

Resumo

A busca do conceito e a prática de projeto total ou projeto global em arquitetura, no sentido de projeto que integra as várias disciplinas artísticas e técnicas e que se reflete num todo construído coerente, são as linhas mestras da investigação apresentada nesta dissertação. Assim, pretende-se explorar a relação da arquitetura com as obras de arte e com as diversas especialidades técnicas, tendo como referente o conceito de 'obra total'.

Com esse objetivo, estudou-se a forma como, a partir do início do século XX, o projeto passou, em alguns casos, a ser encarado como um estudo global do objeto a edificar, com a totalidade das suas componentes construtivas e artísticas integradas.

O atelier Pardal Monteiro tem uma longa história que remonta a 1919, com Porfírio Pardal Monteiro em início de carreira, e se prolonga com António Pardal Monteiro até aos nossos dias.

Arquiteto da geração modernista, Porfírio foi dos mais ativos entre as décadas de 20 e 40, não limitando a sua ação à conceção e realização de obras, mas também ao ensino e na busca de princípios de entendimento, de racionalização de conceitos e modos de pensar a Arquitetura.

A obra do atelier Pardal Monteiro foi abordada enquanto campo de investigação do estudo de caso. Procedeu-se a uma pesquisa exaustiva nos diversos arquivos e instituições, um imenso trabalho de investigação que nos possibilitou ter uma visão mais ampla da obra e simultaneamente, levantou muitas questões sobre a relação entre a arquitetura, a arte e o desenho/design do mobiliário e restantes componentes da arquitetura.

Quando olhamos transversalmente para a obra de Porfírio Pardal Monteiro, sob o contexto político-social, verificamos que, embora tendo uma linha guia de referência na forma de pensar a arquitetura, que o acompanha sempre, ele vai fazendo opções de projeto e explorando caminhos e linguagens razoavelmente diferentes ao longo dos anos:

Porém, quando organizámos as suas obras por tipologias, a interpretação impõe-se-nos.

Nas obras de ensino e cultura encontramos como princípios de projeto o espírito clássico e um certo desejo de monumentalidade, aliado a uma ideia de funcionalismo.

No pólo oposto, os projetos de edifícios ligados ao setor automóvel ou ao setor fabril são expressão duma enorme racionalidade, no conceito subjacente ao tipo de utilização, que nos leva a pensar na oficina-máquina, de grande modernidade.

Este estudo permitiu perceber que Pardal Monteiro foi ensaiando e aplicando diferentes linguagens, consoante o tipo de intervenção em causa incluindo, naturalmente, projetos de franco pendor monumentalista e de enorme conveniência para com a ideologia vigente.

O conceito de arquitetura que Porfírio Pardal Monteiro defenderá gira em torno da integração das especialidades dos vários ramos da engenharia, e da integração das artes plásticas, assumindo mesmo que ela não "existe" sem uma forte interligação com essas duas áreas. A estes dois domínios podemos acrescentar um terceiro, o do design de objetos e mobiliário.

Compreendemos, da análise dos projetos, que Porfírio Pardal Monteiro encara o trabalho criativo de conceção de um elemento de mobiliário com o mesmo rigor que qualquer pormenor construtivo e fá-lo da mesma forma que um *designer* hoje o faria. Assim, apesar de não existir ainda o termo, podemos considerar que o que Porfírio Pardal Monteiro faz é já *design*. Quando se dá a transição para a geração seguinte, a dos arquitetos modernos, dá-se também integração do *designer* como um profissional independente.

Na questão da integração das artes, o que para Porfírio Pardal Monteiro constituiu uma conquista e é inovador em relação às práticas da época, na geração de António Pardal Monteiro é já encarado seriamente por alguns arquitetos modernos. Esta questão coloca-se hoje com novos contornos: no atual contexto de gradual afirmação e valorização do artista, como profissional criativo autónomo, vários artistas e teóricos defendem hoje uma postura e uma prática para além da integração das artes.

Palavras-chave

Projeto Global, Design, Arquitetura, Arte, Portugal, Século XX.

Abstract

The search for the concept and the practice of a 'total project' or 'global project' in architecture, in the sense of the project that integrates various artistic and technical disciplines and which reflects itself as a coherent and constructed whole, are the guiding lines of the investigation presented in this dissertation. In this manner, I plan to explore the relationship of architecture with works of art and with other diversified technical fields, in reference to the 'total work of art' concept.

With this objective in mind, I studied the manner in which in some cases, beginning in the early 20th century, architectural planning began to be understood as a global study of the architectural object to be constructed, which integrated all of its constructive and artistic components.

The Pardal Monteiro Office has a long history dating back to the year 1919, when it was founded by Porfírio Pardal Monteiro, early in his career, and continued with António Pardal Monteiro, until the present day.

As an architect of the modernist generation, Porfírio was one of the most active between the 1920s and the 1940s, and his work wasn't limited to just the planning and implementation of physical architectural works, but stretched to other fields such as teaching and the search of understanding principles, rationalizing concepts and other modes of discerning architectural thought.

The body of work produced by the Pardal Monteiro Office was approached as the field of investigation in a case study. I undertook an in-depth research in the numerous archives and institutes, a huge investigative job which allowed a vast outlook into the body of work, and simultaneously raised many questions about the relationship between architecture, art and furniture design and other architectural components.

When we look transversely at the work of Porfírio Pardal Monteiro, in its socio-political context, we realize that, although there is a guiding line and a form of architectural thinking which are ever-present, he makes project decisions and explores vocabularies which are reasonably different over the years.

But when we organize his work, as we have done, into typologies, we conclude a clear interpretation.

In the educational and cultural works, we find the classical spirit and a certain desire for the monumental, allied to an idea of functionalism, as the guiding principles of the projects.

On the opposite end, the projects of the building types related to the automotive industry or the manufacturing sector are expressions of enormous rationality, as a concept dependent on the type of utilization, which takes us to the notion of the machine-workshop, of great modernity.

This study allowed the understanding that Pardal Monteiro tested and applied different formal vocabularies depending on the building type, and including, naturally, projects with a heavily monumental penchant and of huge convenience to the prevailing ideologies of that period.

The architectural concept that Porfírio Pardal Monteiro will come to defend, revolves around the integration of the various fields of engineering and the integration of the plastic arts, assuming that architecture ceases to exist without the interaction of those two domains. A third domain can be added to these two, which is that of industrial (or product) and furniture design. From the analysis of Porfírio Pardal Monteiro's projects, we understand that he treats the creative work of conceiving a work of furniture design with the same rigor as any other constructive building details and he does this in the same manner as a designer would in the present date. Consequently, and although this is a term that didn't exist at the time, we can consider that what Porfírio Pardal Monteiro does, is already considered *design*. When the period of transition to the next generation occurs, that of the modern architects, we also witness the integration of the *designer* as an independent professional.

Regarding the integration of the various arts, we can conclude that what was considered a conquest for Porfírio Pardal Monteiro and seen as innovative relative to the common-practices of his era, in the next generation of António Pardal Monteiro's already seriously considered by some architects of the modern generation – and today is seen in a different light altogether. In the present context of gradual affirmation and valorization of the artist, as a creative and autonomous professional, various artists and theorists defend a practice that goes beyond the integration of the arts.

Keywords

Global project, Design, Architecture, Art, Portugal, 20th Century.