

Zeichnungen als Werkzeug

Le dessin comme outil

Text | *Texte:* Marion Elmer Bilder | *Images:* Désirée Good

Wer Landschaft gestaltet, soll auch die Stimmen von Elementen, Tieren und Pflanzen erhören, sagt Teresa Galí-Izard, Professorin für Landschaftsarchitektur an der ETH Zürich. Ihr Werkzeug dafür sind Zeichnungen.

Nur fünf Minuten verspätet loggt Teresa Galí-Izard sich ins Video-Meeting ein. Dass sie überhaupt Zeit für das Gespräch findet, ist ein Glück. Bald startet das Frühlingsemester an der ETH Zürich, wo sie vor zwei Jahren das neue Masterprogramm für Landschaftsarchitektur initiierte. Bücherstapel auf ihrem Schreibtisch zeugen von intensiven Vorbereitungen. Noch sitzt sie allerdings in ihrer Heimatstadt Barcelona vor dem Bildschirm. Viele Landschaftsarchitektinnen reduzierten ihre Aufgabe heute auf die Frage, wie etwas aussehen wird, stellt Teresa Galí-Izard nach der Begrüssung fest. «Sie verkaufen Projekte mithilfe von Bildern. Dabei bräuchte es einen Impuls, einen Raum, mehr Genauigkeit in der Darstellung. Und dafür brauchen wir eine gemeinsame Sprache», so die ETH-Professorin. In den Präsentationen ihrer 14 Studierenden erkenne sie 14 individuelle Sprachen. Es gehe stets etwas verloren, wenn man keine Sprache habe, die alle verstehen. Für sie sei diese Sprache die Zeichnungslinie, schwarz auf weiss. Mit dieser Arbeitsmethode begann Teresa Galí-Izard, als sie 2012 die Professur an der University of Virginia in den USA antrat. Es ärgerte sie, wie man dort zeichnete. Sehr künstlerisch, sehr persönlich, alle in einer anderen Sprache. Den Studierenden gelang es nicht, das bestmögliche Projekt zu erarbeiten. Schon seit Längerem hatte sie sich damit beschäftigt, nicht menschlichen Wesen – den Elementen, den Pflanzen und Tieren – eine Stimme zu verleihen. Zeichnet man das Elementare, versteht man, wie wichtig es für das Design ist, begründet sie das Vorgehen. Beim anschliessenden Studium der Zeichnungen

Façonner un paysage, c'est aussi écouter la voix des éléments, des animaux et des plantes, affirme Teresa Galí-Izard, professeure d'architecture du paysage à l'EPF de Zurich. Les dessins sont l'outil qu'elle privilégie.

Teresa Galí-Izard n'a que cinq minutes de retard quand elle se connecte à notre réunion vidéo. C'est une chance qu'elle ait trouvé le temps pour cet entretien. Le semestre de printemps démarre bientôt à l'EPF de Zurich où, il y a deux ans, Teresa Galí-Izard a lancé le nouveau programme de master en architecture du paysage. Sur son bureau, des piles de livres témoignent d'une préparation intense. Pour l'heure, elle est encore devant son écran à Barcelone, sa ville natale. Après les salutations, elle entre dans le vif du sujet et constate que les architectes paysagistes sont nombreux à limiter leur tâche à l'aspect extérieur. «Ils vendent des produits au moyen d'images. Pourtant, il faudrait une impulsion, un espace et plus de précision dans la représentation. Pour cela, nous avons besoin d'un langage commun», explique la professeure. Dans les présentations de ses 14 étudiantes, elle décèle 14 langages individuels. Sans langage commun clair, il y a toujours une perte. Ce langage, c'est pour elle le trait du dessin, noir sur blanc. Teresa Galí-Izard a introduit cette technique de travail en 2012 quand elle a obtenu son poste à l'Université de Virginie, aux États-Unis. Là-bas, la manière de dessiner l'a agacée: très artiste, très personnelle, avec chacun un langage différent. Les étudiants ne parvenaient pas à élaborer un projet abouti. Depuis longtemps, Teresa Galí-Izard s'efforce de donner une voix aux êtres non humains: éléments, plantes et animaux. En dessinant l'élémentaire, on comprend qu'il est très important pour la conception, justifie-t-elle. En étudiant ensuite les esquisses, les possibilités

reduzieren sich die gestalterischen Möglichkeiten. «Wenn ich zum Beispiel die Wurzeln eines Baums zeichne, entwerfe ich durch dieses Wissen einen öffentlichen Raum völlig anders. Ich integriere auch andere Lebewesen, nicht nur Menschen.» Anhand der Zeichnungen kann sie ihre Entscheidungen später zurückverfolgen. «Die Zeichnung ist ein Werkzeug.»

Beim ersten Projekt, das sie mit ihrem Büro *Arquitectura Agronomia* auf diese Weise bearbeitete, zwang sie sich, die Situation des Grundstücks so genau wie möglich zu erfassen, bevor sie mit dem Design begann: «Die Geologie, die Wasserlinien, alles, was mir wichtig war. In verschiedenen Massstäben.» Beim Projekt handelte es sich um den Garten des Hotels eines Kunden, den Teresa Galí-Izard gut kannte. «Die Auftraggeber vertrauten mir, obwohl die Erarbeitung sehr zeitintensiv war. Ich war so sicher, dass es richtig war, das Projekt so anzugehen.» Der Garten gelang. Die geologischen Zeichnungen zeigten, dass sich das Hotel zwischen zwei verschiedenartigen Gesteinsformationen befand. Deshalb war es naheliegend, in der einen Hälfte des Gartens die eine Gesteinsart, in der anderen die andere zu nutzen. Teresa Galí-Izard zeichnet immer das Elementare, das Klima und die Geologie; danach je nachdem Wasser, Bodenbeschaffenheit und so weiter. Das Zeichnen legt Wahlmöglichkeiten offen.

Das Denken der Landschaftsarchitektinnen sollte integrierender und umfassender sein, ist Teresa Galí-Izard überzeugt. Sie sieht sich in der Rolle einer Aktivistin für das nicht menschliche Sein und die natürlichen Prozesse rund um uns herum. Es gilt, deren Existenz in eine gemeinsame Sprache zu übersetzen – eine Herausforderung. «Es ist zum Beispiel schwierig, Projekte zu finden, die dem Meer eine Stimme verleihen, wie es Eduardo Chillida mit *Peine del Viento* in San Sebastián gelungen ist.» Dazu gehört auch der interdisziplinäre Ansatz.

Viele gute Landschaftsarchitekten kommen aus anderen Fachbereichen, etwa aus Geologie, Umweltwissenschaften, Anthropologie oder Agronomie. Sie tragen viel zum Fachgebiet bei. An der University of Virginia hatte Teresa Galí-Izard einen Kurs angeboten, in dem die Studierenden mit der gut gezeichneten Linie ihre Sprache finden konnten. In Harvard, wo sie von 2018 bis 2020 unterrichtete, beklagten sich die Studierenden, dass sie eine spezifische Sprache nutzen mussten, denn letztlich müsse doch das Projekt überzeugen. Doch der Prozess, während dem man Wissen

d'aménagement se réduisent. «Quand je dessine les racines d'un arbre par exemple, je conçois grâce à cette information un espace public très différent. J'intègre aussi des êtres vivants autres qu'humains.» Grâce aux dessins, elle peut par la suite retracer le fil de ses décisions.

«Le dessin est un outil.»

*Pour le premier projet réalisé avec son bureau *Arquitectura Agronomia* et avec cette technique, elle s'est forcée de saisir le plus précisément possible la situation du terrain avant de s'atteler au dessin: «La géologie, les lignes d'eau, tout ce que je jugeais important, à différentes échelles.» Le projet portait sur le jardin de l'hôtel d'un client, une vieille connaissance de Teresa Galí-Izard. «Les maîtres d'ouvrage m'ont fait confiance en dépit du temps considérable consacré à l'élaboration. J'étais totalement persuadée que c'était le bon angle pour aborder le projet.» Le jardin s'est avéré une réussite. Les esquisses géologiques ont montré que l'hôtel était situé entre deux formations rocheuses de nature différente. Il allait de soi qu'on utiliserait un type de roche dans une moitié du jardin et un autre dans l'autre moitié. Teresa Galí-Izard dessine toujours l'élémentaire, le climat et la géologie, puis en fonction du projet, l'eau, les propriétés du sol, etc. Dessiner ouvre le champ des possibles.*

*Elle est persuadée que la réflexion des architectes paysagistes devrait être plus large et plus complète. Elle se voit dans le rôle d'une activiste plaidant en faveur des non-humains et des processus naturels qui nous entourent et transposant leur existence en un langage commun. Un véritable défi. «Il est par exemple difficile de trouver des projets qui donnent une voix à la mer, comme l'a fait Eduardo Chillida avec *Peine del Viento* à San Sebastián.» L'approche interdisciplinaire fait partie de la démarche. Beaucoup de bons architectes paysagistes viennent d'autres secteurs professionnels: ils sont géologues, spécialistes des sciences de l'environnement, anthropologues ou agronomes. Leur contribution à l'architecture du paysage est majeure.*

À l'Université de Virginie, Teresa Galí-Izard avait proposé un cours où les étudiantes pouvaient trouver leur langage grâce au trait bien dessiné. À Harvard où elle a enseigné de 2018 à 2020, les étudiants se sont plaints de devoir utiliser une langue spécifique arguant qu'en fin de compte, c'est le projet qui devrait séduire. Mais pour l'architecte paysagiste, ce processus où l'on recueille

sammelt und Beziehungen aufzeigt, ist Galí-Izard wichtig: «Das Bild eines Projekts ist manchmal zu stark und lenkt vom Wesentlichen ab.» An der ETH Zürich verlangt sie von den Studierenden, ihre Art des Zeichnens auszuprobieren und eine eigene Sprache zu finden. Als Übung lässt sie ihre Studierenden zum Beispiel einen wissenschaftlichen Artikel in eine Zeichnung übersetzen. «Ich lerne auch viel von ihnen. Wir diskutieren oft miteinander, wie man etwas am besten zeichnet.» Heute lebt die Landschaftsarchitektin in Zürich, doch wegen der Pandemie war sie oft in Spanien und hat hier noch kein grosses soziales Netz aufbauen können. Die Schweiz empfindet sie als grosses Labor. «Meine Kolleginnen vermessen alles. Das finde ich grossartig. Wenn wir messen, können wir Annahmen belegen oder widerlegen.»

«Wenn wir unsere Umwelt schützen wollen, müssen wir bereits im Kindesalter die nötigen Beziehungen schaffen.»

Teresa Galí-Izard

Danach befragt, was sie in Zürich zeichnen würde, nennt Teresa Galí-Izard Plätze mit Trompetenbäumen. Der Trompetenbaum weist interessante Verästelungen auf. Sie möchte herausfinden, wie die Wurzeln der Bäume verlaufen. «Ich könnte stundenlang auf einem Platz sitzen und mir die Geschichte der Bäume im öffentlichen Raum ausmalen.» Für ihre Studierenden wünscht sie sich einen Ateliergarten, weil jeder Schüler und jede Studentin dieses Planeten das Recht haben sollte, das Leben um sich herum im eigenen Tempo zu entdecken. Unter Kollegen frage man einander oft, wie man die eigene Kindheit erlebt habe. In ihrer Erinnerung war Teresa Galí-Izard ständig im Wald, suchte im Herbst mit ihrem Vater Pilze. Im Sommer war die Familie drei Monate in den Ferien, am selben Ort, und jeden Tag erkundete Teresa die Gegend. Mit ihrer Schwester, die heute eine Schule leitet, spricht sie oft darüber, wie wichtig es für Kinder ist, Zeit in der Natur zu verbringen und mit Wasser, Erde, Steinen, Bäumen und Blättern zu spielen. «Wenn wir unsere Umwelt schützen wollen, müssen wir bereits im Kindesalter die nötigen Beziehungen schaffen.» Und fügt an, sie hätte in der Schweiz einige Spielplätze gesehen, die etwas weniger geordnet, etwas «dreckiger» seien als jene in Spanien. «Das freut mich.» Δ

des informations et fait apparaître les liens est crucial: «L'image d'un projet est parfois trop forte et détourne de l'essentiel». À l'EPF de Zurich, elle exige de ses étudiantes qu'elles expérimentent sa technique et trouve un langage qui leur est propre. Pour les entraîner, elle leur donne en exercice un article scientifique à traduire en dessin. «J'apprends aussi beaucoup à leur contact. Nous échangeons souvent sur la meilleure manière de dessiner.»

Teresa Galí-Izard vit aujourd'hui à Zurich, mais a souvent séjourné en Espagne en raison de la pandémie. Elle n'a pas ici de réseau social encore très étendu. La Suisse est pour elle un vaste laboratoire. «Mes collègues mesurent tout. Je trouve cela fantastique. Lorsque nous mesurons, nous pouvons prouver ou réfuter des hypothèses.» À Zurich, Teresa Galí-Izard dessinerait volontiers les places agrémentées de catalpas. Ces arbres présentent des ramifications intéressantes. Elle aimerait comprendre comment se déploient leurs racines. «Je pourrais rester des heures sur une place et imaginer l'histoire des arbres dans l'espace public». Elle souhaiterait un jardin-atelier pour les étudiantes: selon elle, chaque élève et étudiant sur cette planète devrait avoir le droit de découvrir à son rythme la vie autour de lui. Elle raconte que les collègues se demandent régulièrement comment elles ont vécu leur enfance.

«Si nous voulons protéger notre environnement, nous devons créer les liens nécessaires dès l'enfance.»

Teresa Galí-Izard

Teresa Galí-Izard se souvient qu'elle était tout le temps dans la forêt, elle allait à l'automne cueillir des champignons avec son père. En été, la famille avait trois mois de vacances, qu'elle passait au même endroit, et Teresa partait tous les jours explorer la région. Avec sa sœur, directrice d'école, elle évoque souvent combien il est important pour les enfants de passer du temps dans la nature, de jouer avec l'eau, la terre, les pierres, les arbres et les feuilles. «Si nous voulons protéger notre environnement, nous devons créer les liens nécessaires dès l'enfance». Elle ajoute avoir vu en Suisse quelques aires de jeux un peu moins ordonnées, un peu plus «sales» qu'en Espagne. «Cela me fait plaisir.» Δ