

Mostrando lo invisible. La obra gráfica no proyectual de Gilles Clément [Showing the Invisible. The Non-Project related Graphic Work of Gilles Clément](#)

Carlos Ávila Calzada
Universidad de Zaragoza
ORCID: 0000-0001-5677-5727
Traducción Translation Carlos Ávila Calzada

DOI: <https://doi.org/10.31921/constelaciones.n11a4>

Palabras clave [Keywords](#)

Gilles Clément, pintura, dibujo, retrato, paisaje, jardín
[Gilles Clément, painting, drawing, portrait, landscape, garden](#)

Resumen

Más allá de la importancia del dibujo para el desarrollo de sus proyectos, Gilles Clément posee un amplio repertorio gráfico vinculado a su necesidad de plasmar el entorno que le rodea a través del dibujo y la pintura. A pesar de que Clément no sea especialmente conocido por su faceta artística, esta vocación le acompaña desde joven. Ilustraciones y dibujos de temáticas variadas, elaborados desde su juventud, se acumulan dentro de tubos y carpetas en su archivo personal. Otros se esconden entre las páginas de sus cuadernos de croquis. Ambos revelan aspectos desconocidos de este paradigmático jardinero y paisajista. El artículo pretende mostrar la relevancia de la expresión plástica para Clément fuera del ámbito puramente profesional, a través de un conjunto de documentos en su mayoría inéditos.

Abstract

Beyond the importance of drawing in order to develop his projects, Gilles Clément has an extensive graphic repertoire linked to his need to capture the environment around him through drawing and painting. Although Clément is not particularly known for his artistic facet, this vocation has been with him since he was young. Illustrations and drawings of various themes, produced since his youth, accumulate in tubes and folders in his personal archive. Others are hidden between the pages of his sketchbooks. Both reveal unknown aspects of this paradigmatic gardener and landscape architect. This article aims to show the relevance of artistic expression for Clément outside the purely professional sphere, through a set of documents for the most part unpublished.

Si tuviéramos que describir profesionalmente a Gilles Clément no tendríamos más que acudir a sus escritos en los que reivindica su papel de jardinero: “El jardinero tiene las manos ocupadas y el espíritu libre. Para escapar de la tiranía del encasillamiento social, me defino como jardinero. Mi espíritu no es tan libre como me gustaría, pero tengo las manos ocupadas”. (1) Sin embargo, si consultamos otras fuentes, su perfil se amplía contemplando diferentes facetas como la de paisajista, ingeniero hortícola, escritor, entomólogo, botánico, profesor. Sorprende este amplio abanico de definiciones profesionales que, en parte, han sido alimentadas por el propio Clément. Ya en 1984, en uno de sus primeros manuscritos, exponía la siguiente reflexión:

“Por un delicado esnobismo llegaba a decir: ‘soy jardinero’ y eso me parecía a la vez cómico y pretencioso. Hoy en día, ante la duda, defino mi profesión de forma tangencial, por vagas elipsis, digo que viajo, que enseño, que escribo, que hablo, que doy consejos...”. (2)

Resulta llamativo que no se haga mención a su perfil como dibujante y pintor en la gran mayoría de las fuentes que describen su amplia biografía. Evidentemente, su labor profesional no se ha desarrollado en esa línea artística. Sin embargo, posee una nada desdeñable obra plástica en su archivo personal fruto de la atracción que le supone la expresión gráfica desde su juventud. Cuando en 1997 publica su libro *Thomas et le Voyageur*, (3) el diálogo epistolar que se establece entre sus dos protagonistas desvela de manera metafórica dos caras de su propio perfil, mostrando por fin esa vena artística: el Clément viajero que recorre el mundo observando los paisajes por los que transita (*voyageur*) y el Clément pintor que intenta plasmarlos en su casa jardín (Thomas).

Ciertamente, para Gilles Clément, como profesional de la jardinería y el paisajismo, el dibujo es una herramienta fundamental en el desarrollo de sus proyectos. Sin embargo, pocas han sido las ocasiones en las que su nombre se ha vinculado a las artes plásticas fuera de ese contexto. Su obra gráfica se caracteriza por abordar temáticas muy variadas (paisajes, retratos, abstrac-

If we had to describe Gilles Clément in professional terms, we would simply have to turn to his writings, where he defends his role as a gardener. “A gardener has busy hands and a free spirit. In order to escape the tyranny of social typecasting, I define myself as a gardener. My spirit is not as free as I would like, but my hands are busy”. (1) However, when we consult other sources, his profile is expanded to include different facets, such as those of landscape architect, horticultural engineer, writer, entomologist, botanist and teacher. This wide range of professional definitions, which have partly been nourished by Clément himself, comes as a surprise. Already in 1984, in one of his first manuscripts, he offered this reflection:

“Out of subtle snobbery I have come to say, ‘I am a gardener’, which seemed to me both comical and pretentious. Today, when in doubt, I define my profession tangentially, using lazy ellipses; I say that I travel, that I teach, that I write, that I lecture, that I give advice...” (2)

It is surprising, however, that no mention is made of his identity as a drawer and painter in most of the sources that describe his extensive biography. Evidently, he did not develop his artistic talents as part of his career. However, his archive contains a significant number of art works resulting from the appeal that graphic expression had for him since his youth. His book *Thomas et le Voyageur*, (3) published in 1997 contains a letter exchange between its two protagonists that metaphorically reveals the two sides of his own identity, finally expressing this artistic streak: Clément the traveller who journeys around the

ción, vegetación, tira humorística, etc.) realizadas con diferentes técnicas (tinta, lápiz, óleo, acuarela, cera, entre otros), lo que muestra su afán por investigar sobre las posibilidades que los distintos recursos gráficos pueden llegar a ofrecerle. (Fig. 1)

El presente artículo expone los aspectos menos conocidos de su obra gráfica partiendo de su época estudiantil hasta nuestros días, analizando las técnicas y estilos desarrollados a lo largo de esas décadas, así como la evolución que ha tenido su trabajo gráfico. Todo ello a través del estudio del material existente en su archivo privado y en los cuadernos de croquis que conserva tanto en su domicilio de París como en su casa jardín de La Vallée (propiedad adquirida en 1977, donde desarrolló su concepto de Jardín en movimiento). La información obtenida de estas fuentes se ve complementada por una serie de entrevistas realizadas durante las estancias en dichas residencias, desde el año 2015 hasta la actualidad.

Experimentando en libertad. La vocación artística de Gilles Clément nace de la necesidad de expresar, más allá de las palabras, su curiosidad por el mundo que le rodea. Ya desde joven, ese interés por el dibujo y la pintura le lleva a buscar una formación complementaria en este ámbito. Mientras cursa sus estudios de bachillerato se apunta a una academia de arte. Solo seguirá la formación a lo largo de un curso escolar, ya que la rigidez de la enseñanza que le imparten choca con su espíritu inquieto, con su deseo de expresarse con plena libertad.

Me gustó mucho, pero, al mismo tiempo, no era lo suficientemente libre para mí porque había profesores que te dirigían, te decían los temas, es normal. Sin embargo, para mí el dibujo o la pintura es la total libertad de expresión, es aún más fuerte que las palabras. (4)

En aquella época de su vida, su inquietud innata le empuja a descubrir la transformación de la materia y el color, experimentando con la mezcla de diferentes elementos. Es un mundo que le atrae especialmente: “Cuando era

Fig. 1. Mesa de dibujo de Gilles Clément en su casa de París. Fotografía del autor, 2022.

world observing the landscapes through which he passes (*voyageur*) and Clément the painter who attempts to capture them in his garden-house (Thomas).

Naturally, as a professional gardener and landscape architect, drawing is an essential tool that Clément uses when conceiving projects. However, there have been few occasions where his name has been associated with the visual arts outside this context. His graphic works are characterised by dealing with a very broad range of subjects (landscapes, portraits, abstract work, vegetation, humorous illustrations, etc.) made using different techniques (ink, pencil, oils, watercolour, oil pastels, among others), which shows his eagerness to investigate the possibilities that different graphic resources can come to offer him. (Fig. 1)

The present article explores the less known aspects of Clément's graphic work from his time as a student to the present day. It analyses the techniques and styles he developed and the evolution of his work over the decades. This has been made possible by the access granted to his personal archive and the sketch books kept at both his Paris residence and his La Vallée garden-house (property acquired in 1977 where he developed his Garden in Motion concept). The information obtained from these sources has been supplemented by a series of interviews conducted during visits to these residences between 2015 and the present.

Experimenting in freedom. Clément's artistic vocation was born out of his need to express beyond words his curiosity for the world surrounding him. Even at a young age, his interest in drawing and painting led him to seek complementary studies

joven [...] yo no sabía lo que quería, pero al menos tenía una pista personal que estaba en el ámbito de la expresión gráfica, quizá de la pintura. Yo hubiera podido hacer eso, orientarme hacia la pintura”. (5) El dibujo y la pintura son para él un espacio de evasión contra el tedio que le suponían en aquel tiempo los estudios. (6) A pesar de que en su familia había una cierta sensibilidad artística, sobre todo en la rama materna, la posibilidad de realizar una diplomatura en Bellas Artes no era del agrado de sus progenitores: “Mis padres no estaban para nada de acuerdo con que yo hiciera una formación artística”. [ver nota 5] La idea de realizar estudios de ingeniería hortícola es mejor bienvenida: “Mi padre era negociante de vinos. Este paso obligatorio por la escuela de ingeniería tranquilizaba a mis padres, porque hasta entonces yo contemplaba más bien dedicarme al dibujo o la pintura”. (7) Así pues, la expresión plástica queda como mera afición que desarrollará en mayor o menor medida a lo largo de los años.

Entre 1960 y 1970 realiza un conjunto de dibujos y pinturas que tienen como temática personas y paisajes. Suele efectuarlos durante sus periodos

Fig. 2. Clément, Gilles. Paisaje de acuarela. *La Folie*, 1967.

in this field. While studying for his baccalaureate, he enrolled in an art school. However, he would only attend this course for one year, given that the rigidity of the teaching provided clashed with his restless spirit and his desire to express himself in total freedom.

I liked it a lot, but at the same time, it wasn't free enough for me because there were teachers who would tell you what to do; they'd set the subjects; it's normal. However, for me, drawing or painting means total freedom of expression; it's even stronger than words. (4)

At that time in Clément's life, his innate restlessness drove him to discover the transformation of material and colour, and he experimented with the combination of different elements. It was a world he found particularly appealing: “When I was young, [...] I didn't know what I wanted, but at least I had an inkling that it was in the field of graphic expression, perhaps painting. I would have been able to do that; I was leaning towards painting”. (5) For Clément, drawing and painting were an escape from the tedium that he found his studies to be at that time. (6) Despite the existence of a certain artistic sensibility in his family, mainly on his mother's side, the possibility of taking a degree in Fine Arts did not sit well with his parents: “My parents did not agree in the slightest to my studying to be an artist”. [see note 5] Instead, they welcomed idea of his doing a course in horticultural engineering: “My father was a wine merchant. The obligation to study at the school of engineering appeased my parents, because I had rather been thinking about devoting myself to drawing or painting”. (7) As a result, the visual expression was relegated to a hobby that he would pursue to a greater or lesser degree over the years.

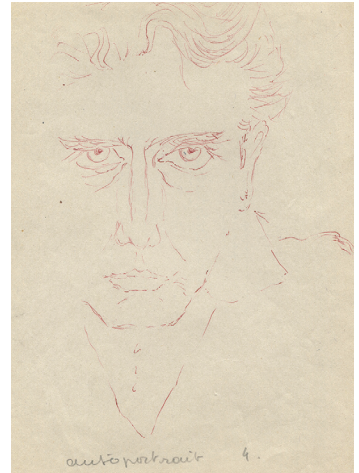
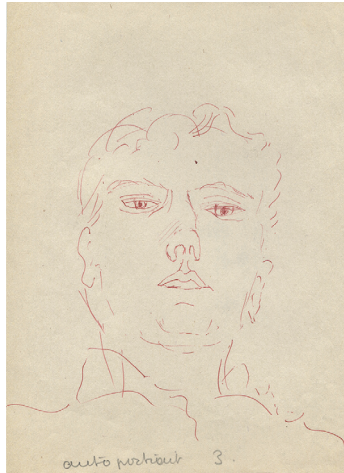
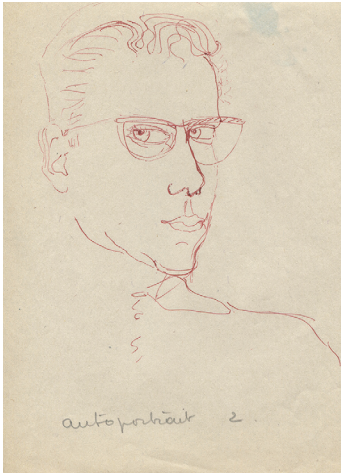

Fig. 3. Clément, Gilles. Serie de autorretratos.

vacacionales en la finca familiar de La Grange, la cual se encontraba muy cerca de su actual propiedad de La Vallée. En ellos utiliza fundamentalmente acuarela y carboncillo sobre papel de acuarela, reflejando a través de estas técnicas lugares cercanos a dicha finca, así como personas vinculadas a su familia. (Fig. 2)

De igual manera, se dedica al retrato. En estos dibujos, que precisan un mayor detalle, recurre a la tinta sobre papel. Destaca, entre ellos, una serie de autorretratos que realiza en tinta roja y que numera consecutivamente con lápiz en su parte inferior. Se dibuja desde varias perspectivas, empleando un trazo ligero que acentúa de manera especial en los ojos, la nariz y la boca. A pesar de conservar solo tres de ellos, su numeración indica que la serie constaba al menos de cuatro imágenes. (Fig. 3)

Otra de sus temáticas destacadas es la ilustración de elementos del medio natural. Gilles Clément ha sentido desde niño una especial atracción por

Between 1960 and 1970 he created a set of drawings and paintings whose subject was people and landscapes. He tended to work on them during his holidays at the family property, La Grange, which is very close to his current property, La Vallée. To make them, he essentially used watercolour and charcoal on watercolour paper, techniques through which he reflected places close to the property, as well as people connected to his family. (Fig. 2)

Likewise, he also made portraits. He turned to ink on paper for these drawings, as they required greater detail. Of particular note among them is a set of self-portraits done in red ink and consecutively numbered in pencil at the bottom. They are drawn from several angles, with a light stroke that particularly emphasises the eyes, nose and mouth. Despite only three being preserved, their numbering indicates that the set comprised at least four pictures. (Fig. 3)

Another of his preferred subjects was the illustration of elements from the natural environment. Since he was a child, Clément has felt especially drawn to nature, particularly insects and plants: "I discovered gardens through plants, and plants through insects. [...] I would often come to La Vallée, a small valley protected from the wind, to observe beetles and butterflies". [see note 7]

This interest was embodied in his personal graphic work through the drawings he would make in different countries, which showed different aspects of the plants and animals he observed. In the field of botany, a series of watercolours he produced in the 1970s would be particularly intriguing. In them he recorded parts of different

Fig. 4. Clément, Gilles.
Detalles florales realizados en acuarela.

la naturaleza y, de forma especial, por los insectos y las plantas: “Descubrí los jardines a través de las plantas y las plantas a través de los insectos. [...] Solía venir a La Vallée, un vallecillo protegido de los vientos, para observar coleópteros y mariposas”. [ver nota 7]

Ese interés se plasma en su obra gráfica personal a través de dibujos que realiza en distintos países, mostrando diferentes aspectos de las plantas y animales observados. En el ámbito de la botánica, resulta especialmente sugerente una serie de acuarelas realizadas en la década de los setenta, en las que plasma detalles de diferentes especies vegetales con especial sutileza, pudiéndose llegar a identificar claramente las plantas dibujadas: *Pinus*, *Viola*, *Welwitschia*, *Iris* o *Arum*. (Fig. 4)

También destaca un estudio que realiza en 1970 sobre el fruto del Árbol del Guanacaste a través de una serie de siete dibujos con técnica mixta, trabajando su representación desde varios ángulos. Estos dibujos los efectúa en

plant species with special detail, allowing the depicted plants to be clearly identified: **Pinus**, **Viola**, **Welwitschia**, **Iris** or **Arum**. (Fig. 4)

Also of note was a study he produced in 1970 on the fruit of the guanacaste tree through a set of seven drawings using mixed techniques and from different perspectives. He created these drawings in Matagalpa, Nicaragua, where he spent a year of volunteer work as an alternative to national service. (Fig. 5)

At the same time, and following a particular line of visual representation, he made other watercolours where the previously mentioned elements (insects and plants) took on a different dimension. Realism gave way to imagination, resulting in a series of scenes with a dream-like quality. In them Clément recreated imagined ecosystems, with textures and colours that could well comprise a virtual nature, anticipating in a way the magical world of avatars. (Fig. 6)

Gilles Clément's rats. Humorous illustration is not typically associated with certain professions, landscape design and architecture among them. However, a number of architects have actually combined their designing work with graphic humour. Alejandro de la Sota, (8) Gustav Peichl “Ironimus”, Justo Isasi “Focho”, José María Pérez “Peridis” and Louis Hellman are some of the leading examples of this. (9) In addition to portraits and drawings of nature, Clément also experimented with the cartoon genre, although unlike the figures mentioned previously, his work in this field is very limited and restricted to the private sphere. The material supports used tend to be scrap sheets of paper of different size, indicating a

Matagalpa (Nicaragua), donde realiza durante un año su Servicio de cooperación como alternativa al Servicio militar. (Fig. 5)

De la misma época, y siguiendo una cierta línea plástica, realiza otras acuarelas donde los elementos antes mencionados (insectos y plantas) cobran una dimensión diferente. El realismo deja paso a la imaginación, configurando una serie de escenas de carácter onírico. En ellas, Gilles Clément recrea ecosistemas inventados con texturas y colores que podrían muy bien conformar naturalezas virtuales, anticipándose, en cierto modo, a un mundo mágico formado por avatares. (Fig. 6)

Las ratas de Gilles Clément. La tira humorística no suele relacionarse con determinados tipos de profesiones. El paisajismo o la arquitectura se encuentran entre ellas. Sin embargo, en este último ámbito no han sido pocos los arquitectos que han compaginado su labor proyectual con la del humor gráfico. Alejandro de la Sota, (8) Gustav Peichl “Ironimus”, Justo Isasi “Foch”, José María Pérez “Peridis” o Louis Hellman son algunos de los referentes en esta materia. (9) Más allá del retrato y del dibujo de naturaleza, Gilles Clément experimenta también con este género gráfico si bien, a diferencia de los profesionales mencionados anteriormente, su trabajo humorístico no es amplio y ha quedado en el ámbito privado. El elemento soporte suelen ser hojas de diferentes formatos que parecen carecer de uso, lo que permite intuir una cierta espontaneidad a la hora de realizar las ilustraciones. La inspiración llega y se emplea el papel más cercano para plasmar el dibujo.

Este tipo de trabajo bebe, en parte, de otras fuentes. En 1958, el caricaturista satírico francés Maurice Sinet “Siné” publica su primer libro sobre gatos en el que ilustra una serie de felinos que responden a un juego de palabras empleando el término francés *chat*. (10) Dicha publicación tuvo un gran éxito y nuevas ilustraciones fueron naciendo de la mente del autor. (Fig. 7)

Atraído por esta singular combinación entre dibujo y uso ingenioso del lenguaje, Gilles Clément decide realizar su propio repertorio, pero esta vez a

Fig. 5. Clément, Gilles. Estudio del fruto del árbol del guanacaste. Matagalpa (Nicaragua), 1970.

partir de otro animal, la rata (*rat*, en francés), pudiendo establecer un claro paralelismo entre la obra de ambos autores. Clément disfruta con los juegos de palabras, por lo que emplea este recurso lingüístico aprovechando las posibilidades que le permite el término *rat*, poniéndolo al servicio de sus dibujos. Para ello utiliza la tinta y, como soporte, hojas de notas de las que encuentra en los hoteles en los que se aloja durante los múltiples viajes que realiza por diferentes países del mundo. (Fig. 8)

Este coqueteo con la tira cómica no se reduce a su serie de Ratas. En su archivo se pueden encontrar otro conjunto de ilustraciones en las que muestra su perfil cómico, siempre con un cierto tono sarcástico. Las costumbres sociales suelen ser la diana sobre la que centrar su crítica. Con ironía, muestra diferentes facetas de la personalidad humana a través de unos personajes que mantienen los rasgos animales de sus dibujos de roedores. (Fig. 9)

Es una labor que realiza en una época determinada de su vida y que muestra solo a sus amigos, quienes reciben encantados este tipo de dibujos satíricos. En ocasiones le han preguntado por qué abandonó esta línea humorística: “Empecé a hacerlos un poco sin saber cómo, pero tampoco sé decir porqué dejé de hacerlos”. [ver nota 4]

Cuadernos de croquis. Por regla general, los cuadernos de bocetos son lugares privados, cuyo contenido no está pensado para ser mostrado [...]. Son espacios de libertad en los que dar rienda suelta a las inquietudes que acechan a sus autores, estén o no ligadas al desarrollo formal de un proyecto determinado. (11)

Las pinturas y dibujos comentados anteriormente se efectúan sobre papeles de diversos tipos y formatos. Gilles Clément los conserva en su archivo dentro de diferentes tubos y carpetas, según sea su tamaño. No hay un orden preciso. No responden a ninguna cronología determinada. Sin embargo, además de esos documentos gráficos posee un gran número de cuadernos en el que anotaciones y dibujos comparten espacio. Bocetos, retratos, paisa-

certain spontaneity when these illustrations were created. When inspiration came to him, Clément would use any piece of paper he could find to materialise his idea.

This type of work was partly inspired by other sources. In 1958, the French satirical cartoonist Maurice Sinet, who used the pseudonym Siné, published his first book on cats. It comprised a series of vignettes representing a wordplay on the French trem for cat, *chat* (10) [a version, featuring the word ‘cat’, was also published in English]. The book was very successful and the author devised new illustrations. (Fig. 7)

This unique combination of drawing with an ingenious use of language appealed to Clément, who decided to create his own series based on another animal, the rat. A clear parallel can be established between his work and that of Sinet. Clément enjoyed wordplay, which led him to use this linguistic resource to take advantage of the possibilities offered by the term *rat* (also the French word for the animal) in his drawings. He drew these in ink on sheets of note paper that he found in the hotels in which he stayed during his travels through different countries around the world. (Fig. 8)

This toying with the cartoon genre is not limited to his Rats series. His archive also contains another set of vignettes in which he shows his comic side, which typically comes with a dose of sarcasm. Social customs tend to be the target of his criticism. He ironically shows different facets of the human personality through figures that retain the rodent features of his rat drawings. (Fig. 9)

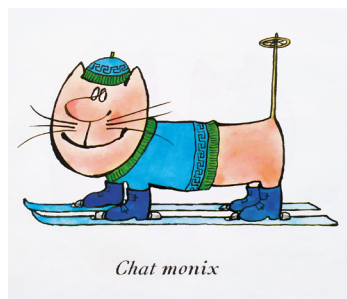

Fig. 6. Clément, Gilles. *Ecosistema onírico*. La Grange, 1975.

Fig. 7. Sinet, Maurice. Dibujo de la serie *Chats*, 1982.

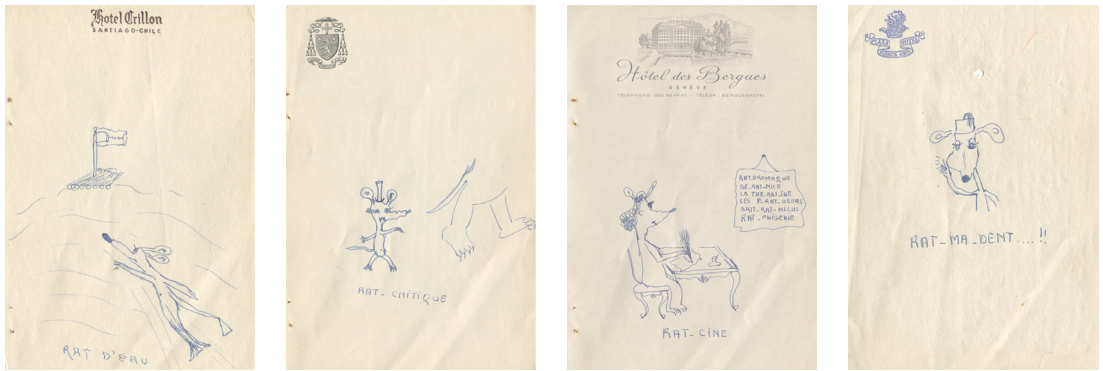

Fig. 8. Clément, Gilles. Dibujos de la serie *Rats*.

jes, detalles, caricaturas, texturas o sombreados... bosquejos variados que se suceden a lo largo de sus páginas. En algunos cuadernos, predomina la letra. En otros se impone el trazo. Habitualmente están realizados a lápiz o tinta y muchos de ellos se entremezclan con los textos que redacta durante sus desplazamientos, lo que permite pensar que emplea algunos de estos tiempos muertos para para expresar las ideas que le vienen a la cabeza. Gilles Clément suele introducir los apuntes que realiza en sus cuadernos no solo con la fecha, sino con frases como: “Train Paris-Blois” o “Aéroport de Roissy”.

Su faceta de jardinero y paisajista hace que una parte importante de estos bocetos estén vinculados a su actividad proyectual, bien de clientes privados, bien de entidades públicas. En ese caso, los dibujos responden a diferentes fases, ya que van desde la toma de datos de campo en los preliminares del trabajo, hasta el diseño de conceptos o ideas del proyecto, finalizando en la dirección de obra. (Fig. 10) En ocasiones, también ligados a diferentes concursos de ideas. (12)

A lo largo de los años, se puede apreciar una evolución en el grafismo de sus bocetos. En sus inicios, los dibujos muestran una línea gráfica muy

This work was limited to a particular time in his life, and he only shows it to friends, who are thrilled to see this type of satirical cartoons. He has occasionally been asked why he gave up on his cartoons: “I started doing them for no specific reason, and I couldn’t really tell you why I stopped doing them”. [see note 4]

Sketchbooks. As a general rule, sketchbooks are private places whose content is not meant to be shown ... They are spaces for freedom where free rein can be given to the preoccupations that dawn upon their owners, whether or not they are associated with the formal design of a particular project. (11)

The previously described paintings and drawings were made on sheets of paper of differing types and formats. Clément safeguards them in his archive inside a diverse range of tubes and folders, depending on their size. There is no precise order. Chronological order is not applied. However, aside from these graphic documents, he possesses a large number of sketchbooks whose space is shared by drawings and notes. Sketches, portraits, landscapes, details, caricatures, textures and shading are included among the succession of different designs found on their pages. Words predominate in certain sketchbooks. Outlines and drawings prevail in others. They are typically in pencil or ink, and many of them are combined with the texts he would write during his travels, suggesting that he used some of his free time to express the ideas that came into his head. Clément typically introduces the notes made in his sketchbooks not only with the date, but also with phrases such as *Train Paris-Blois* and *Aéroport de Roissy*.

concreta de carácter formalista: trazo bien definido y sombreados simples que configuran un tipo de representación con poca personalidad. Con el paso del tiempo, este grafismo va cambiando hacia otro modelo en el que el juego de texturas se hace más evidente, introduciendo nuevos matices y aportando una mayor riqueza gráfica que deja de lado la rigidez de sus comienzos. (Fig. 11)

No obstante, en los cuadernos podemos encontrar también otro tipo de elementos gráficos cuyo carácter nada tiene que ver con el proceso proyectual. Y en ese caso son los viajes su gran fuente de inspiración. La curiosidad, el anhelo del descubrimiento y la experimentación caracterizan a Gilles Clément desde joven, de ahí que viajar haya formado parte de su vida desde muy temprana edad. A pesar de que no son muchos los cuadernos que de forma específica aborden viajes concretos, esta acti-

Fig. 9. Clément, Gilles. Tira cómica satírica (“Me encanta cambiar de aires”).

His gardener and landscape architect facets account for the fact that a major part of these sketches is connected to his design activity, whether for private clients or public institutions. In those cases, the drawings refer to different stages of that activity, ranging from the gathering of information during preliminary fieldwork to the design of concepts and ideas for the project, and ending with project management. (Fig. 10) Some are also associated with different design competitions. (12)

Over the years, a certain evolution of his graphic style can be observed. Drawings from his early days show a very specific and formal graphic style, with a well-defined outline and simple shading comprising a type of depiction with little personality. Over time, this style would develop into a different model with a more evident combination of textures, with the introduction of new nuances and graphic richness beside which the rigidity of his outset pales. (Fig. 11)

Nonetheless, his sketchbooks also contain another type of graphic element of a nature that has no bearing on the design process. In these cases, his journeys provided the main source of inspiration. Curiosity, an eagerness to discover and to experiment has characterised Clément since his childhood, meaning that travel has been an important part of his life from an early age. Although few of his sketchbooks specifically deal with particular journeys, they all reflect this activity in one way or another. Most of them focus mainly on narration, but drawings emerge from among the texts from time to time. Through simple sketches or more elaborate illustrations, Clément shows the most significant aspects of his experiences. (Fig. 12)

vidad se ve reflejada de una manera u otra en los mismos. En la mayor parte de ellos el relato es su eje principal, pero el dibujo brota de vez en cuando de entre los textos. A través de los bocetos más simples o de las ilustraciones más elaboradas, Clément muestra los aspectos más significativos de las experiencias vividas. (Fig. 12)

Retratos y personajes: del aburrimiento a la creación. Además de los viajes que lleva a cabo por placer, su actividad profesional le obliga a realizar una gran cantidad de desplazamientos a lo largo del año para impartir conferencias o asistir a reuniones de trabajo. Para Gilles Clément estos traslados no son tan agradables. Una cosa es viajar y otra ser transportado:

Un verdadero viaje supone tiempo, incertidumbre, descubrimiento, nada que sea programado, todo por completo ligado a la aventura, a la sorpresa... lo contrario de lo que yo hago en este momento con horarios de avión, con conferencias a horas fijas, citas organizadas, etc. (13)

Los periodos de espera en aeropuertos o estaciones, sumados al tedio que en ocasiones pueden causar estos eventos, suponen, de manera indirecta, una fuente de inspiración para Clément. Estas circunstancias han dado origen a una gran cantidad de retratos, así como a dibujos de extraños personajes. Sus cuadernos de croquis poseen una amplia representación de esta temática gráfica en donde predomina el uso del lápiz y la tinta, por ser los elementos que se tienen más a mano en esas circunstancias. (Fig. 13)

Los dos tipos de dibujos antes mencionados tienen un componente creativo completamente diferente. Mientras los retratos surgen de una intención premeditada de dibujar a alguien de su entorno (ya sea conocido o no), los personajes de carácter imaginario surgen del inconsciente. Es un mecanismo casi autónomo que, para superar un momento de cansancio o aburrimiento, hace que el dibujo brote sin conocerse el resultado final de lo que se empieza a esbozar.

Portraits and figures: from boredom to creation. In addition to travelling for pleasure, Clément's professional activity obligates him to undertake a large number of trips throughout the year to give lectures and attend work meetings. These journeys are not such a pleasant experience for Clément. One thing is to travel; it is quite another to be taken somewhere:

Travel in its true sense requires time, uncertainty, discovery, nothing scheduled, everything totally linked to adventure, surprise... not like what I'm doing at the moment with flight timetables, meetings at set times, arranged appointments, etc. (13)

The time spent waiting at airports and railway stations, together with the boredom that these events occasionally cause are, indirectly, a source of inspiration for Clément. These circumstances give rise to a large number of portraits and drawings of strange figures. His sketchbooks contain a broad representation of this graphic subject, where the use of pencil and ink predominate, as these are the tools that are most readily available in those circumstances. (Fig. 13)

Both types of drawings have a completely different creative component. While the portraits arise from the premeditated intention of drawing a person in Clément's surroundings (whether an acquaintance or a total stranger), the imaginary figures emerge from his subconscious. It is an almost autonomous mechanism that, in order to overcome a moment of tiredness or boredom, makes the drawing sprout without knowing the final result of what is being sketched.

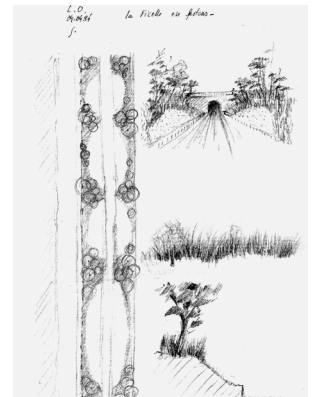
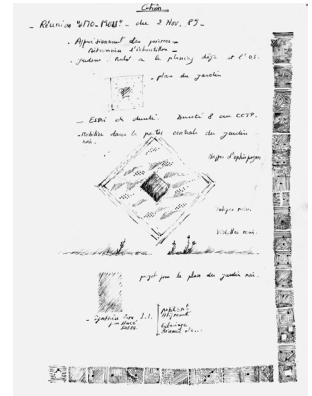

Fig. 10. Clément, Gilles. Croquis, prueba de texturas y notas de reunión de obra del Parque André-Citroën. Paris, 1989.

Fig. 11. Clément, Gilles. Bocetos del proyecto de La Ficelle en Lausanne. Suiza, 1996.

Fig. 12. Clément, Gilles. Paisaje del Circo de Mafate y el Pitón Maïdo. La Reunión, 1995.

En la sala de reunión en la que cada uno enuncia la gravedad de la situación, las desviaciones contables, las carencias presupuestarias, una mano armada con un lápiz, bien dispuesta sobre la hoja de papel destinada a tomar notas, deja que vayan saliendo trazos de la mina sin que nada esté decidido, ni para la mano ni para la persona a la que pertenece. (14)

Si bien los retratos, de forma general, quedan almacenados en la privacidad de sus cuadernos, parte de esos otros dibujos de personajes extravagantes, elaborados entre los años 2000 y 2013, fueron recopilados para dar forma a uno de sus libros titulado *Les Imprévisibles*. [ver nota 14]

In the meeting room, where each one would speak of the seriousness of the situation, variances in the accounts, budgetary shortfalls, a hand armed with a pencil, well positioned on a sheet of paper meant for taking notes, allow lines to leave the lead without anything being decided, neither for the hand or for the person to whom it belongs. (14)

While the portraits are generally stored in the privacy of Clément's sketchbooks, part of those other drawings of extravagant figures, made between 2000 and 2013, were compiled to give form to one of his books, *Les Imprévisibles*. [see note 14]

Showing the invisible. Although the work of a gardener can sometimes be compared to that of a painter, I believe that the palette of the former is much more complex than that of the latter. A plant, in all of its parts, offers different colours, while the tube of gouache is the result of a severe selection. (15)

The work of the landscape architect requires the development of graphic tools in order to formalise the concept on which the project is based. Clément is no exception, despite his attempts to avoid, to a greater or lesser extent, realistic depictions that limit expression of the dynamic processes on which his landscape designs are based.

However, beyond his work of artistic representation associated with garden design, Clément has created personal graphic work not intended to be shown, it arose naturally from the simple need to express himself through drawing or painting. Even so, some of his works have occasionally been shown as part of collective exhibitions of a typically educational or

Mostrando lo invisible. Aunque a veces se puede comparar el trabajo de un jardinero con el de un pintor, creo que la paleta del primero es mucho más compleja que la del segundo. Una planta, en todas sus partes, ofrece diferentes colores mientras que el tubo de gouache es el resultado de una severa selección. (15)

El trabajo del paisajista precisa del desarrollo de herramientas gráficas para poder formalizar el concepto en el que se fundamenta el proyecto. Gilles Clément no es una excepción, a pesar de que intente rehuir en mayor o menor medida de representaciones realistas que limitan la expresión de los procesos dinámicos en los que basa sus proyectos de paisaje.

Pero más allá de esa labor plástica ligada al diseño de jardines, Clément ha desarrollado una obra gráfica personal que no posee un afán expositivo, sino simplemente una necesidad de expresarse a través del dibujo o la pintura. Aun así, algunos de sus trabajos se han mostrado puntualmente en exposiciones colectivas que suelen tener un carácter divulgativo o benéfico. Él mismo rechaza la etiqueta de artista que en algún momento han querido colgarle. No sé considera como tal y, en consecuencia, la mayor parte de su trabajo gráfico descansa tanto en las carpetas de su archivo personal como en sus cuadernos de croquis. A lo sumo, en las paredes de su casa o en la de algún amigo. (Fig. 14)

Lejos de seguir una formación específica en este campo y alejado de referentes que pudieran influir de forma importante en su obra, Gilles Clément ha desarrollado un estilo fundamentado en la espontaneidad, siguiendo una línea autodidacta desde joven. Y, en esa búsqueda, ha abordado temáticas muy variadas con diferentes técnicas. Algunas de ellas, como la acuarela o el óleo, las desarrolló más en su juventud, mientras que, actualmente, trabaja más con otros materiales: pinturas de cera en formatos de mayor tamaño y para una expresión más libre; lápiz, carboncillo y tinta para cuestiones de detalle.

Esa libertad que le da la obra plástica no la encuentra en ninguna otra de sus facetas profesionales, ni siquiera en la escritura, herramienta con la que se

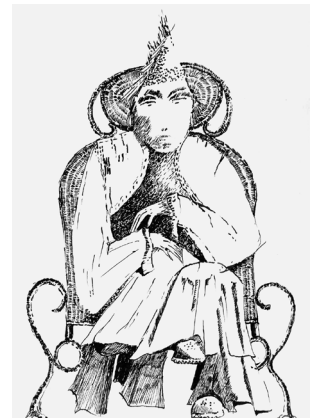

Fig. 13. Clément, Gilles. Retrato de joven en la Gare de Lyon, París, 1996 y dibujo de personaje imaginario, 1997.

philanthropic nature. He actually rejects the label of artist that has been attributed to him at a certain time, and he does not consider himself in this light. Consequently, most of his graphic work resides both in folders in his personal archive and in his sketchbooks, at most, on the walls of his home or that of a friend. (Fig. 14)

Far from doing specific training in this field and keeping away from important figures in it who might have had a major influence on his work, Clément, self-taught from a young age, developed a style based on spontaneity. And in his quest for expression, he has dealt with a wide range of subjects with different techniques. Some of these, such as watercolour and oils, were more prevalent in his youth, while he currently works more with other materials: oil pastels in larger formats and for freer expression; and pencil, charcoal and ink when more detail is required.

This freedom that art gives him is not to be found in any other professional facet of his, not even in his writing, a tool with which he feels comfortable. He argues that lack of skill is not strong enough to destroy the power of the message that can be conveyed through drawing and painting provided that such work is based on sentiment. "The same cannot be said for writing, which requires, in any situation, a demanding and precise choice of words; otherwise, the message may not be heard or, even worse, it may be misunderstood".(16)

For Clément, drawing and painting form a part of the same creative process as his landscape projects. They are not hermetic facets, but branches that emerge from the same trunk and are nourished by processes based on observation

siente cómodo. Argumenta que ni la falta de destreza es capaz de destruir la fuerza del mensaje que se puede transmitir con el dibujo o la pintura, siempre que el sentimiento esté en la base de ese trabajo. “No se puede decir lo mismo de la escritura, que requiere, en cualquier circunstancia, una elección exigente y precisa de las palabras, pues de lo contrario el mensaje puede no ser escuchado o, peor aún, ser mal comprendido”. (16)

Para Gilles Clément dibujar y pintar forman parte del mismo proceso creativo que sus proyectos de paisaje. No son facetas estancas sino ramas que brotan de un mismo tronco y que se alimentan de procesos basados en la observación y en su afán por investigar. La misma línea autodidacta que ha seguido en la expresión plástica, conforma su trabajo de intervención en el jardín y el paisaje. En ambas busca encontrar su propio camino a través de la plasmación de las ideas que bullen en su cabeza. Y para ello, el dibujo no es solo un elemento de representación sino un instrumento que las formaliza. El resultado de su labor plástica es la producción de una obra variada y, en ocasiones, sorprendente por su temática, pero que parte en su totalidad del mismo postulado: ser fiel a sí mismo. “El dibujo es una herramienta poderosa, pero para ello hay que disponer de verdadera libertad”. [ver nota 4]

Fig. 14. Clément, Gilles. Cuadro realizado en pintura a la cera, colgado en su casa de París. Fotografía del autor, 2022.

Contribuciones específicas de cada autor/a [Specific contributions from each author](#)

Concepción y diseño del trabajo [Conception and design of the work](#) Carlos Ávila Calzada

Metodología [Methodology](#) Carlos Ávila Calzada

Recogida y análisis de datos [Data Collection and Analysis](#) Carlos Ávila Calzada

Discusión y conclusiones [Discussion and Conclusions](#) Carlos Ávila Calzada

Redacción, formato, revisión y aprobación de versiones [Drafting, formatting, version revision, and approval](#) Carlos Ávila Calzada

and his eagerness to investigate. The same self-taught line he has pursued in his artistic expression constitutes his work of garden and landscape intervention. In both, his aim is to find his own way through the materialisation of the ideas that effervesce in his head. And for this purpose, drawing is not only an element for depiction, but an instrument for their formalisation. The result of his art is the production of varied works which can occasionally surprise by their subject matter, but which always stick fully to the same premise: being true to himself. “Drawing is a powerful tool, but it requires you to have real freedom”. [see note 4]

REFERENCIAS

1. CLÉMENT, G. *La sagesse du jardinier*. Paris: L'oeil neuf, 2004. pp. 73-74.
2. CLÉMENT, G. Jardins. No publicado. Archivo personal Gilles Clément. 1984. p. 3.
3. CLÉMENT, G. *Thomas et le Voyageur: Esquisse du jardin planétaire*. Paris : Albin Michel, 1997.
4. CLÉMENT, G. Entrevista personal. 30 marzo 2022. Grabación realizada por el autor. 2022.
5. CLÉMENT, G. Entrevista personal. 27 enero 2015. Grabación realizada por el autor. 2015.
6. BASSET, F. *Les quatre saisons de Gilles Clément*. Paris: Rue de l'échiquier, 2014.
7. CLÉMENT, G.; LONSDALE, M.; PELT, J-M; SCHEYDER, P. *Des jardins et des hommes*. Montrouge: Bayard Éditions, 2016. pp. 16-18.
8. DE LA SOTA, A. *Caricaturas*. Madrid: Ediciones Asimétricas. 2013.
9. FERNÁNDEZ-GALLIANO, L. "Historias del siglo Focho: cincuenta personajes, de la A a la Z". *Arquitectura Viva*, n. 70, 2000.
10. SINET, M. *Portée de chats de Siné*. Paris: Jean-Jacques Pauvert. 1958.
11. SALGADO DE LA ROSA, M. A.; RAPOSO GRAU; J. F.; BUTRAGUEÑO DÍAZ-GUERRA, B. "Secuencias gráficas y procesos reflexivos. Cuatro cuadernos de arquitectos". *EGA Expresión Gráfica Arquitectónica*, n. 39. 2020. p. 47. En: <https://polipapers.upv.es/index.php/EGA/article/view/12796>
12. ÁVILA, C. "La vivencia proyectual de Gilles Clément en el Parque André- Citroën: un relato a través de sus cuadernos de croquis". *RITA, Revista indexada de textos académicos*, n. 11, 2019. pp. 56-65. En: <http://ojs.redfundamentos.com/index.php/rita/article/view/414>
13. CLÉMENT, G. Carta a Carlos Ávila 25 mayo de 2015. Archivo personal Carlos Ávila. 2015.
14. CLÉMENT, G. *Les imprévisibles*. Paris: L'Une & l'autre, 2013. p. 7.
15. CLÉMENT, G.; BAILHACHE, A.; LÉVÊQUE, G. *Les livres jardins de Gilles Clément*. Paris: Éd. du Chêne, 1997. p. 85.
16. BRUNON, H. "Regards croisés. Projets et rendus de concours. Entretiens avec l'agence BASE, l'Atelier de paysages, Gilles Clément, Pascal Cribier, Denis Delbaere". *Les Carnets du paysage: Du Dessin*, n. 24, 2013. p. 54.

REFERENCES

1. CLÉMENT, G. *La sagesse du jardinier*. Paris: L'oeil neuf, 2004. pp. 73-74.
2. CLÉMENT, G. Jardins. Not published. Gilles Clément personal archive. 1984. p. 3.
3. CLÉMENT, G. *Thomas et le Voyageur: Esquisse du jardin planétaire*. Paris : Albin Michel, 1997.
4. CLÉMENT, G. Personal interview. 30th of march 2022. Recording made by the author. 2022.
5. CLÉMENT, G. Personal interview. 27th january 2015. Recording made by the author. 2015.
6. BASSET, F. *Les quatre saisons de Gilles Clément*. Paris: Rue de l'échiquier, 2014.
7. CLÉMENT, G.; LONSDALE, M.; PELT, J-M; SCHEYDER, P. *Des jardins et des hommes*. Montrouge: Bayard Éditions, 2016. pp. 16-18.
8. DE LA SOTA, A. *Caricaturas*. Madrid: Ediciones Asimétricas. 2013.
9. FERNÁNDEZ-GALLIANO, L. "Historias del siglo Focho: cincuenta personajes, de la A a la Z". *Arquitectura Viva*, n. 70, 2000.
10. SINET, M. *Portée de chats de Siné*. Paris: Jean-Jacques Pauvert. 1958.
11. SALGADO DE LA ROSA, M. A.; RAPOSO GRAU; J. F. Y BUTRAGUEÑO DÍAZ-GUERRA, B. "Secuencias gráficas y procesos reflexivos. Cuatro cuadernos de arquitectos". *EGA Expresión Gráfica Arquitectónica*, n. 39. 2020. p. 47. In: <https://polipapers.upv.es/index.php/EGA/article/view/12796>
12. ÁVILA, C. "La vivencia proyectual de Gilles Clément en el Parque André- Citroën: un relato a través de sus cuadernos de croquis". *RITA, Revista indexada de textos académicos*, n. 11, 2019. pp. 56-65. In: <http://ojs.redfundamentos.com/index.php/rita/article/view/414>
13. CLÉMENT, G. Letter to Carlos Ávila 25 mayo de 2015. Personal archive Carlos Ávila. 2015.
14. CLÉMENT, G. *Les imprévisibles*. Paris: L'Une & l'autre, 2013. p. 7.
15. CLÉMENT, G.; BAILHACHE, A.; LÉVÊQUE, G. *Les livres jardins de Gilles Clément*. Paris: Éd. du Chêne, 1997. p. 85.
16. BRUNON, H. "Regards croisés. Projets et rendus de concours. Entretiens avec l'agence BASE, l'Atelier de paysages, Gilles Clément, Pascal Cribier, Denis Delbaere". *Les Carnets du paysage: Du Dessin*, n. 24, 2013. p. 54.