

C

F o n d s

Fundación Príncipe Claus para la
Cultura y el Desarrollo

INSTITUTO DE ARQUITECTURA TROPICAL

FUNDACION PRINCIPE CLAUS PARA LA CULTURA Y EL DESARROLLO

PHILIP COX

AUSTRALIA

interview by M.A.G. Weijenberg,
ArchIdea, N° XXII, 2000.

Philip Cox y Made Wijaya durante el III Encuenrro

“Actualmente el cambio es hacia el ambiente y cómo podemos crear una arquitectura sostenible incorporando sistemas de energía natural y utilizando recursos renovables.”

Durante las Olimpiadas 2000 en Sydney, imágenes de las obras del arquitecto australiano Philip Cox fueron transmitidas a las casas de millones que observaban los juegos que se realizaban en el Homebush Bay de Australia. Cuatro de las Arenas Olímpicas fueron diseñadas por Cox: el Aquatic Centre, el Athletic Centre, el Superdome y el Main Arena of the Royal Architectural Society Showgrounds. Los cuatro diseños arquitectónicos tienen una cosa en común: la esbelta, elegante estructura, que se despliega sin reservas. Lo sorprendente es que el interés de Cox por la estructura se origina en la Australia vernacular. Tanto él como sus críticos, consideran sus obras como típicamente australianas.

Conocí a Cox en su oficina en el centro de Sydney y le pregunté: - Pero qué es la arquitectura australiana? Philip Cox explicó:

Esencialmente, la arquitectura australiana es en origen, importada: es arquitectura británica transportada a las costas australianas. Pero ha sido modificada por nuestro clima y condiciones sociales. Podríamos afirmar que en Sydney las casas y edificios tempranos, se derivaron de la arquitectura anglo-india. En India, la prosperidad británica experimentó un clima similar y se dedicó a una arquitectura autoritaria, un tipo de arquitectura clásica, neo-palladiana. Pero en Australia, tomó su propio curso debido a las condiciones específicas del *terruño*.

- En qué sentido?

En la arquitectura anglo-india no encontrará el tipo de corredor que tenemos aquí: una extensión del edificio hacia el paisaje, la integración del adentro y afuera. Debido al clima benigno, los australianos prefieren vivir en los espacios intermedios, en el corredor. El lugar donde tienes una cubierta sobre tu cabeza y puedes experimentar el paisaje. En Australia, comparado con la India colonial, hubo menor necesidad de expresar poder en arquitectura. El Neoclasicismo ha sido siempre el lenguaje del poder, control y dominio. Nunca ha sido una arquitectura humana, incluso

“Today the shift is towards the environment and how we can create a sustainable architecture incorporating natural energy systems and using renewable resources.”

During the 2000 Olympics in Sydney, images of the work of the Australian architect Philip Cox were beamed into the homes of the millions who watched the games held at Australia Homebush Bay. Four of the Olympic arenas were designed by Cox: the Aquatic Centre, the Athletic Centre, the Superdome and the Main Arena of the Royal Architectural Society Showgrounds. All four architectural designs have one thing in common: the thin, elegant structure, which is displayed without reserve. The surprising thing is that Cox' interest in structure originates from Australia's vernacular. He, like his critics, regards his work as typically Australian.

I met Cox at his office in downtown Sydney and ask him. - But what, in fact, is 'Australian' architecture? Philip Cox explains:

Essentially, Australian architecture is in origin imported: it's British architecture transported to the Australian shores. But it's been modified by our climate and social conditions. One could even say that the early houses and buildings in Sydney were very much derived from the Anglo-Indian architecture. In India, the British well-to-do had experienced a similar climate and had dedicated themselves to an architecture of authority, a sort of classical, neo palladian architecture. But here, in Australia, it took its own course because of the specific conditions of the land.

- In what way?

In the anglo indian architecture you won't find the type of veranda we have here: an extension of the building into the landscape, the integration of outdoors with indoors. Because of our benign climate the Australians like to live in the space in between, on the veranda. The place were you have a cover over your head but can still have the experience of the landscape. In Australia, compared to colonial India, there was less need to express power in architecture. Neoclassicism has always been the language of power, rule and dominance. It has never been a human architecture, the reverse even. However the Australian

lo contrario. Sin embargo, la arquitectura australiana no acata este aspecto. Es más igualitaria, casi burlándose de la autoridad más que aceptándola. Sólo hay que observar el caótico plan vial de Sydney, para darse cuenta que desde el comienzo la gente se rebelaba de la autoridad. No querían estar aquí como en cualquier parte y el caos de Sydney lo demuestra. Su arquitectura tiene un sentido extarordinariamente humilde.

- Cuando empezó como arquitecto, era uno de los primeros arquitectos en reconocer la arquitectura australiana.

En mi familia, había campesinos. Crecieron en las estaciones ovejeras. De niño me impresionó lo que suelo llamar las catedrales de Australia - las leleras-. La construcción de estos enormes edificios en madera y hierro galvanizado, era extraordinariamente hermosa, simple y tosco. Con sus estructuras impresionantes e interiores gloriosos, eran casi góticas, para mi era un signo. No he visto edificios así en otra parte. Me demuestran que ahí existe una génesis de la arquitectura australiana, no sólo en lo que llamo alto estilo o arquitectura conciente, pero en lo vernacular, un tipo de arquitectura inconsciente.

- En esa época esto fue apreciado como revolucionario, e incluso anti modernista.

Existía una terrible picazón por América y Europa, en esa época. Un encogimiento cultural. Por más de 200 años, los australianos se sintieron inferiores a sus amos europeos que los habían enviado aquí. Esta creencia ha permeado la mayor parte de la sociedad. Cuando comencé, se había comenzado a revertir esta actitud, supongo. Empezábamos a adquirir conciencia de que lo que habíamos hecho era tal vez irrelevante y tal vez de muy pequeña escala internacionalmente, pero muy relevante desde un punto de vista nacional. Las fundaciones en las que podemos construir, las raíces de nuestra cultura -son como un templo dórico-, una arquitectura toscas sobre la cual finalmente Parsifal fue creado. Al mismo tiempo, había una conciencia creciente de la población indígena, la cual había sido ignorada previamente. De hecho, los aborígenes eran conocidos como gente que no construía. Lo cual estaba errado, porque sí construían pero de

architecture don't take up this authoritarian aspect. It is much more igualitarian, almost mocking authority rather than embracing it. You only have to look at the what you could call chaotic street plan of Sydney to realise that from the early days on, people have rebelled against authority. They did not want to be here anyway and Sydney's chaos reflects that. Its architecture has a sense of extraordinary humility.

- When you started as an architect, you were one of the first architects to acknowledge the Australian architecture.

There were country people in my family. They grew up on sheep stations. As a child I was impressed by what I used to call the cathedrals of Australia -the woodsheds-. The construction of these enormous timber and galvanized iron buildings was extraordinarily beautiful, very simple and crude. With their impressive structures and glorius interiors, they were almost Gothic, to me it was a sign. I had not seen buildings like that anywhere else. It showed me that there were a genesis of Australian architecture, not only in what I call high-style architecture or conscious architecture, but on the vernacular, a sort of unconscious architecture.

- At that time this was regarded as revolutionary, even as a stand against modernism.

There were an incredible aching for America and Europe at that time. A cultural cringe. For over more than two hundred years, the Australian had felt inferior to the European masters who had sent them out here. That belief had permeated most of our society. When I started the reversal of this, an attitude was beginning to take place, I suppose. We were becoming aware that what we did was maybe irrelevant and on a too small scale internationally, but highly relevant from a national viewpoint. The foundations on which we could build, the roots of our culture -they are like the Doric temple, a rather crude architecture on which finally the Parsifal was created. At the same time, there was a growing awareness of the indigenous population, who had previously been ignored. In fact, the aboriginals were known as people who never built. Which was wrong, because they did build, but differently. So

manera diferente. Hubo una gradual realización de que existía una bellota de la cual crecía el roble. Un resultado de mi actitud fue que deliberadamente no fui a Oxford o Cambridge a estudiar: me quedé en Australia y me dije: “no iré al extranjero hasta que empiece a apreciar lo que tenemos”. Lo cual indujo a un crítico a catalogarme de nostálgico. No veo nostalgia en mí. Veo una búsqueda de actitudes perdidas. deliberadamente me limité a la madera, ladrillos y vidrios. No porque quiera ignorar la tecnología, pero así podría explorar sus potenciales. En las grandiosas leñeras, la madera fue usada con un alto grado de creatividad, así es que porqué no podríamos ir más allá? De la misma manera, el Crystal Palace fue una fuente de inspiración para obras posteriores, por ejemplo. La arquitectura de Eifel en Paris.

- Porqué no se siente cómodo con el modernismo?

No me atrae. No importa si se trata de una Iglesia, un Ayuntamiento o una fábrica, todas lucen igual. Siempre el mismo acercamiento formal. El Modernismo no analizó las necesidades humanas: era técnico, sin comprender las raíces del problema. también mis primeras comisiones eran rurales. Porqué imponer un lenguaje foráneo al paisaje cuando no había necesidad? Caí en cuenta que sería un error y una traición a una tradición ancestral.

- Usted criticó el sitio olímpico porque el plan no se integraba con el paisaje.

Sí, para qué venir a Australia y ver lo que podría ver por ejemplo en Zurich? Los ejes principales desembocan en la autopista al aeropuerto. Como un fetiche axial. Y aún manteniendo los ejes, modelar la superficie hubiera creado mayor intimidad y control de multitudes, cobijando al paisaje.

- Uno de sus colegas australianos, Peter Corrigan, considera el paisaje australiano como hostil al hombre. Tiende a dar la espalda a la naturaleza.

El término hostil implica un ganador y un perdedor. Pero yo sé quién va a perder en un ambiente hostil: aquellos quienes no trabajan

there was a slowly growing realization that there was an acorn from which the oak could grow. One result of my attitude was that I deliberately did not go to Oxford or Cambridge to study: I stayed in Australia, and said to myself: “I am not going overseas until I started to appreciate what we have”. Which induced a critic to describe me as being nostalgic. I do not see nostalgia in myself: I see a striving for lost attitudes. I deliberately limited myself at the time to timber, brick and glass. Not because I wanted to ignore the technology, but so I could explore the potentials of it. In the great woodsheds, timber was used with a great deal of inventiveness, so why shouldn't we take the step forward? In the same way, Crystal Palace was a source of inspiration for later work, for example. Eiffel's architecture in Paris.

- Why did you feel uncomfortable with modernism?

“It didn't warm me. Whether it was a church, a town hall or a factory, they all looked the same. Always the same formal approach. Modernism didn't analyse the human requirement: it was technique without understanding the roots of the problem. Also my early commissions happened to be rural. Why should I impose a foreign language on the landscape when there was no need for it? I felt in my bones that it would be the wrong thing to do, and a betrayal of a long-established tradition”.

- You criticised the Olympics site because the plan didn't integrate with the landscape whatsoever.

Yes, why would you want to come to Australia and see something that could be seen in, for instance, Zurich? The main axes are dropped onto the airport runway. Like an axial fetish. And even if you maintained the axes, modelling of the surface would have created greater intimacy and crowd control, bringing shelter to the landscape.

- One of your Australian colleagues, Peter Corrigan, regards the Australian landscape as hostile to man. He tends to deliberately turn his back onto nature.

The word “hostile” implies a winner and a loser. But I know who are going to lose in a hostile

con el ambiente, sólo por su absoluta naturaleza y poder.

- Pero no es ésto exactamente lo que observamos en la conurbación de los suburbios en Australia? Las casas con sus jardines y tapias....
Se rehusan a entender la alternativa. Podríamos tener un entorno diferente y mágico, pero no lo visualizan. Han creado nostalgia entre los confines de sus tapias. En el resort de turismo en Ayers Rock, tuve la desafiante oportunidad de hacerle frente al urbanismo en un entorno muy hostil. Ahí traté de respetar el extremadamente hermoso pero atemorizante paisaje del territorio del Norte.

- Cox comenzó a edificar en un contexto urbano y encontró inspiración en lo vernáculo. Pero terminó realizando la mayoría de su obra en la ciudad. Pregunto si su interés por las construcciones de madera de las leñeras vernaculares, son relevantes en un contexto urbano.
Las fuerzas en la ciudad son igual de grandes, así es que se aplican los mismos principios, aunque el paisaje sea una bahía o una ciudad. En Sydney, se terminará edificando diferentemente que en Amsterdam.

- Ha sido un gran paso desde las construcciones vernaculares en madera hasta las estructuras de acero de sus Salas de Exhibición y estadios?
No, porque lo vernacular es estructura. Es una arquitectura del sinsentido, uniendo partes. Para mí es una progresión natural: lo único que cambié fue el material y la tecnología.

- Cómo se relaciona esta actitud, -que describe como una actitud australiana- con sus elegantes y esbeltas estructuras?
La esbeltez es mía. Me atrae el minimalismo en estructura. Una de las estructuras más hermosas son los antiguos aviones, aquellos ensamblados de madera y alambre. Esas máquinas volaban y eran maravillosas. Los primeros molinos de viento tienen la misma sorprendente belleza - no los holandeses con su grandeza- sino los australianos, contruidos de metal y alambre. Esqueléticos, contruidos con los materiales más delgados. Eso me impresionó. Considero inmor-

environment: those who do not work with the environment, just because of its sheer nature and force.

- But isn't this exactly what we see in the sprawling suburbs of Australia? The houses with their gardens and fences...
They refuse to understand the alternative. You could have an entirely different, magical environment, but they don't see it. They've created nostalgia within the confines of their fences. In the tourist resort at Ayers Rock, I had the challenging opportunity to deal with the urbanism within a very hostile environment. There, I tried to be respectful to the extremely beautiful but terrifying landscape of the Northern Territory.

- Cox started to build in a rural context and found inspiration in the vernacular. But he ended up doing most of his work in the city. I asked whether his interest in vernacular timber constructions was still relevant in the urban context.
The forces in the city are just as great, Cox says, so the same principles apply, whether the landscape is a harbour or a city. In Sydney, you'll end up building differently than you would in Amsterdam.

- Was it a big step, from the vernacular timber construction to the steel structures of your exhibition halls and stadiums?
No, because vernacular is structure. It's a nonsense architecture, parts put together. To me, it's a natural progression: all I did was change the material and the technology.

- How does this attitude, which you describe as your Australian attitude, relate to the elegant thinness of your structures?
The thinness is mine. I like minimalism in structure. Some of the most beautiful structures are early airplanes, the ones put together with timber and wire. Those machines flew and were marvelous. The early windmills have the same striking beauty, not the huge Dutch ones with their grandeur, but the Australian windmills made of metal and wire. Skeletal, constructed of the thinnest materials. That impresses me. I think it's immoral to use more material than one should. I've got

al usar más material que el necesario. Poseo esta vena puritana que me dice que debo usar los materiales en un mínimo, pero de la manera más elegante y expresiva, de tal manera que confiera significa y propósito a la estructura.

- Al mismo tiempo, hace una estrecha conexión entre sus estadios y el terreno, por ejemplo, escavando el terreno. Por qué crea estos contrastes?

Existe una diferencia entre un parasol y las cosas que deben tener un cobijo. El parasol es la cosa celeste; lo que está cobijado es la terrestre. En los estadios, tratamos de hacer manifiesta esta distinción. Redujimos la escala aparente en el trabajo de la tierra, la subestructura y la hicimos bien estable para lograr un parasol más flotante, más tipo nube.

- No tiene la tendencia a la monumentalidad?

Es difícil de decir. Mi estadio de fútbol en Sydney, por ejemplo, es un fuerte manifiesto. Hay una búsqueda de un manifiesto poético. Debe la poesía ser de carácter monumental? No lo creo. Pero sigue siendo poesía.

- Entonces surge la pregunta: se debe expresar las aspiraciones de quiénes?

Las de quienes te otorgaron la comisión. Pero la otra agenda es tu responsabilidad hacia la sociedad como un todo. No puedes negar que lo que edificas influirá a la gente por mucho tiempo, aunque tus clientes tengan su propia agenda. El arquitecto tiene una responsabilidad ilustrada - casi como el sermón hipocrático- ir más allá de las necesidades inmediatas y también satisfacer al público en general.

- Esto parece ser complicado en un país multicultural como Australia. A quién responder: a los anglosajones, a los chinos, a los vietnamitas, a los griegos?

Creo o espero que en Australia el multiculturalismo se expresa en un producto mezclado más que en la edificación étnica, como es el caso en Norteamérica. Nuestra tarea consiste en seguir explorando una Australia unificada más que una serie de subculturas. Un queque de frutas, algo homogéneo en lugar de pedacitos identificables

this puritan streak in me that says; you should use your materials in a minimal, but most elegant and expressive way, such that it gives meaning and purpose to the structure.

- At the same time, you make a strong connection between your stadiums and the earth, for instance by carving out the landscape. Why do you create this contrast?

There's a distinction between a parasol and the thing that's being sheltered. The parasol is the heavenly thing; what it shelters is earthly. In the stadiums, we tried to make this distinction manifest. We reduced the apparent scale of the earth works, the substructure, and made it very stable in order to make the parasol more floating, more cloud-like.

- You don't have this tendency to create monumentality?

It's hard to say. My football stadium here in Sydney, for instance, is a strong statement. There's a striving for a poetic statement. Does poetry have to be monumental in its character? I don't think so. But it still remains poetry.

- Then the question arises: whose aspirations are to be expressed?

Those of the people who granted the commission to you. But the other agenda is your responsibility towards the society at large. You can't deny that what you build is going to inflict itself on people for a long time, even though your clients might have their own agenda. The architect has an enlightened responsibility -almost like the Hippocratic oath- to go beyond the immediate requirements and satisfy the main public, too.

- This seems to be complicated in a multicultural country like Australia. To whom do you respond: to the Anglo-Saxon people, the Chinese, the Vietnamese, the Greek?

I think, or I hope, that in Australia multiculturalism is expressed in a blending product rather than in ethnic identification, as is the case in America. Our job is to keep exploring a unified Australia rather than a whole series of subcultures. A fruitcake, a homogenous thing rather than identifiable bits of fruit. It has to occur in a deeper

de fruta. Debe ocurrir en un profundo sentido filosófico: los filósofos más profundos integrados en las sutilezas estilísticas. No creo en estilo o lo que llamo fórmula arquitectónica, en la cual aplicas una fórmula a cualquier cosa. Creo en el acercamiento, en resolver el problema.

- Pero usted usó estilo Edward cuando le convenía o Georgian...

Puedes echar mano de alguno de ellos si los edificios cercanos reflejan esos estilos. Puede interesarte explorar la actitud que emana de ellos. Porqué no? No siempre debemos ser intervencionistas. Uno puede vivir en armonía con estos entornos y jugar con ellos. Hay más de un tono. Siempre me aburre la gente que toca sólo un instrumento.

Cox se ha inspirado mucho en Joseph Paxton, el arquitecto londinense del Crystal Palace. Paxton construyó el Crystal Palace en 9 meses, desde el día que recibió el encargo al día en que terminó la construcción. Para Cox, el Crystal Palace es la génesis de la arquitectura contemporánea, más que la Bauhaus.

Las nuevas tecnologías que Paxton usó: su revolucionario tipo de edificio y su arquitectura avanzada para siempre -considerando ambas, técnicas constructivas y el uso de vidrio, acero y madera- la compatibilidad del paisaje y los árboles encerrados, cosas que nunca se habían realizado. Gran parte de la arquitectura de Norman Foster se deriva de Paxton, cuando Foster construye con un gran sentido tecnológico artesanal. Sus edificios son hermosos. La diferencia entre sus edificios y los nuestros, son los presupuestos, que son minúsculos en comparación. Es parte del ethos australiano relacionarse con situaciones minimalistas: mínimos presupuestos, mínimas actitudes en todos los aspectos.. Pero esto también es un desafío, y me gusta. Es grandioso!

- Debería la arquitectura referirse sobre tipologías: una casa, una Sala de Conciertos, un Museo?

La estructura es una parte esencial y expresiva de la fuerza de la arquitectura. Decir que lo que

philosophical sense: the more profound philosophies integrated in the stylistics overtones. I do not believe in style, or what I call formula architecture, where you apply a formula to whatever it is. I believe in approach, in problem-solving.

- But, you use the Edwardian style when it suits you, or the Georgian style...

You may pick up on those if the buildings around reflect these styles. You may be interested in exploring attitude that flow from them. Why not? One shouldn't always be an interventionist. One can live in harmony with these environments and play with them. There's more than one tune. I always get bored with people who know only one instrument.

Cox is very much inspired by Joseph Paxton, the architect of London's Crystal Palace. Paxton built Crystal Palace in nine months, from the day he received the commission for the job to the day the building was completed. To Cox, Crystal Palace is the genesis of contemporary architecture, more than the Bauhaus.

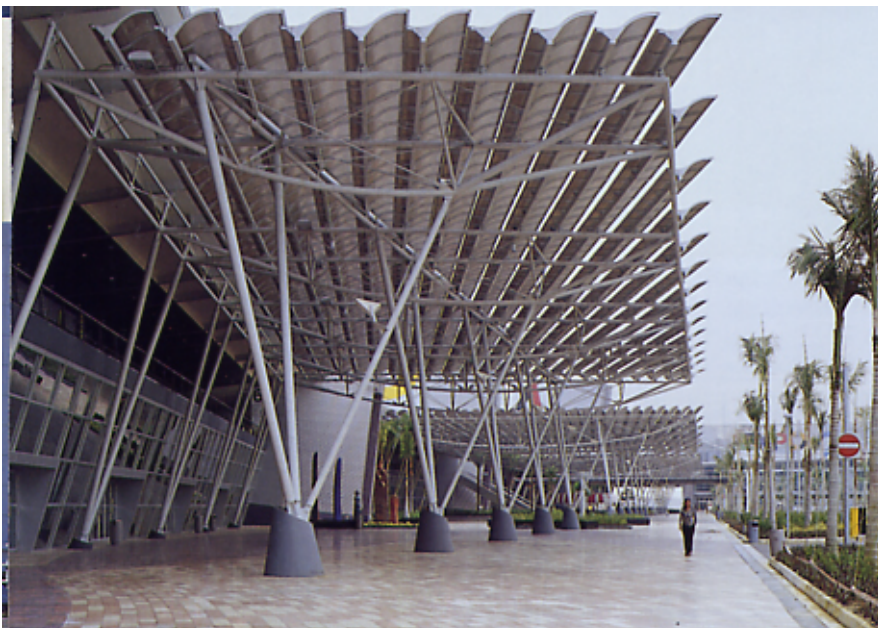
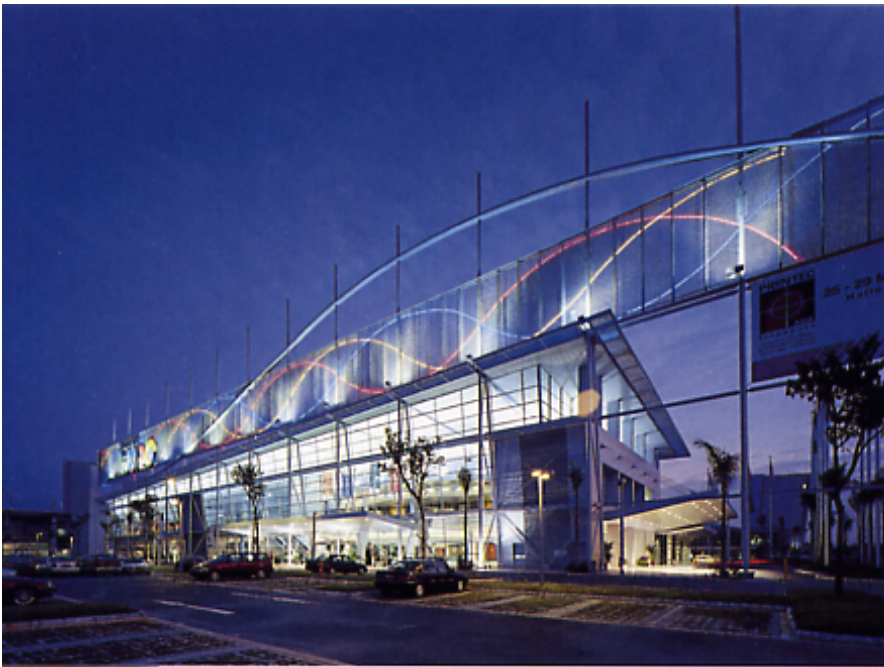
The new technologies Paxton used: his revolutionary type of building and this advanced architecture for ever -as regards both construction techniques and the use of glass, steel, timber - the encompassing of landscapes and the enclosing of trees, things that have never been done before. A great part of Norman Foster's architecture is derived from Paxton's, that is, when Foster builds in a highly technological, crafted sense. His buildings are beautiful. The difference between his buildings and ours is the budget. Australian budgets are minuscule by comparison. It's part of the Australian ethos to deal with minimalist situations: minimal budgets. minimal attitudes in every aspect. But it's a challenge, too, and I like that. It's great.'

- Shouldn't architecture speak about types: a house, a concert hall, a museum?

Structure is an essential part, an expressive force of architecture. To say that what we do has become engineering rather than architecture, is a misinterpretation. I find that nonsense, as there's no difference. I could also be the engineer of my

hacemos es ingeniería en vez de arquitectura es una malinterpretación. Lo encuentro sin sentido, porque no hay diferencia. También puedo ser el ingeniero de mis edificios supongo. Como arquitecto, se debe comprender la estructura completamente. Es a partir del siglo XIX que existe la división entre ingeniería y arquitectura. Creo que se fundirán nuevamente.

buildings, I suppose. As an architect, you have to understand the structure thoroughly. It's only since the nineteenth century that there has been a division between engineering and architecture. I think they'll become one again.

Singapur Expo Exhibition
Centre 1985-1988

SYDNEY EXHIBITION CENTER

SUPER DOME 1997-1999

National Maritime Museum, Sydney 1995-1998

Museum of Tropical, Queensland

Football Stadium, 1985-1988

