

Living with design

Zofia (et) Oskar Hansen, *Szumín*

Iconique / Iconic *Dacha*

Reportage de / Report by Aleksandra Kędziorek en collaboration avec / in collaboration with Natascha Drabbe, Iconic Houses

1 — La maison en bois repose sur un mur en béton dont la forme courbe mène jusqu'à l'entrée / The wooden house straddles a concrete wall, which with its curved shape leads to the entrance
2 — Zofia & Oskar Hansen
3 — Le lac Owbox de la rivière Bug en Mazovie, Pologne / Owbox lake of River Bug in Mazovia, Poland

Photos : Family archive, courtesy Igor Hansen

« La philosophie est mieux expliquée par l'espace que par un livre de philosophie », disait Oskar Hansen (1922-2005). Cette citation de l'architecte, artiste et théoricien polonais semble résumer la vision de sa propre résidence de villégiature à Szumin au meilleur des possibles. En 1968, Hansen, sa femme Zofia (1924-2013), également architecte, et leurs deux fils Igor et Alvar, arrivèrent dans un petit village de la région pittoresque aux alentours d'un bras-mort de la rivière Bug au centre de la Pologne. Après être tombés amoureux de ces paysages, ils y débutèrent la construction de leur résidence d'été. La discrète maison de bois au toit pentu devint l'incarnation de la Forme Ouverte, la théorie grâce à laquelle Oskar et Zofia Hansen essayèrent de révolutionner l'industrie du bâtiment dans la Pologne socialiste.

VERS L'ARCHITECTURE DE LA FORME OUVERTE

Oskar Hansen ne pensa jamais à leur travail en terme de future icône. En temps que membre de la Team X, un groupe formé de jeunes architectes rejetant le concept architectural de « machine à vivre » du CIAM, il considère sa tâche propre comme étant celle de créer des cadres architecturaux occupés par les événements quotidiens de leurs usagers. La Forme Ouverte, d'abord présentée au congrès du CIAM d'Otterlo en 1959, est en opposition aux bâtiments parfaitement finis qui s'érigeaient en monument à leurs concepteurs. Elle se concentre à la place sur la garantie de l'expression individuelle de l'usager, même dans le cas d'un habitat préfabriqué en masse. Dans le but de réaliser ces ambitions dans le cadre de l'état socialiste, les Hansen réalisèrent une enquête sur les futur habitants de leurs lotissements, bien que la majorité de leurs efforts furent gâchés par la mauvaise distribution des appartements et les lacunes de l'industrie du bâtiment socialiste.

Leurs idées trouvèrent une plus grande expression de productivité dans le design d'exposition, qui à l'époque – alors que le gouvernement socialiste souhaitait créer à l'étranger une image moderne de la Pologne – était un domaine permettant une grande liberté artistique. Les pavillons modulaires créés par Oskar Hansen et Lech Tomaszewski, un ingénieur polonais, pour les foires internationales d'Izmir et São Paulo, étaient supposés créer un « arrière-plan perceptif » mettant en valeur les objets exposés aussi bien que le passage des visiteurs. Les Hansen souhaitaient également garantir la participation des usagers à des projets liés à l'art et les laisser décider eux-mêmes de la forme des bâtiments, comme pour leur proposition au concours pour le musée d'art contemporain de Skopje, où un hall d'expositions temporaires en forme de parapluie pouvait être déployé ou fermé par les conservateurs au gré de leurs besoins changeants.

L'EXPÉRIENCE DE SZUMIN

Bien que la majorité de leurs projets n'existent que sur le papier, visiter la maison des Hansen à Szumin peut nous donner une idée de ce à quoi le monde aurait ressemblé s'il avait été organisé en accord avec la théorie de la Forme Ouverte. Contrairement à la plupart des

« Philosophy is better promoted through space than through a philosophical book, » Oskar Hansen (1922-2005) used to say. This remark by the Polish architect, artist and theorist seems to be the best available summary of his own summerhouse in Szumin. In 1968, Hansen, his wife Zofia (1924-2013), also an architect, and two sons, Igor and Alvar, arrived in a small village in a picturesque area near an oxbow lake of the River Bug in central Poland. After falling in love with its landscape, they started to build their summer residence there. An unobtrusive wooden house with a pitched roof became the incarnation of Open Form, the theory with which Oskar and Zofia Hansen tried to revolutionize the building industry of socialist Poland.

TOWARDS OPEN FORM ARCHITECTURE

Oskar Hansen never thought of their work as that of future icons. As a member of Team 10, a group formed by young architects rejecting CIAM's concept of architecture as a "machine for living," he considered his own task to be the creation of architectural frames, which could be filled by the everyday events of their users. Open Form, first presented at the CIAM congress in Otterlo in 1959, stood in opposition to the perfectly finished buildings which stood as monuments to their designers. Instead, it focused on guaranteeing the user his individual expression, even within prefabricated mass housing. In order to realise those ambitions within the socialist state, the Hansens experimented by surveying the future inhabitants of their housing estates, despite much of their efforts being wasted because of a maldistribution of flats and socialist building industry shortcomings.

Their ideas found more productive expression in exhibition design, which at that time – as the socialist government wanted to create a modern image of Poland abroad – was an area that allowed for greater artistic freedom. Modular pavilions for international fairs in Izmir and São Paulo designed by Oskar Hansen with Lech Tomaszewski, a Polish engineer, were supposed to create a "perceptive background," exposing the exhibited objects and passing visitors. The Hansens also wanted to guarantee the participation of users in art-related projects and let them decide on the shape of the buildings themselves, as in the competition entry for the Museum of Modern Art in Skopje, where an umbrella-shaped hall of temporary exhibitions could be folded and unfolded by the curators, depending on changing needs.

SZUMIN'S EXPERIENCE

Although most of their projects exist only on paper, a visit to the Hansens' home in Szumin can give us an idea of how the world might have looked when organised according to their theory of Open Form. Contrary to most iconic houses, where it is the architecture that plays the first fiddle, the house in Szumin only becomes alive with the interaction of people.

Starting with a bench that invites passers by to sit down for a while and meet the inhabitants, enabling dwellers not to forget about its context, the house

Photos Jan Smaga

4 — Vue du jardin sur la maison. Une fenêtre longitudinale sur le côté rappelle la relation des occupants avec le paysage / The house, view from the garden. A side longitudinal window reminds the inhabitants about their relation to the landscape

5 — La cuisine fait partie de la zone ménagère de ma maison / Kitchen forms a part of the servicing zone of the house

6 — La table avec son plateau amovible est situé en partie à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Les deux parties peuvent être assemblées en ouvrant la fenêtre / The table with its changeable top is located partly inside and partly outside of the house. Both parts can be joined by opening the window

7 — Studio sous toiture avec fenêtre panoramique offrant différentes vues, dépendant du point d'observation / Studio in the attic with a panoramic window which offers different views depending on position of the observer

Family archive, courtesy Igor Hansen

TL # 2

8.

maisons iconiques, où c'est l'architecture qui joue le rôle du premier violon, la maison de Szumin devient vivante uniquement dans l'interaction avec les personnes. Commenant avec le banc qui invite les passants à s'asseoir un moment et à rencontrer les habitants, permettant aux résidents de ne pas oublier son contexte, la maison offre aux usagers de multiples stimuli afin de développer une attitude active face à leur environnement. Engageant tous leurs sens – d'abord et avant tout la vue, l'ouïe et le toucher – et jouant avec leurs habitudes en floutant les limites entre l'intérieur et l'extérieur, la maison encourage une réception plus consciente de l'espace. Les fenêtres cadres, qui offrent différentes vues en fonction de la position du spectateur, indiquent l'importance de la présence du corps dans l'architecture, tandis que les ouvertures exposant les activités des autres habitants renforcent son caractère social. Dans le même temps, des outils tels qu'une table longitudinale au plan coloré qui peut être utilisée individuellement et des instruments à panneaux amovibles – comme ceux employés par Oskar Hansen dans ses cours à l'Académie des beaux-arts de Varsovie, au travers desquels un individu peut sélectionner sa propre vue – ouvrent l'architecture à l'expression individuelle et à la prise de décision subjective.

Élaborée en stricte connexion avec le paysage et le climat, la maison attire l'attention des usagers sur la nature. La surface grise et régulière du toit et les planches colorées situées dans le jardin aux alentours forment un arrière-plan mettant en valeur les fleurs épanouies et les arbres du verger. Une structure d'acier conçue pour la Biennale de Venise de 1977 sert de support à une vigne et de base à un colombier en bois que Zofia Hansen considérait comme la meilleure œuvre architecturale de son mari. Chaque détail de cette maison, conçue avec soin et en respectant la nature, aide les usagers à bénéficier de la richesse du monde environnant.

LA RÉOUVERTURE DE LA MAISON

En mai 2014, juste avant l'exposition Oskar Hansen au MACBA de Barcelone, le musée d'art moderne de Varsovie ouvrira les portes de la maison de Zofia et Oskar Hansen au public, grâce à la générosité et l'hospitalité de la famille Hansen (visites par rendez-vous uniquement, plus d'informations disponibles sur www.artmuseum.pl). Coïncidant avec cette occasion, la maison devient le premier membre polonais du Iconic Houses Network. L'ouverture de la maison sera accompagnée de la sortie d'une publication bilingue dédiée à l'architecture de Szumin, illustrée de clichés du photographe polonais de renom Jan Smaga. *The House as an Open Form. The Hansens' Summer Residence in Szumin* sera publié par le musée d'art moderne de Varsovie et les éditions Karakter Publishers à la fin mai et sera distribué sur le marché international par University of Chicago Press. ◇

provides users with multiple stimuli in order to form an active attitude toward their surroundings. Engaging all their senses – first and foremost, sight, hearing and touch – and playing with their habits by blurring the boundaries between inside and outside, the house encourages a more conscious reception of space. The framing windows, which offer different views depending on the position of the viewer, indicate the importance of the body's presence in architecture, while the openings exposing other inhabitants' activities enhance its social character. At the same time, tools like a longitudinal table with a colourful top which can be utilised individually and instruments with movable panels used by Oskar Hansen in his teaching at the Warsaw Academy of Fine Arts, through which an individual can select their own view, open the architecture to individual expression and subjective decision making.

Designed in strict connection with the landscape and climate, the house draws the users attention to nature. The grey and even surface of the roof and colourful boards located in the surrounding garden form backgrounds exposing blossoming flowers and trees in the orchard. A steel structure designed for the Venice Art Biennale in 1977 serves as support for a grapevine and as the basis for a wooden dovecote, which Zofia Hansen, only partly joking, quoted as the best architectural piece of her husband. Every detail in this house, designed with care and respect for nature, helps the users to benefit from the richness of the surrounding world.

THE HOUSE REOPENED

Thanks to the generosity and hospitality of the Hansen family, in May of 2014, just before the exhibition of Oskar Hansen at MACBA in Barcelona, the Museum of Modern Art in Warsaw will open the house of Zofia and Oskar Hansen to the public (visits are by appointment only, more information available on www.artmuseum.pl). To coincide with this occasion, the house will become the first Polish member of the Iconic Houses Network. The opening of the house will accompany the release of a bilingual publication dedicated to Szumin's architecture with photos by the renowned Polish photographer, Jan Smaga. *The House as an Open Form. The Hansens' Summer Residence in Szumin* will be released by the Museum of Modern Art in Warsaw and Karakter Publishers at the end of May and will be distributed internationally by the University of Chicago Press. ◇

www.iconichouses.org