokes the living experience that occurs in its interior. ...'

The qualities of Barragán's architecture are expressed especially in the treatment of the spaces inside the house, where he plays with strong non-harmonic colour schemes, as for example in the sequence from the entrance: 'The raw volcanic stone on the vestibule floor extends through a second door to the hall. Known as exterior pavement, it accentuates the paradoxical sensation of being in an internal courtyard at the centre of the house. This second door also separates the golden penumbra of the vestibule from the intense light of the hall, composed by a mechanism of reflections: from the outside yellow southern plane, light shines onto the golden surface of an abstract altarpiece, created by Mathias Goeritz, and bathes the intense pink discovered for the first time in this hall. The light fills a space that could be perceived as a carving of white matter on the walls, rather than an area delimited by bi-dimensional planes. ...'

The garden was initially conceived as a large extension of grass. However, later, Barragán decided to allow the garden to grow more freely resulting: 'in the garden's current personality, an opulent, almost wild garden that evokes ancient orchards where vegetation took a life of its own and made its own decisions. It is an oasis in the

middle of the urban desert that Mexico City has become. The garden is essentially monochromatic; save for the white or orange jasmines and narcissus, it is composed of several shades of intense green, a colour never used in Barragán's palette. ...'

History

Luis Barragán (1902-1988) was trained as an engineer, but he then became a self-taught architect. Having travelled in Spain and France, he settled first in Guadalajara (1927) and then in Mexico City (1936). In his early career he was involved in real estate management.

The property on which the house and studio were built was probably purchased in 1939 together with a larger area. This moment coincides with his shift of interest from real estate activities towards architecture. He built the so-called Ortega House, making use of a pre-existing building. He took up his residence in this house in 1943. The house in number 14 was built in 1948. The first drawings for the project were realized for Mrs Luz Escandón de R. Valenzuela. However, in summer 1948, Barragán decided to take the house for himself. The rest of the property was sold to the Ortega family. The plans of the house were gradually developed over the construction period. In fact, the house became a sort of laboratory for the architect, who lived here the rest of his life, until 1988.

Management regime

Legal provision:

The property is owned by the Government of the State of Jalisco and the Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, A.C.

Based on the Federal Law on Monuments and Archeological, Artistic and Historic Sites, May 6, 1972, Architect Luis Barragán's house (n° 14) was declared a National Artistic Monument in a decree published in the Official Gazette of the Federation on Tuesday, November 29, 1988. The studio part (n° 12) was not included in this protection. The Fundación has initiated efforts to obtain the relevant designation.

Management structure:

The management of the property is guaranteed by the Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, which is a private non-governmental organization. The annual work plans of the 'Casa Museo Luis Barragán Fund' are prepared by the Fundación in collaboration with the National Council for the Arts and Culture, the Government of the State of Jalisco.

The area where the house is situated is controlled by the Federal District's General Programme on Urban Development (1996). The land use, defined as residential, is determined by the Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo (1997).

Resources:

The care and management of the property is financed from a fund called 'Casa Museo Luis Barragán Fund', following an agreement between the Government of the State of

Jalisco, the National Council for the Arts and Culture, and the Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán A.C.

Justification by the State Party (summary)

The Casa Estudio Luis Barragán (Luis Barragán House and Studio) owes its singularity to the fact of being a personal and therefore unrepeatable reflection. This autobiographical circumstance does not prevent that this artistic manifesto has gone beyond its time and its cultural field to become a distinguished reference for the 20th century fine arts and architecture. ...

Luis Barragán is able to synthesize a wide range of inspirations, apparently distant from each other. This work was motivated by a nostalgic mood that moves the artist to seek for the roots which nourish him, as he often stated. He was also moved by the desire to propose a better architecture for his time, without making any historicist or picturesque concessions. ...

Casa Estudio Luis Barragán is 'a masterpiece of human creative genius', able to express universal values in a work of timeless beauty. (*criterion i*)

The artistic manifesto of Casa Estudio Luis Barragán is the result of the criticism and renovation of the Modern Movement in architecture, achieved by synthesizing other cultural traditions and artistic styles, fundamentally Mexican heritage, but surpassing its cultural horizon with many other approaches. For this reason, Luis Barragán's masterpiece succeeds in 'testifying an important exchange of influences in a determined stage in human history and within a cultural area of the world. (*criterion ii*)

3. ICOMOS EVALUATION

Actions by ICOMOS

An ICOMOS expert mission visited the nominated property in August 2003. ICOMOS has consulted several experts in different countries, as well as DoCoMoMo.

Conservation

Conservation history:

The house was inhabited by the architect Barragán until his death in 1988. The house (n° 14) was legally protected in 1988. The protection of the studio part is under way. The property is currently under the care of the Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, A.C. At the moment, the house is used as a museum and as the base of this Fundación.

State of conservation:

The house is in a reasonable state of conservation. At the time of the ICOMOS expert visit, the roofs and ceilings of the studio were being repaired. In the future, attention will be required to other elements as well, such as the terrace doors, etc. The garden will also need special attention.

Management:

The nominated property is managed by the non-governmental Foundation, who prepares the annual work plans in collaboration with representatives of authorities.

Concerning the building itself, and particularly its interior, the current management system is considered well done. The management can also be complimented for their efforts to raise awareness of cultural values in the neighbourhood. As a result, one can note that there are less graffiti in this area than elsewhere.

Nevertheless, problems are indicated with the context of the property. Even though a buffer zone has been established, the planning control is not sufficiently effective. In fact, a new multi-storey building is currently being built inside the proposed buffer zone infringing the view from the house beyond the garden. ICOMOS has been informed that the Foundation would have taken an initiative to acquire the multi-storey building and demolish the upper stories. In another building next door, a new storey has been added over the existing structure. These changes show that there is an obvious lack of control of the volume and height of the buildings and other structures in the surroundings of the nominated property. There is thus pressing need to establish and properly implement the relevant planning instruments.

It is observed that current management relies much on personal relationship and affection. It would be necessary to establish the management on a more formal base and to clearly define the conservation objectives and management policies of the property and the collections housed therein. This would guarantee a more sustainable base for their care. This will be all the more necessary when the materials are being affected by the ageing process, and when alternative solutions need to be contemplated. This concerns also the institutional interests and participation, currently the responsibility of the ministry of tourism of the State of Jalisco.

Risk analysis:

There are various risks that need to be noted. These include the problems of urban development, which are particularly sensitive in a low-density residential suburban area of a large metropolis. In fact, the area is potentially subject to increased density.

Another problem is the seismic risk. The Barragán House itself has resisted earthquakes in the past, showing that it has been well built. However, it is necessary to make regular inspections to and assess the environmental impact of the heavy infrastructures, storage buildings and other constructions in the surroundings, and to take necessary preventive measures.

Such prevention should concern not only earthquakes but also possibility of fires, and other problems. It is noted that the property is situated in the axis of one of the major approaches to the international airport of Mexico City.

Authenticity and integrity

The house and studio of Barragán are conserved with great respect, including not only architecture but also the Cadillac of the architect and kitchen installations. Conservation is extended to the various changes that have occurred over time. In this sense, the property certainly meets the test of authenticity.

The question of the garden is more problematic, considering that there is no detailed documentation.

However, taking advantage of the persons who have known the architect and who have worked with the garden, the Fundación has the intention to research on this aspect.

A problematic issue relates to the context of the property. This has consisted of a workers' suburban area of low density, generally a single storey, which corresponded to the wish of the architect. At the moment, the area is subject to transformation, including infrastructures and streets with heavy traffic and increasingly high constructions. During the ICOMOS mission, in the neighbourhood, a building of 8-10 stories was under construction; this will directly infect the garden views of Barragán house. The use of publicity also gives a strong impact on the environment, as well as the telecommunication masts that intrude the visual integrity even of the private spaces, such as the garden and the terraces of the Barragán house.

It can be noted of course that the character of Barragán house is introvert and intimate. Therefore, the exterior is possibly less important than in some other cases. However, it becomes a problem when the internal space and integrity risk being disturbed. In fact, serious concern can be expressed about the sensitivity of the planning authorities in this regard at the moment.

Comparative evaluation

The nomination document presents a comparative study, which however – rather than making a comparison with his contemporaries - is focused on the exploration of the original sources that have contributed to Luis Barragán's work and particularly to his own house. He is identified as an architect of the 'third generation' in the evolving Modern Movement, together with Lina Bo Bardi, José Antonio Coderch, Fernando Távora, and Jørn Utzon. Their work is not seen as 'a simple antagonistic reaction but rather the result of a far more complex and fruitful evolution of these modern precepts integrated into different realities than its original contexts'.

Barragán travelled extensively throughout Europe, and his ideas were shaped by the traditional architecture of the Mediterranean, the gardens by architect Ferdinand Bac, the work of Mathias Goeritz, and the writings and theories of Le Corbusier. Reference can be made to the spatial concepts in the Rietveld-Schröder House by G. Rietveld in Utrecht (World Heritage 2000) and the Tugendhat Villa in Brno by Mies van der Rohe (World Heritage 2001), as well as how Frank Lloyd Wright integrated the Falling Waters house with the natural environment. Mention is made of Adolf Loos' spatial design in Villa Muller in Prague and Le Corbusier's concepts of roof terraces as the fifth façade.

Barragán was the second to be awarded the renowned Pritzker Architecture Prize, in 1980 (in USA), after Philip Johnson. This prize is awarded to living architects, and it has so far also been received, e.g., by James Stirling, Richard Meier, Hans Hollein, Aldo Rossi, Robert Venturi, Alvaro Siza, Sverre Fehn, Renzo Piano and Jørn Utzon. This brief list in itself is an indication of the contemporary context. For Barragan, the citation of the prize states: *'We are honoring Luis Barragan for his commitment to architecture as a sublime act of the poetic imagination. He has created gardens, plazas, and fountains of haunting*

beauty— metaphysical landscapes for meditation and companionship.'

Barragan did not design many houses though those that he did have been published in several colourful editions. His greatest influence has been in the design of gardens and landscapes, particularly urban landscapes. One of his main works is considered to be the master plan for *Parque Residencial Jardines del Pedregal de San Angel* (México City, 1945-1950), a volcanic area subdivided into suburban plots with public landscaping and ornamentation. Another well-known work is the urban master plan for the so-called *Los Glubes* (1963-64), with landscape features and elements such as *Fuente de Los Amantes*.

While going in some depth with the influences that Luis Barragán has received, his relation to contemporaries is not discussed in the nomination document. Nevertheless, in consultation with DoCoMoMo and taking note of existing studies, ICOMOS is satisfied that the work of Barragan has been greatly influential in the development of contemporary architecture in the second half of the 20th century especially in the American continent. His major works have also been introduced in the teaching of various architectural schools elsewhere in the world. The greatest impact of his work has been in the design of landscape gardens and urban landscapes.

Outstanding universal value

General statement:

The work of Luis Barragán represents the late phase of the International Modern Movement in architecture and design, of which the influences go back to the 1920s (e.g. De Stijl, Bauhaus, Le Corbusier). In the period following the Second World War, the movement entered a new phase, which was characterised by the regional application of the modernist ideas in the different parts of the world, including Latin America, Brazil, Argentina, Mexico, but also other world regions. In his work, Barragan has been innovative in integrating elements from the Modern Movement with ideas from the Mediterranean and Islamic traditions (e.g. Morocco), such as the use of water elements and fountains in gardens and landscapes. He has also been sensitive to indigenous Mexican traditions, and has used all these elements to create highly philosophical and minimalist ensembles, recalling some works of surrealism (e.g. de Chirico).

While recognizing the great variety of modern creative effort in the second half of the 20th century, and the number of excellent designers, the work of Barragan stands out for its particular qualities and identity, which have made it a significant contribution to the development of modern creative thought.

The choice of the architect's own residence should be understood in what it represents. In fact, the question is not so much about the person of the architect or his autobiographical work. It is rather about the significance of this construction as a synthetic reflection of the creative ideas in an embryonic form, later elaborated in the landscape designs and urban master plans, for which Barragan has become best known. Ideally, in fact, the present nomination could be seen as a significant element in a potentially serial nomination.

Criterion i: the work of Luis Barragán represents an outstanding synthesis of the new ideas developed by the Modern Movement in architecture and design, integrated with traditional elements from the Mediterranean and Mexican vernacular heritage, as well as from contemporary painting and sculpture. The House and Studio, built in 1948, represents the beginning of the most creative period in his career. The ideas and concepts that were reflected and first expressed within the house project were elaborated in his later work, particularly in the design of gardens, urban landscapes, and related features.

Criterion ii: the House and Studio of Luis Barragán exhibits an important interchange of the values that developed in the architecture and design of the 20th century, integrated with traditional features and colours drawn from the Mediterranean region and Mexico. His work, of which this nominated property is a notable example, has significantly influenced the development of architecture, and particularly the design of gardens and urban landscapes, in the second half of the 20th century in the Americas.

4. ICOMOS RECOMMENDATIONS

Recommendation for the future

Considering that, at the present, only the residential part of the property is legally protected and that the protection of the studio is in process, it is recommended that legal protection be enforced on the entire nominated property as a precondition for the inscription.

Considering that the urban context of the property is subject to changes, which may undermine the qualities of the site, and taking note of the increased building heights in the neighbourhood, it is recommended that the planning control within the proposed buffer zone be formally enforced and that steps be taken to remove any infringements that could disturb the visual integrity of the nominated property.

Recommendation with respect to inscription

That, subject to satisfying the above conditions legal and management conditions, the property be inscribed on the World Heritage List on the basis of *criteria i and ii*:

Criterion i: The House and Studio of Luis Barragán represents a masterpiece of the new developments in the Modern Movement, integrating traditional, philosophical and artistic currents into a new synthesis.

Criterion ii: The work of Luis Barragán exhibits the integration of modern and traditional influences, which in turn have had an important impact especially on the design of garden and urban landscape design.

ICOMOS, March 2004

Maison-atelier Barragán (Mexique)

No 1136

1. IDENTIFICATION

<i>État partie :</i>	Mexique
<i>Bien proposé :</i>	Maison-atelier de Luis Barragán
<i>Lieu :</i>	Mexico
<i>Date de réception :</i>	24 janvier 2003
<i>Catégorie de bien :</i>	

En termes des catégories de biens culturels, telles qu'elles sont définies à l'article premier de la Convention du patrimoine mondial de 1972, il s'agit d'un *monument*.

Brève description :

La maison-atelier de Luis Barragán, dans la banlieue de Mexico, constitue un exemple exceptionnel de la contribution créative de l'architecte après la Seconde Guerre mondiale. L'œuvre de Barragán associe des courants et éléments artistiques, modernes aussi bien que vernaculaires, en une nouvelle synthèse, qui a exercé une influence considérable, notamment sur la conception contemporaine des jardins, des places et des paysages.

2. LE BIEN

Description

La maison et l'atelier de Luis Barragán forment une seule et même construction, située sur deux lots adjacents, dans une petite rue (12 et 14, rue du Général-Francisco-Ramirez) du quartier Daniel Garza, dans la banlieue de Mexico. Le bâtiment couvre au total 1161 m² environ, et se dresse dans un contexte urbain de logements ouvriers modestes, de petites maisons reflétant une typologie récurrente à Mexico. Il s'agit de maisons anciennes reliées entre elles par une voie rectiligne. Parmi les constructions figurent des ateliers, des épiceries, des vendeurs de matériaux de construction et des petits restaurants, ainsi que d'importantes infrastructures urbaines, comme des autoroutes et des pylônes de télécommunication. Non loin se trouve la maison Ortega, elle aussi conçue par Barragán.

La construction de la maison-atelier de Luis Barragán a commencé en 1948. C'est une construction en ciment, avec un enduit de plâtre. Elle se compose d'un rez-de-chaussée et de deux étages, ainsi que d'un petit jardin privatif. L'entrée donne directement sur la rue, du côté est du bâtiment, le jardin s'ouvrant vers l'ouest. L'atelier occupe la partie nord du bâtiment, avec une entrée donnant

directement sur la rue (n° 12) ; le reste est occupé par la résidence privée de Barragán (n° 14).

La façade principale, selon le dossier de proposition d'inscription, « s'aligne sur la rue dans la continuité des autres façades voisines, ressemble à une frontière massive à ouvertures fortement dosées. Son expression austère, on pourrait même penser inachevée, pourrait passer inaperçue si son amplitude ne contrastait pas avec les constructions du quartier. De ce fait, la maison annonce que là réside une personne d'une classe sociale distincte, mais, en même temps elle confesse une vocation introspective, intime et, par ses matériaux et finitions, paradoxalement modeste. Toutes les fenêtres de cette façade semblent éviter la communication directe entre l'espace domestique et la ville, soit parce que leur position par rapport au passant le leur interdit, soit que la transparence du verre est diminuée, ou bien parce que la vue de l'intérieur peut être contrôlée par un jeu de persiennes opaques. La fenêtre de la bibliothèque, d'un verre translucide et réticulé, est l'unique élément qui est projeté sur le plan de la façade. La presque totalité de la partie extérieure conserve la couleur et l'aspérité naturelles du béton aplani (...) »

Depuis la rue, à côté du garage, une modeste porte d'entrée donne accès à la résidence, conduisant tout d'abord à un petit vestibule. De là, on accède au salon, qui s'ouvre sur le jardin, et à la bibliothèque orientée à l'est. Certaines subdivisions ou cloisonnettes ont été introduites plus tard. Du vestibule et du salon, on peut accéder à une salle à manger séparée, à côté de laquelle se trouve une petite salle pour le petit déjeuner et la cuisine. Tous ces espaces s'ouvrent sur le jardin. Au premier étage, on trouve la chambre principale et une chambre d'amis avec leurs commodités respectives, ainsi qu'un petit salon. Au deuxième étage se trouvent les espaces de service et une terrasse. On accède aux étages via des escaliers étroits, sans rampes. Le niveau des différents étages n'est pas régulier, ce qui permet ainsi d'avoir des espaces de différentes hauteurs. Le salon, par exemple, fait deux fois la hauteur standard.

Le côté nord du bien est dévolu à l'atelier, avec son accès direct sur la rue. Il existe aussi un accès intérieur depuis le salon. L'espace principal de l'atelier est relié au jardin via un patio. Côté rue, il y a deux petits bureaux, et au premier étage, un petit office privé.

Côté jardin, le bâtiment présente un aspect très différent de celui qu'il offre côté rue. « La façade ouest de la maison se distingue de la frontière pratiquement impénétrable de la façade qui donne sur la rue non seulement par la proportion de ses ouvertures; elle est notablement distincte dans sa conception qui propose un mécanisme de dialogue entre la maison et son jardin, tel qu'on l'avait mentionné en parlant de la grande ouverture dans la salle. C'est par cette façade que la nature accompagne et provoque les expériences de vie qui se passent à l'intérieur. (...) »

Les qualités de l'architecture de Barragán s'expriment tout particulièrement dans le traitement des espaces à l'intérieur de la maison, où il joue sur des schémas de couleurs non harmoniques puissants, par exemple dans la séquence à partir de l'entrée. « La même pierre volcanique pratiquement vierge, qui constitue le sol du petit hall d'entrée de l'atelier, traverse la deuxième porte et arrive

dans le vestibule : son usage connu en tant que recouvrement pour des espaces extérieurs, réussit à accentuer la sensation paradoxale de se trouver au centre de la maison dans une cour intérieure. Cette porte qui sépare la pénombre dorée de la loge d'entrée de l'intense lumière du vestibule a été élaborée par un mécanisme à reflets : à partir du plan jaune extérieur qui est orienté vers le sud, la lumière se reflète sur la surface dorée d'un retable abstrait, oeuvre de Mathias Goeritz, et baigne le rose intense que l'on découvre pour la première fois dans ce vestibule. C'est de cette manière que la lumière remplit un espace qui peut être perçu, non comme une zone délimitée par des plans bidimensionnels (...).

Le jardin a initialement été conçu comme une vaste pelouse. Par la suite, cependant, Barragán a décidé de le laisser se développer plus librement, d'où « son état actuel : celui d'un jardin opulent et semi-sauvage, évocateur des vergers ancestraux, où la végétation a pris d'elle-même la plupart des décisions, comme si c'était une oasis au milieu du désert urbain qu'est aujourd'hui la ville de Mexico. Le jardin est essentiellement monochrome, excepté pour le blanc ou l'orange qui proviennent de la floraison des jasmins et des narcisses ; sa composition comprend de multiples tonalités d'un vert intense, cette couleur qui, il est inutile de le dire, ne sera jamais utilisée dans la palette de Barragán pour recouvrir un mur. (...) »

Histoire

Luis Barragán (1902-1988) reçut une formation d'ingénieur, mais devint ensuite un architecte autodidacte. Après avoir voyagé en Espagne et en France, il s'installa d'abord à Guadalajara (1927) puis à Mexico (1936). Il travailla au début de sa carrière dans la gestion immobilière.

Le terrain sur lequel la maison et l'atelier ont été construits a probablement été acheté en 1939, avec une parcelle plus grande. Ce moment coïncide avec une perte d'intérêt pour ses activités immobilières, au profit de l'architecture. Il construisit la maison Ortega, utilisant un bâtiment pré-existant. Il s'installa dans cette maison en 1943. La maison au n° 14 fut construite en 1948. Les premiers plans du projet furent réalisés pour Mme Luz Escandón de R. Valenzuela. Toutefois, en été 1948, Barragán décida de garder la maison pour lui-même. Le reste de la propriété fut vendu à la famille Ortega. Il élaborait les plans de la maison au fur et à mesure de la construction. En fait, cette maison devint une sorte de laboratoire pour l'architecte, qui y vécut jusqu'à sa mort en 1988.

Politique de gestion

Dispositions légales :

Le bien appartient au gouvernement de l'État de Jalisco et à la *Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán A.C.*

En vertu de la loi fédérale sur les monuments et les sites archéologiques, artistiques et historiques du 6 mai 1972, la maison de l'architecte Luis Barragán (n° 14) a été déclarée monument artistique national dans un décret publié dans la

Gazette officielle de la Fédération le mardi 29 novembre 1988. La partie atelier (n° 12) ne faisait pas partie de cette protection. La *Fundación* entrepris des démarches pour obtenir le classement approprié.

Structure de la gestion :

La gestion du bien est assurée par la *Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán*, une organisation non gouvernementale privée. Les plans de travail annuels du « *Casa Museo Luis Barragán Fund* » sont préparés par la *Fundación* en collaboration avec le Conseil national des arts et de la culture, et le gouvernement de l'État de Jalisco.

La zone où se trouve la maison est sous le contrôle du Plan général d'aménagement urbain du district fédéral (1996). L'occupation des sols, définie comme résidentielle, est déterminée par le *Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo* (1997).

Ressources :

L'entretien et la gestion du bien sont financés par un fonds nommé « *Casa Museo Luis Barragán Fund* », suite à un accord entre le gouvernement de l'État de Jalisco, le Conseil national des arts et de la culture et la *Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán A.C.*

Justification émanant de l'État partie (résumé)

La Casa Estudio Luis Barragán doit sa singularité au fait d'être une réflexion personnelle et, par conséquent, unique. Cependant, sa condition autobiographique n'empêche pas que cette manifestation artistique ait réussi à dépasser son cadre culturel et son époque, et à devenir une remarquable référence pour l'architecture et les beaux-arts du vingtième siècle. ...

Ces diverses sources, apparemment distantes les unes des autres, se sont intégrées dans l'exercice de synthèse auquel est parvenu Luis Barragán. L'ouvrage est le résultat de la recherche nostalgique que l'artiste a entreprise de ses origines - comme il l'a reconnu en maintes occasions -, mais aussi de son désir de créer une architecture nouvelle pour son temps, éloignée de toute concession historiciste et pittoresque. ...

La Casa Estudio Luis Barragán représente « un chef-d'œuvre du génie créatif de l'homme » capable d'exprimer des valeurs universelles dans un ouvrage de beauté intemporelle. (*critère i*)

Le manifeste artistique de la Casa Estudio Luis Barragán qui a surgi de la critique et rénovation du mouvement moderne de l'architecture a, par sa synthèse avec d'autres traditions culturelles et courants artistiques essentiellement hérités du Mexique, dépassé de maintes façons son horizon culturel. C'est pourquoi Luis Barragán témoigne par son chef-d'œuvre « d'un important échange d'influences dans un laps de temps déterminé et dans un domaine culturel à niveau mondial ». (*critère ii*)

3. ÉVALUATION DE L'ICOMOS

Actions de l'ICOMOS

Une mission d'expertise de l'ICOMOS a visité le bien proposé pour inscription en août 2003. L'ICOMOS a consulté plusieurs experts de différents pays, ainsi que DoCoMoMo.

Conservation

Historique de la conservation :

La maison a été occupée par l'architecte Barragán jusqu'à son décès en 1988. Elle (n° 14) est juridiquement protégée depuis 1988. La protection de la partie atelier est en cours. Le bien est actuellement sous la responsabilité de la *Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, A.C.* Pour l'instant, la maison sert de musée et de siège à la *Fundación*.

État de conservation :

La maison est dans un état de conservation convenable. Au moment de la visite d'expertise de l'ICOMOS, les toits et les plafonds de l'atelier étaient en cours de réparation. À l'avenir, les autres éléments, tels que les portes des terrasses, etc., devront faire l'objet de travaux, et le jardin devra faire également l'objet d'une attention particulière.

Gestion :

Le bien proposé pour inscription est géré par la *Fundación*, organisme non gouvernemental, qui prépare les plans de travail annuels en collaboration avec les représentants des autorités. En ce qui concerne le bâtiment lui-même, et en particulier son intérieur, le système actuel de gestion est considéré comme bien pensé. Les efforts mis en œuvre pour sensibiliser le quartier aux valeurs culturelles peuvent également être salués. Le résultat notable est qu'il y a moins de graffitis qu'ailleurs dans cette zone.

Néanmoins, des problèmes sont signalés dans l'environnement du bien. Même si une zone tampon a été établie, le développement urbain est insuffisamment contrôlé. En fait, un nouveau bâtiment de plusieurs étages est en cours de construction à l'intérieur même de la zone tampon proposée, empiétant sur la vue depuis la maison au-delà du jardin. L'ICOMOS a été informé que la *Fundación* aurait pris l'initiative d'acheter ce bâtiment et de démolir les étages supérieurs. Un nouvel étage a été ajouté à un autre édifice voisin. Ces changements prouvent un manque de contrôle évident sur le volume et la hauteur des bâtiments et autres structures qui se trouvent dans les environs du bien proposé pour inscription. Il est donc urgent de mettre en place les instruments de planification appropriés, et de les appliquer convenablement.

On observe que la gestion actuelle dépend beaucoup des relations personnelles affectives. Il serait nécessaire d'élaborer une gestion sur une base plus formelle et de définir clairement les objectifs de conservation et les politiques de gestion du bien et des collections qu'il abrite. Cela garantirait une base plus durable pour leur entretien. Cela sera d'autant plus nécessaire quand les matériaux

seront affectés par le vieillissement, et que des solutions alternatives devront être envisagées. Cela concerne aussi les intérêts et la participation institutionnels, actuellement sous la responsabilité du ministère du Tourisme de l'État de Jalisco.

Analyse des risques :

Divers risques sont à prendre en compte, parmi lesquels les problèmes de développement urbain, particulièrement sensibles dans une banlieue résidentielle à faible densité d'une grande métropole. En fait, la densité de population risque d'augmenter dans la zone.

L'autre problème est le risque sismique. La maison de Barragán elle-même a résisté par le passé à des tremblements de terre, ce qui prouve la solidité de sa construction. Toutefois, il est nécessaire de procéder à des inspections régulières et d'évaluer l'impact environnemental des infrastructures lourdes, des entrepôts et autres constructions des environs, et de prendre les mesures préventives nécessaires.

Cette prévention ne devrait pas concerner seulement les tremblements de terre, mais aussi la possibilité d'incendies et d'autres problèmes. On note que le bien est situé dans l'axe d'une des grandes voies d'approche de l'aéroport international de Mexico.

Authenticité et intégrité

La maison et l'atelier de Barragán, mais aussi la Cadillac de l'architecte et les cuisines, sont conservés avec grand soin. La conservation s'applique aux divers changements survenus au fil du temps. En ce sens, le bien remplit très certainement le critère d'authenticité.

La question du jardin est plus problématique, étant donné qu'il n'existe pas de documentation détaillée. Toutefois, en s'appuyant sur les personnes qui ont connu l'architecte et travaillé sur le jardin, la *Fundación* a l'intention de procéder à des recherches sur cet aspect.

Une question reste problématique : l'environnement du bien. Jusqu'à présent il a été celui d'un quartier ouvrier de banlieue, peu peuplé, avec des maisons à un étage, ce qui correspondait au souhait de l'architecte. Actuellement, la zone fait l'objet de transformations au niveau des infrastructures et des rues avec une circulation dense et des constructions de plus en plus hautes. Pendant la mission de l'ICOMOS notamment, dans le quartier un bâtiment de 8-10 étages était en construction dans le quartier, lequel aura un impact négatif direct sur les vues du jardin de la maison Barragán. La présence d'affiches publicitaires a aussi un impact fort sur l'environnement, ainsi que les pylônes de télécommunication qui nuisent à l'intégrité visuelle même des espaces privatifs, comme le jardin et les terrasses de la maison Barragán.

On peut noter bien sûr que le caractère de la maison Barragán est introverti et intimiste. Par conséquent, l'extérieur est probablement moins important que dans certains autres cas. Toutefois, cela devient un problème lorsque l'espace intérieur et l'intégrité risquent d'être perturbés. En fait, on peut exprimer de sérieuses

inquiétudes quant à la sensibilité des autorités d'urbanisme à cet égard pour l'instant.

Évaluation comparative

Le dossier de proposition d'inscription présente une étude comparative qui – au lieu de le comparer avec ses contemporains – se concentre plutôt sur l'exploration des sources d'inspiration à l'origine du travail de Luis Barragán et particulièrement de sa maison. Il est considéré comme un architecte de la « troisième génération » dans un mouvement moderne en pleine évolution, tout comme Lina Bo Bardi, José Antonio Coderch, Fernando Távora et Jørn Utzon. Leur travail n'est pas considéré comme « une simple réaction antagonique, mais à titre d'une plus riche et complexe évolution de ces préceptes qui ont été intégrés dans des réalités distinctes, dans d'autres centres, par rapport au contexte qui a vu naître la modernité ».

Barragán a voyagé dans toute l'Europe, et ses idées ont été façonnées par l'architecture traditionnelle de la Méditerranée, les jardins de l'architecte Ferdinand Bac, le travail de Mathias Goeritz et les écrits et théories de Le Corbusier. On peut aussi faire référence aux concepts spatiaux de la maison Schröder de G. Rietveld à Utrecht (Patrimoine mondial 2000) et de la villa Tugendhat à Brno de Mies Van der Rohe (Patrimoine mondial 2001), ainsi qu'à l'intégration par Frank Lloyd Wright de la « maison sur la cascade » à l'environnement naturel. Il est fait mention de la conception spatiale d'Adolf Loos à la Villa Müller de Prague et des concepts de Le Corbusier, des toits en terrasse qui font une cinquième façade.

Barragán fut le deuxième Après Philip Johnson à recevoir le célèbre prix Pritzker d'architecture en 1980 (aux États-Unis). Ce prix est accordé à des architectes vivants, et il a également été décerné à James Stirling, Richard Meier, Hans Hollein, Aldo Rossi, Robert Venturi, Alvaro Siza, Sverre Fehn, Renzo Piano et Jørn Utzon. Cette brève liste est à elle seule une indication du contexte contemporain. Pour Barragán, la citation accompagnant le prix décerné est la suivante : « Nous rendons hommage à Luis Barragán pour son engagement dans l'architecture en tant qu'acte sublime de l'imagination poétique. Il a créé des jardins, des places, des fontaines d'une beauté stupéfiante, des paysages métaphysiques propices à la méditation et de fraternité. »

Barragán n'a pas conçu énormément de maisons, mais celles qu'il a créées ont été publiées dans plusieurs ouvrages hauts en couleurs. C'est dans la conception des jardins et des paysages, particulièrement des paysages urbains, qu'il a eu la plus grande influence. Le plan directeur du *Parque Residencial Jardines del Pedregal de San Angel Mexico City-Colonia San Angel* (Mexico, 1945-1950), une zone volcanique divisée en parcelles de paysages et d'ornements publics, en banlieue, est considéré comme son œuvre maîtresse. Une autre œuvre célèbre est le plan urbain directeur de *Los Glubes* (1963-1964), avec des caractéristiques et des éléments paysagers comme la *Fuente de Los Amantes*.

Tout en traitant de façon assez approfondie les courants qui ont influencés Luis Barragán, sa relation à ses contemporains n'est pas discutée dans le dossier de

proposition d'inscription. Néanmoins, après consultation de DoCoMoMo et des études existantes, l'ICOMOS convient que le travail de Barragán a eu une grande influence sur le développement de l'architecture contemporaine dans la seconde moitié du XXe siècle, particulièrement sur le continent américain. Ses principaux travaux sont également inscrits au programme d'enseignement de diverses écoles architecturales dans le monde. C'est dans la conception de jardins paysagers et de paysages urbains que son travail a eu le plus d'impact.

Valeur universelle exceptionnelle

Déclaration générale :

L'œuvre de Luis Barragán représente la dernière phase du mouvement moderne international en architecture et dans le design, dont les influences remontent particulièrement aux années 1920 (par exemple De Stijl, Bauhaus, Le Corbusier). Dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, le mouvement est entré dans une nouvelle phase, caractérisée par l'application régionale des idées modernistes dans les différentes régions du monde, notamment l'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, mais également d'autres régions dans le monde. Dans son travail, Barragán a été très novateur par sa manière d'intégrer des éléments du mouvement moderne avec des idées des traditions méditerranéennes et islamiques (par exemple du Maroc), comme l'utilisation d'éléments aquatiques et de fontaines dans les jardins et les paysages. Il a aussi été sensible aux traditions mexicaines indigènes, et il a utilisé tous ces éléments pour créer des ensembles hautement philosophiques et minimalistes, rappelant certaines œuvres surréalistes (de Chirico par exemple).

Bien sûr, l'élan créatif moderne dans la seconde moitié du XXe siècle a été varié, et les excellents designers nombreux, mais l'œuvre de Barragán se distingue par ses qualités et son identité particulières, qui en ont fait une contribution importante au développement de la pensée créative moderne.

Le choix de la résidence personnelle de l'architecte devrait être compris pour ce qu'elle représente. En fait, la question ne porte pas tant sur la personne de l'architecte ou sur son œuvre autobiographique que sur la signification de cette construction comme reflet synthétique des idées créatives à l'état embryonnaire, plus tard élaborées dans les conceptions paysagères et les plans directeurs urbains qui ont fait la célébrité de Barragán. Idéalement, cette proposition d'inscription pourrait être considérée comme un élément significatif d'une possible proposition d'inscriptions en série.

Critère i : L'œuvre de Luis Barragán représente une synthèse exceptionnelle des nouvelles idées développées par le mouvement moderne en architecture et dans le design, intégrées à des éléments traditionnels du patrimoine vernaculaire méditerranéen et mexicain, ainsi que de la peinture et de la sculpture contemporaine. La maison et l'atelier, construits en 1948, marquent le début de la période la plus créative de sa carrière. Il développa dans son travail ultérieur les idées et les concepts que reflétait et exprimait pour la première fois le projet de sa

maison, notamment dans la conception de ses jardins, de ses paysages urbains et des éléments associés.

Critère ii : La maison-atelier de Luis Barragán témoigne de l'échange important des valeurs qui se sont développées dans l'architecture et le design au XXe siècle, intégrées aux caractéristiques et aux couleurs traditionnelles de la région méditerranéenne et du Mexique. Son œuvre, dont le bien proposé pour inscription est un exemple notable, a eu une influence significative sur le développement de l'architecture, et en particulier en matière de conception de jardins et de paysages urbains, sur le continent américain dans la seconde moitié du XXe siècle.

4. RECOMMANDATIONS DE L'ICOMOS

Recommandations pour le futur

Étant donné que, à l'heure actuelle, seule la partie résidentielle du bien est juridiquement protégée et que les démarches de protection de l'atelier sont en cours, il est recommandé qu'une protection juridique soit étendue à l'ensemble du bien proposé pour inscription, à titre de condition préalable à l'inscription.

Étant donné que le environnement urbain du bien est soumis à des changements, ce qui pourrait amoindrir les qualités du site, et en prenant en compte l'augmentation de la hauteur des édifices dans le voisinage, il est recommandé de faire formellement appliquer le contrôle de l'urbanisme dans la zone tampon proposée, et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer toutes les infractions susceptibles de perturber l'intégrité visuelle du bien proposé pour inscription.

Recommandation concernant l'inscription

Que, sous réserve que soient remplies les conditions juridiques et les conditions de gestion citées ci-dessus, le bien soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des *critères i et ii* :

Critère i : La maison-atelier de Luis Barragán est un chef-d'œuvre des nouveaux développements du mouvement moderne, intégrant les courants traditionnels, philosophiques et artistiques en une nouvelle synthèse.

Critère ii : L'œuvre de Luis Barragán intègre des influences modernes et traditionnelles, synthèse qui a eu à son tour un impact important, notamment sur la conception des jardins et des paysages urbains.

ICOMOS, mars 2004