

*Giant domesticity:
From the inner New York to the urban scenario*

Fernando G. Pino. International Phd

Palabras Clave - Keywords:

domesticidad gigante - giant domesticity / urban furniture - mueble urbano / habitación exterior - exterior room / escenario urbano - urban scenario

Memoria

1. Objeto y ámbito de estudio

El momento idóneo

La presión de la gran urbe, collage de torres

Domesticidad Gigante

2. Marco teórico conceptual

Richard Serra, espacios desde el movimiento

John Hejduk, la habitación exterior

Diller y Scofidio + Remfro el mueble edificio

Yona Friedman y el mueble-ciudad

3. Objetivo

4. Metodología

Organización del trabajo

Investigar es diseñar

Alon Uri y los esquemas de fomento de la investigación

De lo metodológico

5. Aspectos de interés remarcables específicos

6. Anexo1 memoria fotografica

7. Carta de apoyo candidatura Blanca Lleó.

Catedrática de proyectos ETSAM y Académica de la Academia de Doctores

¹ Fotogramas del videoclip “*Love is Strong*” rodado en la ciudad de Nueva York en 1994. Perteneciente al álbum *Voodoo Lounge*, Premio Grammy al mejor video musical y también en los MTV Awards de 1994. Director del video David Fincher.

1. Objeto y ámbito de estudio

El momento idóneo

Como el cazador de oportunidades, el investigador busca siempre no sólo el lugar apropiado, sino el momento idóneo. La investigación que aquí se propone encuentra en la presente convocatoria, una ventana temporal perfecta para su desarrollo. En primer lugar, por la experiencia profesional docente y académica adquirida en estos años de paciente y cuidadoso trabajo, a los que ha acompañado la investigación en paralelo que ha permitido cerrar felizmente el capítulo vital de la tesis doctoral con el refrendo del reconocimiento institucional, para de este modo poder abrir una nueva línea de investigación. En segundo lugar, por producirse en paralelo los acontecimientos con los personajes centro de estudio que hacen irrepetible esta situación².

La presión de la gran urbe, collage de torres

La escala de Nueva York condiciona a sus habitantes. Genera una deformación referencial que hace imposible percibir de otro modo el mundo. El lugar público construido por la retícula de Manhattan, transita entre cañones constituidos por grandes rascacielos de escala sobrehumana. Un collage de torres. Una escala monumental, gigante, inevitablemente escultórica y de doble percepción. La primera visión cercana, a escala de peatón, es amenazante. En ese plano corto se hace casi imposible la visión de la totalidad de la forma del edificio. Sin embargo, la percepción a distancia hace de cada torre un personaje singular, una parte de la silueta casi fractal producida por el mecanismo en el que la ciudad crece verticalmente. Frente a este escenario exterior público, de avenidas organizadas, numeradas en orden extensible, repetitivo, de ritmo obsesivo y pragmático, la ciudad tiende también a equilibrarse generando unos interiores separados de un modo radical de lo que acontece fuera. Este *afuera* es un paisaje urbano ensoñado, mitad real mitad completado por el subconsciente imaginando. La escala doméstica interior de Nueva York es gigante, incluso en los apartamentos más pequeños y tiende además a revelarse.

Domesticidad gigante

Para contrarrestar la deshumanización de su espacio público, los lugares construidos para la intimidad, tratan de salirse de su propia interioridad o al menos intentan negociar con ambas situaciones. El espacio doméstico gigante se sale de la cobertura de sus rascacielos y coloniza el espacio exterior dando continuidad a las vidas de sus ciudadanos en los lugares de transición entre los acantilados-torre. Nueva York es el resultado, en equilibrio inestable, entre un escenario monumental, exterior y público,

² Richard Serra cumple 81 años en este 2019 encontrándose en la etapa final de su carrera. El 4 de Abril de este año 2019 se inaugura el Shed Museum en New York City de Diller Scofidio + Remfro, íntimamente relacionado con el linaje de la Cooper Union donde tanto Elisabeth Diller como Ricardo Scofidio estudiaron. El profesor David Gersten quien fue vicedecano en la época en la que John Hejduk fue Dean de la Cooper Union, ejerce todavía como profesor de dicha universidad y es quien conoce de cerca las bases de su legado productivo. Por último el catedrático de proyectos de la ETSAM Juan Herreros, de quien he sido alumno en la ETSAM y a quien me une una cercanía docente en la misma escuela, es en la actualidad Director Advanced Studios GSAPP-Columbia University NYC, lo que me permitirá un conocimiento más cercano de la mejor opción posible dentro del profesorado para tutelar mi trabajo de investigación.

y un espacio interior que se agiganta en el modo en el que se produce, como un elemento, que es además extrapolable, no sólo fuera de las plataformas elevadas que resuelven sus necesidades utilitarias, sino más allá de la propia ciudad que lo vio nacer.

El proyecto de investigación *Giant Domesticity* se adentrará en la mirada sobre ese tipo de espacialidad sólo posible como nacimiento cultural y conceptual desde la ciudad de Nueva York y su presión sobre sus ciudadanos. Es la ciudad en la que se han producido las circunstancias propicias para este tipo de espacialidad doméstica peculiar, gigante y humana al tiempo. Personajes como **John Hejduk** a través de su trabajo y de las entrevistas que se realizarán con el profesor de la Cooper Union David Gersten, **Richard Serra** y **Elisabeth Diller** con su obra como mediadora y a través de las entrevistas que tendrán lugar en Nueva York, serán los interlocutores que nos permitan interpretar esta visión sobre el espacio de fricción de lo doméstico más allá de su domesticidad. De ese dialogo y de la manera de adentrarse en la relación entre el espacio más privado, aquel cercano a la respuesta reactiva del cuerpo, y la ciudad modificada por la incursión de estos elementos fuera de la habitación aislada, se entresacarán nuevos hilos de relaciones ya desde ahora intuitivos. La escala del espacio en contacto con el hombre se trastoca desde esa propuesta gigante, pero insertada en el espacio público de mayor tamaño aún. Se acomoda con naturalidad y domestica ese áspero y salvaje escenario. Una conversación virada, orientada hacia el tema propuesto como investigación, con la que podremos extraer una nueva manera de ver los métodos de diseño empleados desde el fondo cultural neoyorquino. Los lugares habituales, entremezclados con las redes de conexiones entre estos personajes sobre la urdimbre que despliega Nueva York como estructura base, favorecen la incorporación sobre ese trazado estructural de los agigantados universos personales que toman las calles de diversas maneras.

Estas ideas en las que el espacio público es colonizado por las arquitecturas de construcción ligera proporciona una herramienta de producción arquitectónica ligada a lo temporal, a lo mutable que trasciende como influencia la ciudad de Nueva York. Definen una estrategia de aproximación en la que lo poético, lo flexible, la interpretación y lo fenomenológico están presentes de un modo indisociable. En este sentido la ciudad de Nueva York no sólo es una ciudad tangible sino que es un modelo de estudio y un modelo de ensayo de enorme potencia, en la que podemos comprobar los distintos acontecimientos arquitectónicos produciéndose incansablemente con la fuerza que el propio poder de la ciudad impone. Lo allí aprendido, los resultados de sus experimentaciones emergentes, son el referente que luego transformado se empleará en otros lugares del planeta.

Los personajes elegidos como centro de investigación poseen rasgos en común y divergencias que hacen del presente trabajo de investigación un seguro lugar de encuentros y hallazgos de interés garantizados por su calidad indiscutible y por la importancia en cuanto al peso de sus modos de acercamiento al problema del diseño, los procesos, la espacialidad y la relación con el ser humano como máximo interlocutor.

2. Marco teórico conceptual

Tres círculos serán empleados como marco teórico conceptual. Por un lado el trabajo con las obras de acero de Richard Serra, que servirán de referencia en el uso del espacio de escala gigante asociado a la percepción en movimiento en sus interiores-exteriores continuos. En segundo lugar las habitaciones exteriores poéticas definidas en distintos proyectos por John Hejduk quien desde su dirección en la Cooper Union NYC ofrece una nueva manera de incorporar el mueble, las arquitecturas de construcción ligera, la movilidad y la ocupación del espacio público desde la especificidad de las acciones. En tercer lugar el trabajo de Elisabeth Diller y Ricardo Scofidio, ambos formados en la Cooper Union, quienes han desplegado un programa de acciones arquitectónicas en múltiples escalas incluido el diseño de producto, y los espacios colectivos de gran formato reactivados desde acciones claramente ligadas a una condición de domesticidad y de mobiliario de escala transformada.

Richard Serra espacios desde el movimiento

Richard Serra pertenece a un grupo de artistas forjados en los 60 en el fructífero ambiente de Nueva York. Serra vivía con la artista de performance, Joan Jonas y era muy amigo de Robert Smithson y Donald Judd, aunque éstos no se llevaran muy bien entre sí. Coreógrafos, cineastas, músicos, compositores, pintores, escultores, galeristas... Yvonne Rainer, Jack Smith, Michael Snow, John Cage, Phillip Glass, Robert Rauschenberg, Frank Stella, Andy Warhol o Leo Castelli. También conoce a otros artistas ya más consagrados en ese momento como es el caso de Jasper Johns, Dan Flavin o Barnett Newman. En ese ambiente de ebullición creativa y pocos medios, todos terminaban siendo el primer público de sus compañeros y los debates sobre el arte y sus modos de producirse para generar algo nuevo se entremezclaban con sus secuencias vitales en un entrelazamiento difícil de desenmarañar. Serra ayuda a supervisar la *Spiral Jetty* de Robert Smithson, al tiempo que es público de las performances de su compañera de piso Joan Jonas, o recibe el apoyo de Jasper Johns quien le encarga una de sus "Salpicaduras de plomo" para su estudio. Entre varios fundan una compañía de mudanzas con el propio Serra, Phillip Glass y Robert Smithson. De esta época además de la continua búsqueda creativa Serra destaca su conocimiento del movimiento y la relación con el cuerpo a través de las performances y coreografías.

Es muy importante en la trayectoria previa a este momento de inicio de carrera, la conexión con el movimiento cultural cercano a la universidad de Yale. En Yale conoce de primera mano la obra de importantes artistas de la época ya consagrados, que visitan las instalaciones de la universidad para impartir lecciones magistrales, Philip Gaston, Ad Reinhardt, Frank Stella, Robert Rauschenberg, Barnett Newman son asiduos de las aulas. A pesar de que cuando Serra llega a las aulas Josef Albers ya no imparte clases, su método de enseñanza y su curso sobre el color sigue vigente. De hecho el propio Serra impartirá al final de su estancia en Yale el curso sobre *La interacción del color* de su maestro Albers, e incluso será reclamado por éste para realizar las revisiones de las pruebas previas a la edición del libro del mismo título en 1963.

El método de enseñanza de Albers, más allá de la posterior decisión de Serra de sólo trabajar con el *color negro*, ha supuesto en palabras del propio escultor un aprendizaje en cuanto a la consciencia del uso en positivo de las restricciones.

“En Yale, cuando me planteaba un problema de diseño, me imponían también un límite de material y un conjunto de procedimientos, bien, pues ahí tenía un montón de material: el desafío era descubrir los procedimientos y llevarlo a alguna parte”³

El trabajo de Serra desde el doblado estructural como herramienta de diseño fue lo que primero me atrajo cuando empecé a estudiar su obra. Pero ahora, se abre aquí una nueva mirada centrada sobre la capacidad de construir espacios ligados a la escala de percepción humana en la que sentirse aislados de la escala de lo urbano con una posición fuerte. La escala gigante está claramente presente para equilibrar la situación y activar nuestros sentidos, una espacialidad generada desde la conciencia del propio cuerpo y su relación con el objeto recorrido. La espacialidad, el movimiento y su escala son los referentes para entender el tipo de colonización desde la *domesticidad gigante*. La espacialidad generada por Richard Serra tendrá aquí la condición de brújula, de orientación sobre la escala gigante desde el contacto con la percepción del ser humano, un ser humano en movimiento, no estático frente a la obra como lo es el ciudadano en su tránsito por el espacio público.

“ Kioto definió mi modo de ver. El espacio perceptual del Jardín Zen muestra el paisaje como un campo total, con su organización basada en el supuesto de un espectador móvil”⁴.

“ Los paisajes de jardín (japonés) son artificiales: su diseño te obliga a moverte y concéntrate de un modo que es desconocido para Occidente. Te sientas, te pones en pie, te vuelves a sentar, caminas para aquí y para allá... Los objetos están estructurados en relación con tu percepción y dependen de tu posición”⁵.

³SERRA, Richard. “Escritos y entrevistas”, Universidad Pública de Navarra. Cátedra Jorge Oteiza, Pamplona 2010. “49 Entrevista Hal Foster”, p.421. (Realizada en octubre y noviembre de 2004. Primera publicación en “Richard Serra. The Matter of Time, cat. ex. FMGB Guggenheim Bilbao Museos, Bilbao / Steidl Verlag, Göttingen, 2005, pp. 23 - 41.

⁴ Ibid Conferencia Belknap en la universidad de Princeton. p. 396. El 9 de octubre de 2001. Primera publicación en The 2001 Belknap Lecture in the Humanities, Richard Serra, Reflections October 9, 2001, The Council Humanities Princeton University, Princeton (NJ), 2001.

⁵ Ibid “17. Entrevista. Alfred Pacquement”, p. 157. Publicada por primera vez con el título: “Entretiene avec Richard Serra”, en Richard Serra, cat. exp. , Musée National d’Art Moderne , Centre Georges Pompidou, París , 1983.

John Hejduk, la habitación exterior del espíritu

Las arquitecturas proyectadas por John Hejduk establecen un lugar o una espacialidad en la que lo funcional ha perdido gran parte del protagonismo. Las acciones a desempeñar en estos lugares serán las que dictarán las leyes de constitución de sus diseños. Lo poético, y el lugar de lo espiritual que carga la arquitectura con la percepción de lo no visible, serán algunos de los elementos que caracterizan con más fuerza su obra.

“Creo que lo único diferente que el arquitecto puede ofrecer a nuestra sociedad es la creación de un espíritu, me refiero a algún tipo de aura: algo eterno en un sentido que, extrañamente, se ha perdido. La arquitectura también tiene que ver con el sonido, pero no con el sonido pragmático sino con un sonido sobrenatural, un sonido del alma. Cuando entras en un edificio, este te regala la longitud de onda de su sonido. Es algo que caracteriza la mejor arquitectura de todos los tiempos...”⁶.

La labor docente y de transmisión de los procedimientos para generar el diseño arquitectónico están siempre muy presentes en quien fuera durante 25 años (1975-2000) Decano de la Irwin S. Chanin School of Architecture de la Cooper Union of Advancement of Science and Art en Nueva York. Sus trabajos abarcan una gran variedad de campos: proyectos, pinturas, poemas, textos teóricos, ilustraciones, libros, todos ellos concebidos con una visión artística que iba más allá de lo que cada una de las disciplinas por separado podría predecir. La rica mezcla de ingredientes y los desplazamientos entre ellos, cambiando las jerarquías y pesos de intensidad de cada uno de los campos, hace que sus propuestas se sitúen siempre en un territorio fructífero de interpretación. Del mismo modo que un poema puede describir una arquitectura imaginable, un diseño de una arquitectura móvil, es tan personaje como aquel individuo que finalmente la habitará para una muy determinada y precisa acción. El contenedor, la habitación exterior, está diseñada para unas acciones secuenciadas, coreografiadas de un modo poético, con la misma precisión de un meticuloso dramaturgo.

“...Cuando se alcanza el ángulo de 45° en el descenso, el hombre que está en la silla (que también está bajando en secuencia con el tiempo) se enfrenta (a la altura de los ojos) con el tiempo isométrico. Cuando la bajada del reloj se ha completado hasta los 0°, el hombre que está en la silla se enfrenta al tiempo perspectívico y horizontal (el tiempo pasado)”⁷

“El Restaurador de Máscaras.

La única tienda conocida que restaura máscaras. El restaurador de máscaras conoce los secretos de las Máscaras. Los tipos más comunes de máscaras son:

1 el antifaz

2 la máscara de ojos y nariz

3 La careta

Él guarda y colecciona máscaras desechadas. Su principal interés reside en el espacio creado entre la superficie exterior de la cara y la superficie interior de la máscara”⁸.

⁶HEJDUK, John. “El arquitecto que dibujaba ángeles” Entrevista con John Hejduk. David Shapiro. Documental; *John Hejduk. Builder of Worlds*. Michael Blackwood Productions Inc.1992

⁷HJDUK, John. “Construcciones de diario” John Hejduk. GG Mínima. Barcelona.1996

⁸HEJDUK, John. Víctimas. Un trabajo de John Hejduk.Colección de arquitectura 27. Caja Murcia 1993.

Hejduk se preocupa efectivamente del tiempo y del espacio entre las cosas, de lo etéreo, de la construcción del lugar del sonido espiritual, de los ángeles que aparecen dibujados en sus ilustraciones. El mundo de lo religioso es recuperado, pero no desde lo formal y funcional, sino desde la construcción de personajes arquitectónicos capaces de poblar la ciudad, capaces de reactivarla con nuevas relaciones y secuencias de interacciones, en los que la espiritualidad humana como fenómeno sea recuperada. La arquitectura como un resonador del alma de la gente que la habita. Los personajes que viven sus arquitecturas son igualmente intensos y obsesivos y de un modo casi directo provocan consecuentemente arquitecturas cargadas de carácter, con una fuerte presencia formal. Sus reconocibles axonometrías representan rasgos de familia, sus piezas arquitectónicas proyectadas, construidas o no, dotan a la arquitectura de un aire innegable de personificación, como si se tratara de nuevo de una figura literaria. Del contexto posmoderno que surge en su época, será Hejduk el arquitecto-artista que mejor ha interpretado las posibilidades de una mirada recuperadora de las cualidades ancestrales de la arquitectura, al tiempo que ensalzaba a los grandes maestros del pasado siglo como Mies y Le Corbusier. Para Hejduk recuperar la capacidad de la arquitectura de construir para el espíritu humano le ponía en relación con la lectura menos comúnmente nombrada del maestro francés, aquella que por otro lado era la que más le interesaba, aquella que se encuentra explícitamente y entre las líneas del poema del ángulo recto de Le Corbusier.

Diller y Scofidio + Remfro. El mueble edificio

Si al hablar del trabajo de John Hejduk decíamos que había una cercana relación con la representación y la dramatización de las acciones incorporadas a proyectos como el de Victims para Berlín, en el caso de Diller y Scofidio existe una continuidad con ese legado. Tanto Elizabeth Diller como Ricardo Scofidio pertenecen a la escena neoyorquina como uno de los equipos más influyentes y con intervenciones que han significado un cambio de la fisonomía de la ciudad, como es el caso del High line o el reciente proyecto Shed, el primer centro multi-artístico de la ciudad, junto a la estructura de parque lineal antes mencionada. Los dos estudiaron en Cooper Union, Elizabeth llegó a coincidir, como estudiante, en el principio del periodo de influencia de John Hejduk, y Ricardo es todavía profesor emérito en esta institución. No es de extrañar la apertura de entendimiento del estudio, en cuanto al tipo de proyectos que abarca, performances, proyectos de arquitectura, instalaciones artísticas, diseño urbano, multi-media, diseño digital, ediciones, etc. el estudio se forma en 1981 con Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio, a ellos se unen más tarde Charles Remfro, primero como colaborador del estudio y finalmente como socio y más recientemente Benjamin Gilmartin. El estudio está formado por más de 100 integrantes entre arquitectos, diseñadores, artistas e investigadores.

En el trabajo de Diller y Scofidio observamos un claro interés por el cuestionamiento de la materialidad de la arquitectura y una ruptura de los prejuicios tipológicos de la misma. Desde proyectos como el Blur building en la Expo de Suiza de 2002, en el que la arquitectura se desvanece en una literal nube de agua atomizada bebible, pasando por las propuestas para el instituto de Arte Contemporáneo de Boston, o el mencionado High line en 2014 en el que la biodiversidad toma una infraestructura de la ciudad para convertirla en unos jardines elevados para sus ciudadanos. El trabajo de Diller y Scofidio + Remfro acomoda diferentes categorías en las que el ciudadano se apropia de los espacios diseñados haciendo de la arquitectura un lugar propio, con maneras de ser usado que se terminan de definir por el propio usuario ya que el proyecto permite acciones que completan el

programa o lo construyen improvisadamente a partir de los indicios de usos que los arquitectos plantean.

Las escalas de los proyectos de D&S+R tienden a diluir los límites del elemento arquitectónico como tal, el edificio del nuevo centro Multi-artístico Shed, ¿es un edificio, o es un mueble gigante?

Su movimiento evidente con sus gigantes ruedas sobre railes, parecen construir a escala gigante un juego de mesas apilables como las de Dieter Rams para Vitsoe. Es como si las arquitecturas ligeras de Hejduk para Berlín, se hubieran cambiado de tamaño y hubieran crecido aún más al acomodarse al escenario de escala monumental de la ciudad de Nueva York. Siendo una estructura de una dimensión menor que los edificios que la rodean, establece su jerarquía de importancia como edificio de oferta de actividad ciudadana a través del movimiento sorpresa que permite la multiplicación y transformación del espacio. En la conversación con Elizabeth Scofidio podremos descubrir los caminos de relaciones trazados y los nuevos que a partir de sus comentarios surjan.

Yona Friedman y el mueble-ciudad

Por último destacar que no sería completa esta visión de la expansión del espacio doméstico a través de las arquitecturas ligeras, sin contar con los estudios a lo largo de toda una vida de Yona Friedman, quien trabaja no solo con la idea de la ciudad espacial superpuesta sobre la existente para modificarla y ajustarla, sino con conceptos como el del mueble-plus, es decir el mueble con un valor añadido. El mueble posee esa doble vertiente, por un lado la de ser un objeto con capacidad para ser recolocado, modificada su ubicación en un entorno, y de otro lado el espacio de utilización que el propio mueble al ser usado despliega como necesidad al interactuar con el usuario.

“La tesis principal que defiendo en arquitectura, es que el personaje central no es el arquitecto sino el usuario. el habitante...

...Por lo tanto, tiene su propia percepción del espacio del que dispone para habitar: debe poder organizarlo en un momento dado y poder reorganizarlo de otra forma mañana.

Para hacerle posible esta adaptación continua de su habitat, es necesario escoger las técnicas apropiadas. Estas Técnicas son banales para una categoría de elementos del habitat como los “muebles”, que él puede empujar, de un lugar a otro, sin ninguna asistencia técnica. Pero, en cuanto a los otros elementos del hábitat, los muros, los suelos, puertas, ventanas, éstos no pueden ser cambiados sin intervenciones costosas y complicadas.

Este es el reto de la nueva arquitectura: ¿cómo hacer que todos estos componentes puedan hacerse “móviles” a la manera de los muebles? ”⁹

Yona Friedman no es de esos arquitectos utópicos de los que John Hejduk dice hay que protegerse, ya que establece estrategias evolucionadas a lo largo de su trayectoria, de tal forma que si al principio su fe en la tecnología le hacía aventurar de un modo positivista la posibilidad de la realización de la nueva ciudad espacial desde la infraestructura, ahora en sus últimos trabajos, pasa a la acción construyendo desde el mueble urbano de pequeña o mediana escala, aquel ligado a la tecnología de la mano, del peso mínimo y de la estructura de anillos de máxima eficacia y versatilidad.

⁹ FRIEDMAN, Yona. “Arquitectura con la gente, por la gente, para la gente” Colección Arte y Arquitectura AA.MUSAC. ACTAR.Barcelona ISBN 978-84992861-94-1

3. Objetivo

El objetivo de la presente investigación es encontrar los hilos de relación y puesta en marcha de la construcción que desde Nueva York se realiza por distintos autores que producen, desde este enclave cultural, una propagación agigantada del espacio doméstico, que intenta equilibrar el espacio público desmesurado de la ciudad de los rascacielos de escala monumental, ahora más en ebullición constructiva que nunca. La mirada analítica que desde mi condición europea puede superponerse a esta producción, permitirá aflorar estas conexiones entre las culturas de ambos continentes de un modo más eficaz, el reconocimiento de los lugares comunes se podrá esbozar casi intuitivamente. Para ello se realizarán entrevistas y estudios in situ con personajes como John Hejduk a través de su trabajo y de las entrevistas con el profesor de la Cooper Union David Gersten, Richard Serra y Elizabeth Diller. Serán los interlocutores que nos permitan interpretar esta visión sobre el espacio de fricción de lo doméstico más allá de su domesticidad, cuando éste trasciende los límites encapsulados de los interiores para adentrarse en el espacio público, en la ciudad como entorno en el que incluirse como un detonador de nuevas relaciones. Investigaremos en la construcción mediante la nueva escala gigante de lo doméstico para su instalación en los lugares urbanos. Estudiaremos el despliegue de nubes de posibles acciones mediante arquitecturas ligeras.

“El soñador tiene siempre una nube que transformar.

La nube nos ayuda a soñar la transformación”¹⁰ Gastón Bachelard

4. Metodología

Organización del trabajo

Se establece un orden del trabajo que ha sido ya empleado desde la propia docencia a través de mi experiencia como profesor de proyectos de más de 15 años en la ETSAM, en la que las propuestas de ejercicios siempre tienen una componente muy fuerte de investigación. Y también en mi labor en los últimos 7 años como profesor de Metodología del diseño, en la que se plantean las estrategias y metodologías más comunes y eficaces.

Se plantean tres estadios para llevar a cabo el trabajo:

- a) **Investigación previa** antes de la visita a Nueva York para tener un conocimiento anticipado, tanto sobre los personajes y posibles casos concretos de estudio, como del marco conceptual que ofrecerá un mayor conocimiento sobre situaciones de contexto. Para ello el seminario que actualmente estoy impartiendo en el Máster de Proyectos Avanzados MPAA10 titulado “Arquitecturas ligeras. El mueble como detonante espacial” supone ya la puesta en marcha de esta investigación. A él ya han venido: Carmelo Rodríguez (Enorme Studio), quien nos ha contado su experiencia en distintos lugares del mundo con la activación de espacios públicos a través de intervenciones de mobiliario temporal, o la adecuación de las habitaciones interiores a la vuelta a

¹⁰ BACHELARD, Gaston, “El aire y los sueños. Ensayo sobre la imaginación”, Ed Fondo de cultura económica, México 2012. 1ª ed español 1958, 1ª edición en Francés 1943. p.232. El capítulo VIII está dedicado a las nubes y empieza con una cita de Novalis, “Fragmentos”; “Juego de las nubes — juego de la naturaleza, esencialmente poético... p.231.

casa de la generación boomerang en España, donde se hace necesario construir mediante el mueble, la casa dentro de la casa. Alvaro Catalán de Ocón (ACdO), quien nos ha contado la construcción de proyectos de diseño abierto, en el que contar con la gente y cultura locales para producir finalmente un objeto doméstico que nos evoque y traslade a otra cultura, tratando con otros procesos artesanales hibridados y con tecnologías contemporáneas. También están invitados como conferenciantes: Luis Díaz Mauriño arquitecto y artista, Cruz Novillo (+++) Diseñador y artista de primer nivel que nos hablará sobre el diseño y la comunicación visual como elemento de conexión, es Premio Nacional de diseño y Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Rubén Picado y Coque de Blás (Picado de Blas Arquitectos) con una gran trayectoria en el mundo de la construcción de muebles en los espacios de restauración, cambiando el concepto de los propios restaurantes a través del modo de diseñar y organizar el espacio generado a partir del mueble, Mara Sánchez Llorens (curator expo Lina Bobardi Tupí or not Tupí), quien nos adentrará en conocimiento de los universos domésticos y personales de Lina Bobardi.

- b) Investigación en Nueva York mediante **entrevistas** a los personajes citados y consulta de los archivos y bibliotecas en el área del estado de Nueva York. también sería posible la visita a los archivos del Centro de Arquitectura Canadiense en Montreal a escasas 5 horas de la ciudad, en él se encuentran los principales archivos documentales de la obra de John Hejduk.
- c) Transcripción a la vuelta de la estancia de investigación de las entrevistas y puesta en orden de la documentación compilada, para con ella poder realizar la elaboración de textos divulgativos que den a conocer los hallazgos y resultados de la misma, tanto para su conocimiento público como para el uso docente.

Investigar es diseñar

En muchas ocasiones cuando tengo que contar mi trabajo, o la labor que desarrollo como arquitecto, acostumbro a utilizar la imagen de un malabarista. Creo que como seres humanos los arquitectos somos en cierto modo malabaristas. Trabajamos de un modo múltiple, poniendo en relación lugares aparentemente distantes a los que incorporamos una nueva razón de proximidad que establece nuevas conexiones y relaciones. Este territorio, este lugar de trabajo, es a mi modo de ver la esencia de la investigación. Investigar también es diseñar, es establecer múltiples caminos posibles, es indagar sobre lo desconocido, convertir intuiciones en lugares de exploración precisos. No existen líneas que separen de un modo nítido los campos de trabajo del arquitecto. Los vasos comunicantes entre las diferentes parcelas hacen de nuestra labor un territorio prolijo y múltiple en el que el paso incesante de un lugar mental a otro, se hace con el ritmo y agilidad precisa del malabarista. Quizás es por ello que las herramientas utilizadas por los personajes que más me interesan son también múltiples.

Pienso que al hacer arquitectura se despliegan estrategias capaces de dar respuestas en varias direcciones pero con propuestas de gesto preciso. Desde este punto de vista, en mis investigaciones desde hace años utilizo como brújula de aclaración de los caminos desconocidos que siempre supone ahondar sobre lo desconocido, el análisis desde la visión de un artista. Alguien que por lo tanto trabaja

con estrategias similares a las que estoy estudiando, pero desde un territorio algo más alejado, menos contaminado. Esto me permite centrar de un modo más certero el tema, y encontrar los lugares comunes más útiles, despojados ya de las connotaciones más disciplinares de la arquitectura. Aislados de esta forma los canales que mayor ruido generan, es posible concentrarse en el problema con una mirada más desprejuiciada y a la vez más informada. Eliminar para encontrar la simplificación desde la mirada del artista, quien habla por otro lado desde la centralidad que supone su trabajo obsesivo, clarificando lo más posible sus procesos y sus modos de hacer. Tanto Bruno Munari como Alejandro de la Sota compartían esa mirada reduccionista, difícil siempre en la que uno trata de seleccionar o discriminar lo esencial.

Alon Uri y los esquemas de fomento de la investigación

Investigar es atravesar nubes de incertidumbre sin descomponerse, sabiendo detectar las oportunidades que surgen entre lo invisible. Los pequeños indicios de relaciones nos llevan a reformular el entendimiento de las mismas realidades bajo nuevas ópticas. En el proceso de búsqueda del que habla el profesor Alon Uri en “How To Choose a Good Scientific Problem”, *Molecular Cell* (2009) la nube es también central. En este artículo de divulgación científica el Profesor Alon del Departamento de Biología Molecular de la célula del Weizmann Scientific Institute de Israel, explica cómo en sus dos doctorados en biología y física en su investigación siempre se produjo un momento de incertidumbre que el denomina *cloud*, nube, en el que la línea recta que fijaba un punto de arranque como pregunta y una respuesta a la que llegar como objetivo en un proceso lineal, se desvanece ante la nueva luz de los datos encontrados durante el proceso investigativo. Finalmente este proceso abre una nueva dirección que clarifica la madeja de ideas provocadas por el proceso de investigación dando como resultado los verdaderos hallazgos científicos.

De la importancia de lo metodológico

El trabajo de investigación es algo metódico, incluso cuando esa metodología empleada, no es más que un modo de hacer repetido y ajustado en el tiempo, fruto del aprender haciendo. Buscar la metodología de trabajo no es algo que siempre parta del antes de la propia producción, sino algo que está íntimamente ligado al pensamiento sobre *el hacer* mismo.

“...porque cómo haces lo que haces dará sentido a lo que has hecho”¹¹ Richard Serra

En las metodologías que surgen sistemáticamente con el intento de la objetivación del proceso creativo, lo que se realiza es un análisis del proceso terminado. La repetición del mismo y la obtención de resultados le dota de cierto marchamo científico, algo perseguido desde los primeros intentos de despliegues de metodologías, como ocurre con el caso de John Christopher Johnes, uno de los pioneros en este campo. Se trata en la mayoría de los casos de un análisis producido desde dentro, desde la experiencia del propio autor acerca de su modo de hacer, un análisis más allá de lo próximo, sincero,

¹¹Richard Serra. “Discurso de graduación para William College”.Pronunciado el 1 de junio de 2008 en Williamstown, Massachussets. p. 494

honesto pero probablemente con excesivas implicaciones que pueden llegar a empañar la búsqueda objetividad del inicio.

Es por eso que para que dicha metodología pudiera ser considerada válida, debería ser útil, no sólo al autor de la misma, sino a cualquiera que pudiera afrontar una situación similar. La universalización tanto del problema como de la respuesta que arroja luz sobre él es una de las consideraciones esenciales para estimar su grado de pertinencia y validez. Pero al mismo tiempo debería dejar espacio a la particularización del método, a su adaptabilidad para permitir no sólo la repetición de los procesos y procedimientos sino a la variación de los mismos, algo también ligado de un modo íntimo con todo aquello que tendemos a adjetivar con la cualidad de *lo científico*.

La mirada sobre Nueva York debe tratar de acercarse a lo que de extrapolable hay en el método de diseño neoyorkino. Efectivamente tal y como decía *Paul Rand todo es diseño, todo*¹². Cada territorio desplegable de creatividad necesita de un mínimo plan, aunque incluso ese plan no tenga objetivos cerrados, sino simplemente una puesta en marcha del proceso creativo y de sus lugares comunes.

El marco cultural no es tan global como pensamos, son globales los planteamientos abstractos distantes, aquellos más generales, pero hay una penetración de lo espacial adquirido, de lo perceptivo y de lo local en cuanto a referencias o parámetros de interpretación y de aprendizaje de un lenguaje arquitectónico y estratégico, que es común a nuestro entorno y que incorpora la vertiente más definida y fenomenológica de nuestras experiencias. Nuestras coordenadas escalares perceptivas están ligadas a nuestro bagaje cultural, tanto el próximo, como el adquirido desde espacios más virtuales, pero más fuerte es aún el vínculo con nuestras experiencias, tanto las más conscientes como aquellas otras agrupadas, empaquetadas en un recuerdo borroso. Es por eso que planteo una mirada sobre quien diseña desde Nueva York, que entiende la herramienta de percepción del mundo hacia el diseño como algo inherente a sus circunstancias contextuales comunes. Pretendo comparar los dos ámbitos plenamente neoyorquinos mencionados a lo largo de la presente propuesta de investigación, ámbitos que desde mi punto de vista caracterizan la implantación de un modelo específico desde esa percepción mediatizada. Del mismo modo que el patrón de visión colonizador Romano perdura en la base de nuestras sociedades aún hoy en día, la extensión de esta mirada neoyorquina colonizadora propone un entendimiento de lo arquitectónico y de la ciudad distinto. Un espacio como lugar en el que las arquitecturas encuentran su habitat natural en una manera de intersecar el espacio más ligado al individuo, incluso cuando este se encuentra en la calle, con el espacio más puro y salvaje de la ciudad. Todas nuestras ciudades tienen algo de este filtro neoyorquino superpuesto a su especificidad, será también momento de describir sus elementos y rastrearlos en los ejemplos más cercanos europeos.

¹² En su célebre cita Paul Rand, uno de los más importantes diseñadores gráficos del pasado siglo XX, expresaba la omnipresencia del diseño desde el entendimiento de éste como un plan ejecutado con anticipación y por tanto con cierto grado de control.

5. Aspectos de interés remarcables específicos

El mobiliario ha estado siempre presente en mis investigaciones desde hace años. La presente investigación es una nueva línea que relaciona íntimamente lugares aparentemente dispares pero que creo y siento íntimamente relacionados. Considero el mueble como un elemento arquitectónico de mediación. La relación de contacto con el mueble, por su proximidad y por la falta de barreras, facilita la puesta en marcha de su disfrute inmediato. Genera un aura a su alrededor que parece incitar a la interacción, la conexión puede ser inmediata o más secreta y pausada, pero se produce inexorablemente. También creo que el espacio urbano, aquel cargado de mayores condiciones públicas, puede ser atravesado y activado con las estrategias del mueble como constructor de capas de espacio provocadoras de efectos. Esta relación se produce del mismo del mismo modo que apuntaban Alison y Peter Smithson en su ensayo *Signos de Ocupación*, en el que la arquitectura se definía desde su capacidad para provocar interpretaciones de acciones sobre los lugares que la arquitectura construye, simplemente con el accionamiento por parte del usuario de esos detonantes.

La investigación conecta por otro lado las raíces de ambos lados del globo, la propuesta de relación escalar norteamericana y su puesta en juego conceptual desde los parámetros más europeos. Existe un punto de arranque y de diálogo entre personajes de ambas orillas que diluye estas distancias, y que también ha sido explorado en investigaciones precedentes, como en el caso de la aparición de las estructuras en tensegridad (*Aviario de Londres*) de Cedric Price a través de su contacto con el maestro americano Buckminster Fuller, a quien solicitaba consejo sobre algunos de sus proyectos. Me interesa esa extrapolación de las propuestas y del uso de las estrategias y herramientas proyectuales. Nuestra cultura ya no será nunca local, aunque lo local pueda influir en las cosas que pasan en extremos muy distantes.

En ese sentido, las actuales propuestas de grupos de arquitectos como Raumlabor Berlín en trabajo con el espacio urbano, el usuario y la colonización de los espacios urbanos deteriorados o en desuso, ponen el foco en las construcciones temporales, en la auto-construcción, en la gestión de equipos pluridisciplinarios, y en intervenciones con arquitecturas-mueble. Recientemente en el ciclo de conferencias que organizo como uno de los 4 Curators en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, Markus Bader de raumlabor Berlín ha estado con nosotros explicando éstas estrategias proyectuales. Nuestro interés se ha centrado en ver las dialécticas que se producen entre la práctica profesional y la práctica docente en otras universidades y ambientes, de ahí el nombre del ciclo “Dual Practices. Otras prácticas otras docencias”. Universidades como la Accademia di Architettura di Mendrisio / Piet Eckert (EA2), Oslo School of Architecture / Luis Callejas (LCLA), Architectural Association Umberto Napolitano (LAN), UDK Berlín Markus Bader (Raumlabor), Politecnico di Milano Franco Tagliabue (ifdesign), ETH Zurich François Charbonnet (made in).

Este barrido del modo de hacer, de la confrontación de ambos mundos, podrá ahora ser completado con la practica dual desde Nueva York. Una relación que entremezcla ambas escalas de pensamiento de un modo intenso desde la época tras la segunda guerra mundial, en la que el éxodo del pensamiento europeo hacia las universidades americanas permitió una hibridación muy fructífera ya que ambas partes desde entonces se sintieron completamente entrelazadas.

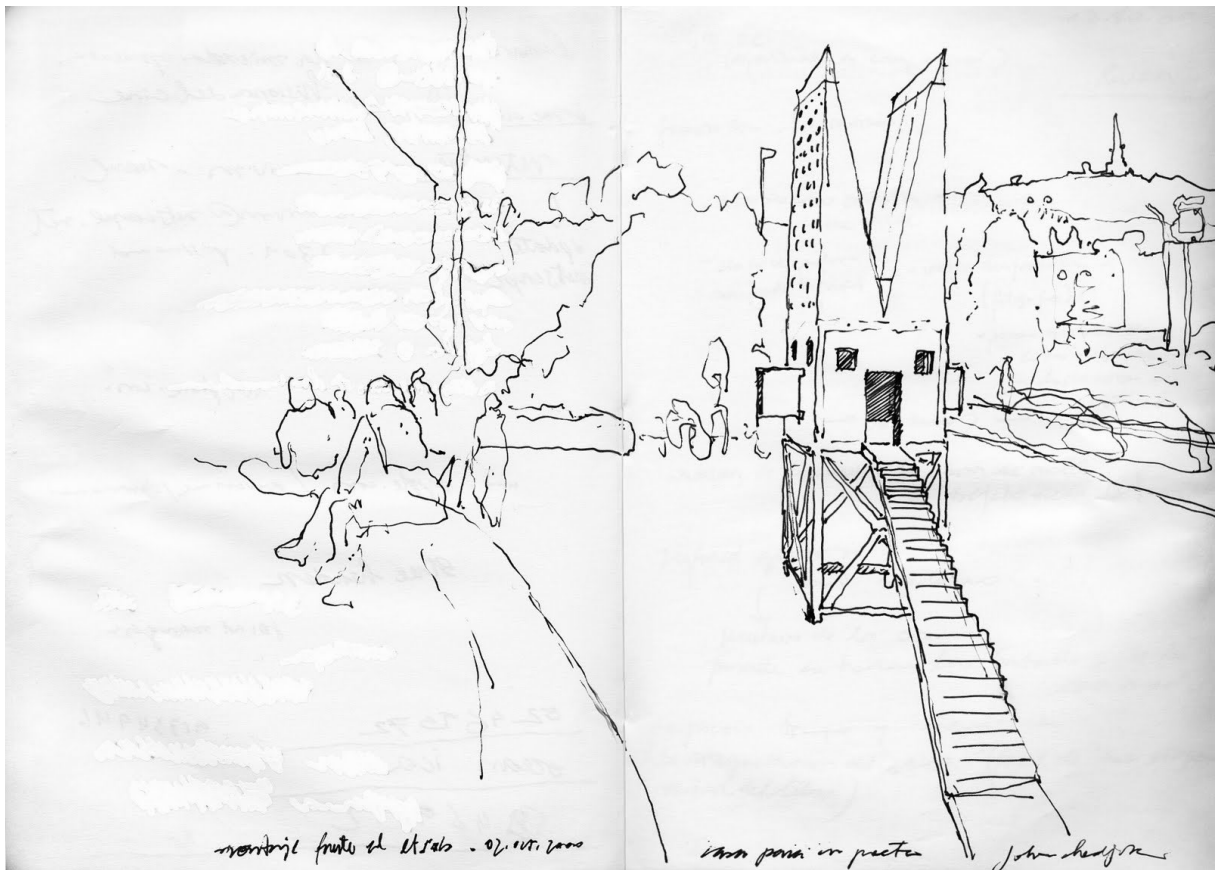
“Bueno, soy tan estadounidense como la goma de mascar. Soy de Nueva York, del Bronx y todo eso. Pero, al igual que le ha ocurrido a mucha gente de mi generación, el estímulo intelectual de mi vida ha venido de Europa a través de la literatura y la pintura. Mi generación nació, podría decirse con propiedad, demasiado tarde. Hay muchos arquitectos que van por ahí creyéndose auténticos maestros. No lo son. Los auténticos maestros, como Le Corbusier y Mies, aparecieron una o dos generaciones antes”¹³

¹³ HEJDUK, John. “El arquitecto que dibujaba ángeles” Entrevista con John Hejduk. David Shapiro. Documental; *John Hejduk. Builder of Worlds.* Michael Blackwood Productions Inc.1992

6. Anexo 1 memoria fotográfica

1. Richard Serra. Interior de Open Ended (20107-08). 2 The Matter of time. Museo Guggenheim de Bilbao. (2005)

1. John Hejduk. Sketch House of a Poet. 2. Construcción de HUse of a Poet, ETSA del Vallés, Barcelona 2000. Eva Prats Ricardo Flores

1. *The Shed Museum. Elevation. Diller Scofidio + Remfro. 2018.* 2 *The Shed Museum under construction 2018*

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Blanca Lleó, Doctora Arquitecta

Catedrática de Proyectos Arquitectónicos.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. ETSAM. UPM

Académica. Real Academia de Doctores de España.

Miembros del Jurado beca ARQUIA para la investigación en Nueva York:

Madrid, 28 de marzo de 2019

Juan Navarro Baldeweg
Fernando de Terán Troyano
José Antonio Martínez- Llabrés
Gerardo García - Ventosa.

Estimados miembros del Jurado,

Con esta carta les comunico mi total y pleno apoyo a la candidatura de Fernando García Pino para optar a la beca de investigación ARQUIA.

Fernando viene impartiendo docencia en mi Unidad Docente como Profesor Asociado desde el año 2004 habiendo sido determinante su contribución a la innovación de los programas docentes que hemos llevado a cabo en los distintos cursos tanto de grado como de Master. Cabe destacar su especial aportación en los cursos de último año de carrera y en su extensa actividad como tutor de más de 24 alumnos de Proyecto Final de Carrera.

A lo largo de estos quince años ha demostrado su excelente capacidad y su gran experiencia como profesor y como investigador. Su trayectoria en la asignatura de Proyectos ha estado sustentada en una sólida carrera profesional jalónada por numerosos premios en importantes concursos nacionales e internacionales.

Su labor investigadora ha alcanzado las máximas distinciones, obteniendo con su tesis doctoral el Premio Extraordinario de la Universidad Politécnica de Madrid y la mención internacional. Así mismo, obtuvo el Premio de Investigación de la Bienal de Arquitectura Española 2016 por el trabajo "Vivir 100 años Longevidad y Ciudad Futura" dirigido por mi y realizado en colaboración con la Tokio University.

Su proyecto de investigación se centrará en las relaciones entre el espacio doméstico, el mobiliario y la escala urbana. Richard Serra, John Hejduk y Elizabeth Diller serán personajes clave para el entendimiento de la *domesticidad gigante* que Fernando propone como investigación, iniciada con el seminario que en la actualidad imparte en el Master de Proyectos Avanzados, "Arquitecturas ligeras, el mueble como detonante espacial".

Agradeciendo su amable atención, quiero reiterar la enorme importancia que para Fernando tendría esta beca en Nueva York, ya que le permitiría continuar su meritoria trayectoria investigadora y docente con una más amplia perspectiva internacional. Sus logros, dedicación y seriedad demostrada a lo largo de los años, son la mejor garantía de que aprovechará al máximo esta oportunidad que redundará en su formación y en su actividad futura como profesor de arquitectura.

Por todo ello, confío en que tengan a bien otorgar esta prestigiosa beca ARQUIA a Fernando García Pino. Quedo a su disposición para cualquier aclaración y les saludo muy cordialmente,

Blanca Lleó

Catedrática. ETSAM. UPM

Académica. Real Academia de Doctores de España.