

ESTRUCTURAS DE ILUSIÓN DE LIBERTAD

cuatro escalas de apariencia
en la arquitectura del Siglo XXI en Nueva York

Borja Ganzabal Cuenca

Beca de Investigación en Nueva York

Fundación Arquia / Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

01 | **Ámbito de estudio y objetivo**

**Esta propuesta de investigación forma parte de la tesis doctoral "Estructuras de ilusión de libertad en la arquitectura contemporánea" (ETSA Madrid, aprobada en comisión, Mayo de 2016).*

Una determinada parte de la arquitectura del Siglo XXI –especialmente aquella más exitosa y mediática– **ha utilizado como herramienta de legitimación el aporte de un enorme grado de libertad para el usuario.** Esto se ha producido no sólo a nivel de proyecto, sino que también ha sucedido en aspectos teóricos y discursivos, y en una medida mucho mayor que en arquitecturas precedentes.

El objetivo de esta investigación es poner a examen si la fundamentación teórica de estas arquitecturas es cierta, o si por el contrario se trata de una **mera apariencia que encierra otras directrices ideológicas.**

Para ser capaces de cuestionar y precisar la utilización del concepto, debemos **investigar qué es aquello que se entiende por libertad en la arquitectura, a través de los conceptos y las estrategias de proyecto asociadas a ella.**

De tal forma, se pretende analizar la manera en la que las libertades disciplinares propias de la arquitectura –planta libre, sección libre...– se convierten en recursos que no fomentan el ejercicio activo de las libertades, sino que producen una *estetización* (Leach, 2001) de las mismas; las libertades se convierten en elementos publicitarios –desplazando la esfera de lo público hacia el ámbito publicitario– y funcionan como revestimiento de los mecanismos de poder político, económico y cultural.

A través del estudio de cuatro obras construidas en Nueva York –cada una de diferente escala– **se analizarán las estructuras de proyecto mediante las cuales la arquitectura construye el concepto de libertad en el epicentro geográfico de las sociedades democráticas avanzadas** y bajo el mandato del *laissez-faire* económico (von Mises, 1986).

La investigación se centrará en poner de manifiesto los aspectos ilusorios de tal constructo, mediante el estudio de los mecanismos de proyecto en términos **visuales, espaciales, conceptuales y discursivos**, así como de **proceso.**

HIPÓTESIS. Durante los últimos periodos de crítica, determinadas arquitecturas, arquitectos y herramientas de proyecto se han consolidado como grandes referentes de la arquitectura propia de los sistemas occidentales democráticos y de libertad.

Sin embargo, las libertades construidas y que toman forma a través de estas arquitecturas son de carácter ilusorio y no constituyen sino la apariencia de una libertad que, en efecto, nunca deja de ser incierta.

Ejemplos de arquitecturas relevantes en este aspecto son las de arquitectos como:

Rem Koolhaas [OMA], MVRDV, SANAA, Herzog y de Meuron, BIG, Alejandro Aravena o Diller Scofidio.

02 Antecedentes y pertinencia

Existe en la disciplina arquitectónica, una crónica histórica en referencia a la libertad que es capital en el desarrollo de los discursos arquitectónicos de la modernidad: es de carácter **fundacional en las ideas de planta libre** del Movimiento Moderno; es **individualidad filtrada a través de lo colectivo** en los mat-building de los años 60 y 70; es la **liberación total de la arquitectura** anunciada por Koolhaas a través de la sección libre; y coincidente con la teorización de la modernidad líquida (Bauman, 1999), es la arquitectura **evanescente y fluida** de SANAA.

La **pertinencia** del trabajo radica en que propone un análisis actualizado y no realizado sobre un tema vehicular en la construcción del proyecto de modernidad arquitectónica; se presenta como una investigación necesaria para establecer tanto un entendimiento como una crítica acerca de su utilización en los discursos contemporáneos dominantes.

La propuesta de investigación entiende la ciudad de Nueva York como el **campo de investigación y experimentación donde se generan y materializan las corrientes de pensamiento dominantes de la cultura globalizada**: desde la legitimidad de la propia ubicación metropolitana se filtran las ideologías que dominan el panorama arquitectónico contemporáneo. Por ello, la investigación se centra en establecer una arqueología del entendimiento de la libertad en arquitectura desde el epicentro de la cultura occidental. El campo de interés principal es el del entendimiento de la libertad desde posiciones dominantes, pero enfocado en la tercera persona –para el usuario–. La pertinencia de realizar este trabajo en la ciudad de Nueva York es, por lo tanto, la construcción de una actualización crítica de los discursos dominantes en la arquitectura contemporánea.

El gran referente teórico en el que se apoya la investigación es Rem Koolhaas. Es quien más abiertamente y más recientemente ha trabajado sobre ideas de libertad en arquitectura («libertad de vínculos», «de estructuras», «de modelos», «de ideologías», «de ordenes», y «de genealogías»); en 1992 reconocía abiertamente: «es un gran alivio sentir que nuestras investigaciones recientes se abocan a lo que podríamos definir como encontrar libertades.»

Su trabajo teórico y posteriormente práctico se fundamentaría en esta explícita búsqueda de libertades para la arquitectura; libertades principalmente establecidas en primera y segunda persona –para el arquitecto y para la arquitectura–, relegando a la tercera persona –el usuario– a unas libertades que funcionan no como ejercicio activo o práctica, sino como una conducción de conductas .

Grupos de investigación e investigadores afines con el tema de investigación, en universidades en Nueva York:

–Columbia GSAPP, Buell Center. Director: Reinhold Martin. En la actualidad el centro está desarrollando una investigación titulada “Power”, en la que se investiga la ciudad y la arquitectura como mezcla entre los campos estéticos y políticos.

03 Estado de la cuestión

Los conceptos fundamentales sobre los que se apoya esta investigación han sido objeto de reflexión durante el **Siglo XX**:

- entendimiento general de la libertad en la filosofía (Ferrater-Mora, 1941)
- libertad y poder como unidad inseparable (Foucault, 1975)
- metodología de investigación sobre la libertad (Berger, 1971; Pérez-Agote, 1976)
- estructura y paradoja (de San Julián, 1980)
- manipulación mediática como instrumento de poder (Chomsky, 1990)
- libertad individual como consumo (Bauman, 1992, 2000)
- simulación (Baudrillard, 1978)
- capitalismo y tardocapitalismo (Bauman; Chomsky; Jameson, 1991)
- vigilancia electrónica (Bauman, 2013)
- control e institución (Foucault)

De forma contemporánea otros pensadores han abordado el mismo tema derivándolo hacia otros términos:

- hedonismo y bienestar (Sloterdijk, 2007)
- autocoerción a través de la sobreexposición (Byung-Chul Han, 2014)

En la **práctica y la teoría arquitectónica**, la privación de la libertad –otra cara de una misma moneda en donde los extremos se asemejan prodigiosamente– ha sido objeto de proyecto y de estudio (Bentham, 1791; Constant, 1948; Friedman, 1959; Price, 1961; Evans, 1978; Koolhaas, 1992). Sobre este tema, Bauman trazará un vector por el cual, a partir de la institución de la libertad como uno de los tres pilares fundamentales de la civilización, **la preocupación por la falta de libertad será objeto de interés investigador**; la idea de privación de libertad a través del escrutinio permanente (Bentham) –la cárcel de vidrio– percute con insistencia al analizar los diferentes casos.

Asimismo, la inquietud de Koolhaas por las implicaciones de la libertad en la arquitectura arranca en 1972 con *Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture*, que constituyó su tesis de graduación en la Architectural Association de Londres, realizado con Madelon Vreindorp, Elia Zenghelis y Zoe Zenghelis. *Exodus [...]* investiga los grados de libertad alcanzables a través de una prisión de dimensiones metropolitanas, en donde la libertad y la falta de ella funcionan de manera inseparable.

La **potenciación de la libertad** se ha abordado también a través de los discursos urbanísticos: en 1969, Paul Barker, Cedric Price, Peter Hall y Reyner Banham publican el experimento Non-Plan basado en la auto-organización y la libertad como estrategia orientada al futuro.

Non-Plan es un anti-manifiesto que pretende dar libertad total a los usuarios de la ciudad y que surge de las dudas generadas por los planeamientos del Movimiento Moderno. El urbanismo

Estado de la cuestión [II]

tradicional reglado no permite que los hechos simplemente “sucedan” sino que éstos deben ser observados o controlados (Aynsely, 2009), y los habitantes de la ciudad son soberanos de decidir cómo quieren vivir.

Así mismo, el Urbanismo Móvil de Yona Friedman es un modelo de auto-organización que niega todo urbanismo, frente a la imposición que supone una ordenación. Friedman pretendía devolver al habitante la capacidad de tomar decisiones, al mismo tiempo que limitaba las competencias del arquitecto.

En todo caso, podemos considerar todas estas manifestaciones como deudoras de la New Babylon de Constant, que es **el precedente más ambicioso de búsqueda de libertades**.

Desarrollada a partir de 1948, planteará la posibilidad de la construcción del ideal de libertad marxista, en una ciudad continua que envuelve el planeta.

En su entendimiento de lo social como obra de arte, plantea al ciudadano libre como un ciudadano lúdico –*homo-ludens*– que liberado de cualquier carga de trabajo, se centrará únicamente en su capacidad creativa y de juego para alcanzar la libertad completa. El *homo-ludens* podrá, de tal manera, determinar en libertad el espacio de su vivienda. Esto generaría una sociedad fluctuante que permitiría que las relaciones sociales se basaran en la aleatoriedad y capacidad creativa del encuentro fortuito.

New Babylon sería, por lo tanto, una ciudad de nómadas con capacidad para absorber ese movimiento y también con la capacidad de establecer una re-configuración continua de sus espacios. No planteará en ningún momento una estrategia de *tabula rasa*, si no que establecería una relación simbólica y metafórica de superación sobre la ciudad burguesa.

La estrategia global haría explícita la propia paradoja de la libertad: rigurosidad en la escala metropolitana-tiráquea y libertad en las escalas menores.

Otros autores han investigado acerca de las relaciones directas entre poder y arquitectura (Hillier - Hanson, 1984; Markus, 1993) así como de las implicaciones ideológicas de la arquitectura y su crítica (Battisti, 1938; Tafuri, 1968; Berndt - Lorenzer - Horn, 1974).

En el siglo XXI, autores como Montaner y Muxí (2011) o Sudjik (2006) han investigado las relaciones entre poder, política y arquitectura, así como otros han advertido el peligro que puede entrañar la instrumentalización de la libertad disciplinar (Dovey y Dickson, 2002; Monk, 2012).

04 Metodología*

El proyecto de investigación se basa en un **proceso iterativo** en fases, correspondientes a los aspectos a analizar: formales y espaciales, así como conceptuales, discursivos y de proceso.

FASE 00: ACUMULACIÓN SELECTIVA. La preparación previa al trabajo de campo en la ciudad consiste en la **recopilación de planos y artículos supervisados y controlados por los propios arquitectos** en publicaciones propias, entrevistas pactadas, páginas web corporativas...

Esta fase previa de acumulación tiene como objetivo identificar con claridad la información expuesta y dirigida por los arquitectos en relación a sus propuestas.

FASE 01: ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO EN TRES FASES. Esta primera fase se centra en el análisis pormenorizado de cada caso en términos espaciales y de forma. Se utilizarán como medios de investigación, tanto la documentación gráfica acumulada previamente, como el trabajo de campo en los propios edificios. Este trabajo se centrará en la **observación y el registro de información**, así como en la **generación de documentación gráfica propia**.

Se propone estudiar 4 proyectos relevantes del Siglo XXI en la ciudad de Nueva York, construidos por arquitectos de reconocido prestigio –tanto de la crítica como de los medios–. Todos los arquitectos responsables de los proyectos tienen una oficina abierta en la ciudad, para poder tener acceso a realizar entrevistas.

Escala 1 / **Evento y libertad**
Prada Epicenter, OMA/AMO, 2000–2001

Escala 2 / **Vivienda y libertad**
Via 57 West, BIG, 2011–2015

Escala 3 / **Equipamiento y libertad**
Hearst Tower, Norman Foster, 2000–2006

Escala 4 / **Diseño urbano y libertad**
High Line, Diller Scofidio + Renfro, 2003–2014

Los cuatro casos se organizan mediante un esquema de escalas que viene determinado en función de dos aspectos teóricos relevantes desprendidos, por un lado de la hipótesis de partida, y por otro, del estudio de la naturaleza de aquello libre.

El funcionamiento escalar responde al carácter especulativo de la investigación: pretende evidenciar y aproximarse a una teoría transversal que sea capaz de dar respuesta a la hipótesis de partida en diferentes situaciones, usos y en un periodo temporal concreto –principios del Siglo XXI.

Por otro lado, el **entendimiento de la libertad como estado tensionado entre lo individual y lo colectivo**, hace necesaria esta categorización para la investigación: la idea de escala engloba, no sólo una noción de tamaño, sino que establece unas relaciones específicas de aforo que trazan las relaciones que se producen entre el individuo y la colectividad.

Del estudio de cada escala se extraen una serie de conceptos que relacionan arquitectura y

Metodología [II]

libertad. La puesta en juego del espacio comparativo de escalas compartimentadas pone en evidencia ciertos diálogos entre unas y otras, desvelando **comportamientos conceptuales equivalentes a través de herramientas de proyecto distintas.**

Las visitas a los edificios se programarán en tres fases en función de la **intensidad de uso temporal, con el fin de captar y registrar la vida que se produce en los mismos:**

- 1/ Periodos de gran actividad ligada a eventos no cotidianos (usos no previstos por el proyecto)
- 2/ Periodos de funcionamiento cotidiano (usos previstos en el proyecto)
- 3/ Periodos de latencia (afectación del edificio sobre el entorno inmediato)

El análisis de la documentación generada y existente se hará siguiendo una terminología y conceptualización específica y unos criterios precisos extraídos de textos filosóficos, políticos, sociológicos y de teoría arquitectónica. La finalidad de este análisis es demenzar los diferentes aspectos de la libertad en cada propuesta. Esta herramienta ya ha sido desarrollada por el autor como parte de su investigación doctoral, y se apoya en cuatro aspectos objetivos:

–**Signo:** El concepto de libertad lleva asociados dos vectores de funcionamiento: el primero se determina con signo negativo, e implica la práctica de liberación frente a una determinada opresión: ser libre de... El otro vector se determina como positivo, implica ser libre para...

La distinción entre una y otra aporta un matiz fundamental en el entendimiento del foco de la libertad en cada proyecto, pues implica un recorrido completo en el propio acto: es imprescindible la existencia de la libertad negativa en la consecución de la positiva, aunque no conduce necesariamente a la misma. Una arquitectura de signo negativo, elimina la libertad para el usuario.

–**Rango:** La libertad es un acto en referencia a otra cosa: sólo existe en la medida en la que hace referencia a otro ente o concepto. Establece necesariamente un rango.

Definiremos el rango en base dos variables: posición y alcance. La posición se define espacialmente en base a la **indeterminación de uso asociado a uno o varios espacios**. El alcance es el **grado de profundidad que los espacios de libertad alcanzan en la jerarquía organizativa** de la estructura social que promueve el edificio. Se analiza en términos de superficialidad y profundidad mediante el **análisis sintáctico** de cada proyecto, en función de las **relaciones entre los individuos y las instituciones** en el espacio construido.

–**Grado:** Es preciso establecer el contexto por el que se provocan las relaciones de sujeción y articulación entre lo individual interior y lo colectivo exterior.

Se estudian los **niveles de filtración entre el individuo y el colectivo** en base a las diferencias entre los perfiles que habitan el proyecto, los distintos niveles de acceso, y los espacios de relación entre ellos.

–**Articulación:** De la relación física entre los espacios libres y los elementos rígidos se desprende la ideología arquitectónica que cada proyecto establece a través de la tensión entre forma, estructura, y los diferentes espacios habilita para ser habitados en libertad.

Esta ideología implícita en la forma pone en evidencia el posicionamiento de cada proyecto en relación a la paradoja de la libertad y a la **manera en la que se producen las relaciones sociales entre individuo y colectividad.**

Metodología [III]

FASE 02. ENTREVISTAS CON LOS ARQUITECTOS. Resulta fundamental para el desarrollo de esta investigación el análisis, no sólo de los espacios de los proyectos, sino también de los entramados intelectuales alrededor de ellos: esto es, obra escrita de los autores, la crítica y el análisis de las instituciones que los habilitan. Para ello, la investigación propone en esta segunda fase, una entrevista directa con los arquitectos responsables de cada proyecto, de manera individualizada. En los cuatro casos seleccionados, se ha buscado que los arquitectos tengan contacto oficina abierta en la ciudad.

Las entrevistas se centrarán en dos ejes fundamentales:

- Conceptos e ideas de libertad que desde su producción arquitectónica contemplan como válidas y realizables.
- Estrategias específicas de cada proyecto analizado. Confrontación de los discursos (Fase 00) frente al análisis de las realidades construidas (Fase 01): injerencias externas en el desvío de los discursos.

FASE 03. ITERACIÓN. La última fase de investigación se centrará en la revisión del análisis de la Fase 01, a partir del aporte de información nueva generada en la Fase 02. Esta parte tiene como finalidad establecer el análisis de forma más precisa, añadiendo conceptos importantes aportados por los propios autores, una vez se establecido el conflicto entre la realidad construida y la apariencia.

El análisis realizado se pondrá en comparación con otros edificios relevantes de la ciudad, como método de control y medida de impacto. Los medios y herramientas serán las mismas que en la Fase 01, los ejemplos que servirán de contraste son:

2016 [1974]—Four Freedoms Park, Louis Kahn
2015—Grace Farms, SANAA, New Canaan, CT
2012—Via Verde, Grimshaw Architects
2008—46 Cooper Square, Morphosis
2008—Yohji Yamamoto Store, Junya Ishigami
2007—New York Times Building, Renzo Piano

2015—New Museum of Contemporary Art, SANAA
2013—Campbell Sports Center, Steven Holl
2009—Armani 5th Avenue, Massimiliano Fuksas
2008—Apple Store 5th Avenue, Bohlin Cynoski
2007—Lincoln Center A.T. Hall, Diller Scofidio
2005—Pratt Institute, Higgins Hall, Steven Holl

FASE 04. PRODUCCIÓN. El trabajo de investigación quedará definido en la **edición de un libro** en el que se incluirá la información previa, las transcripciones íntegras de las entrevistas, y el análisis final de los proyectos.

De cada caso se extraerán los conceptos específicos ligados a la idea de libertad, formando un **mapa conceptual de estrategias y estructuras** que las arquitecturas analizadas utilizan como herramientas de legitimación de su propia producción. Las conclusiones trazarán las **conexiones entre conceptos, estrategias escalas y materialidad** en relación a la idea de libertad.

*ver esquema de investigación y cronograma // pág.13

*C1

Evento y libertad

Prada Epicenter, OMA/AMO, 2000–2001

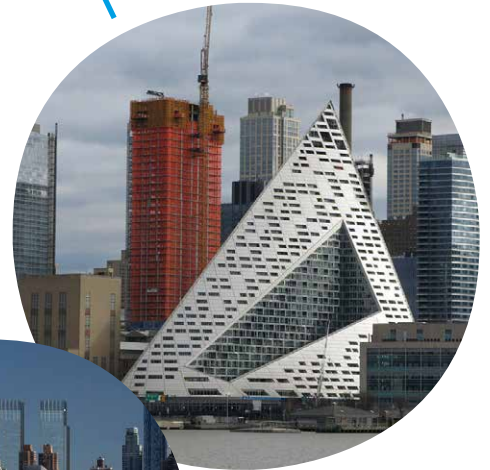
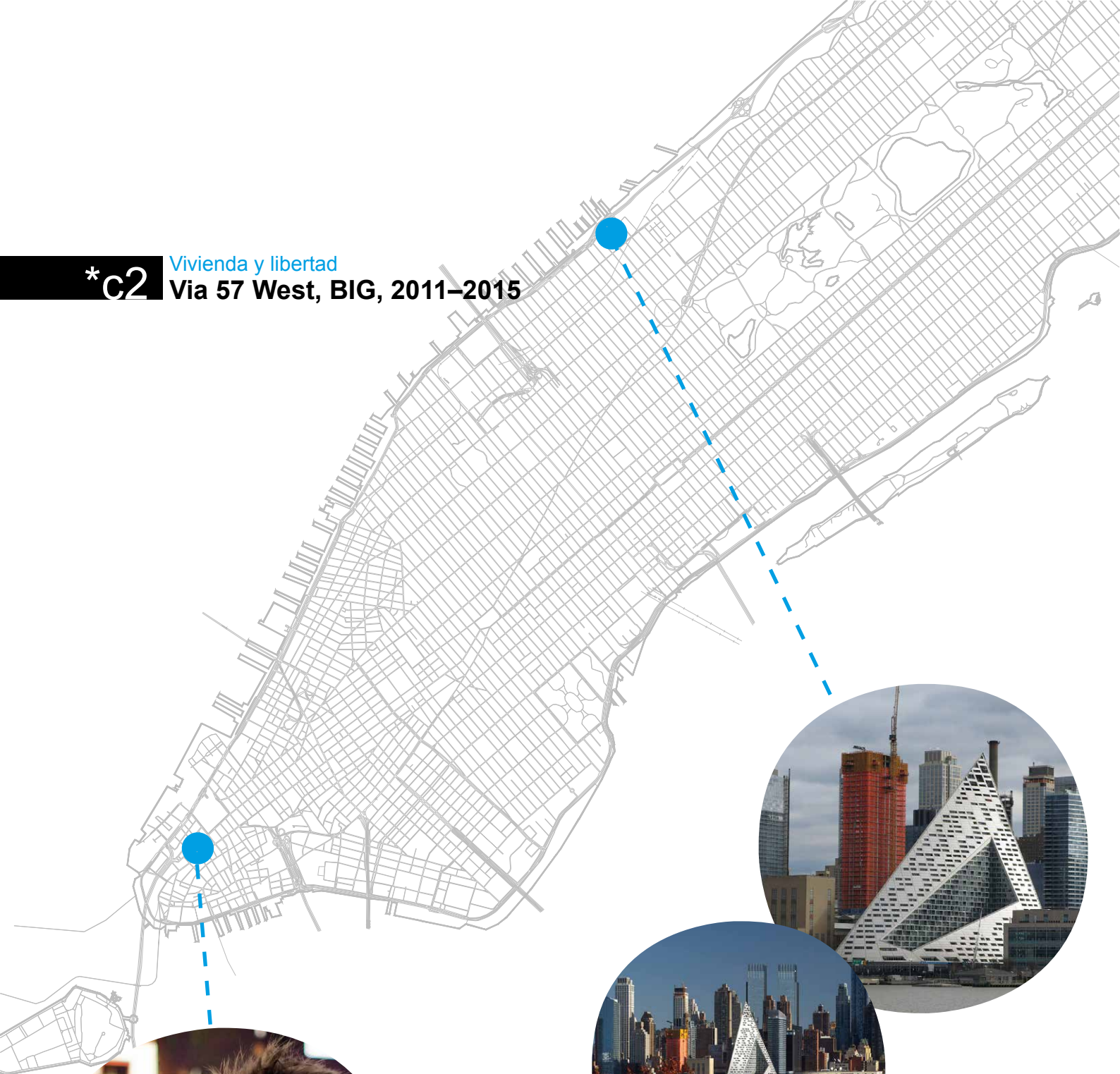

Conceptos asociados a evento y libertad:

- // ESPECTÁCULO
- // CONSUMO
- // ELECCIÓN

*C2

Vivienda y libertad
Via 57 West, BIG, 2011–2015

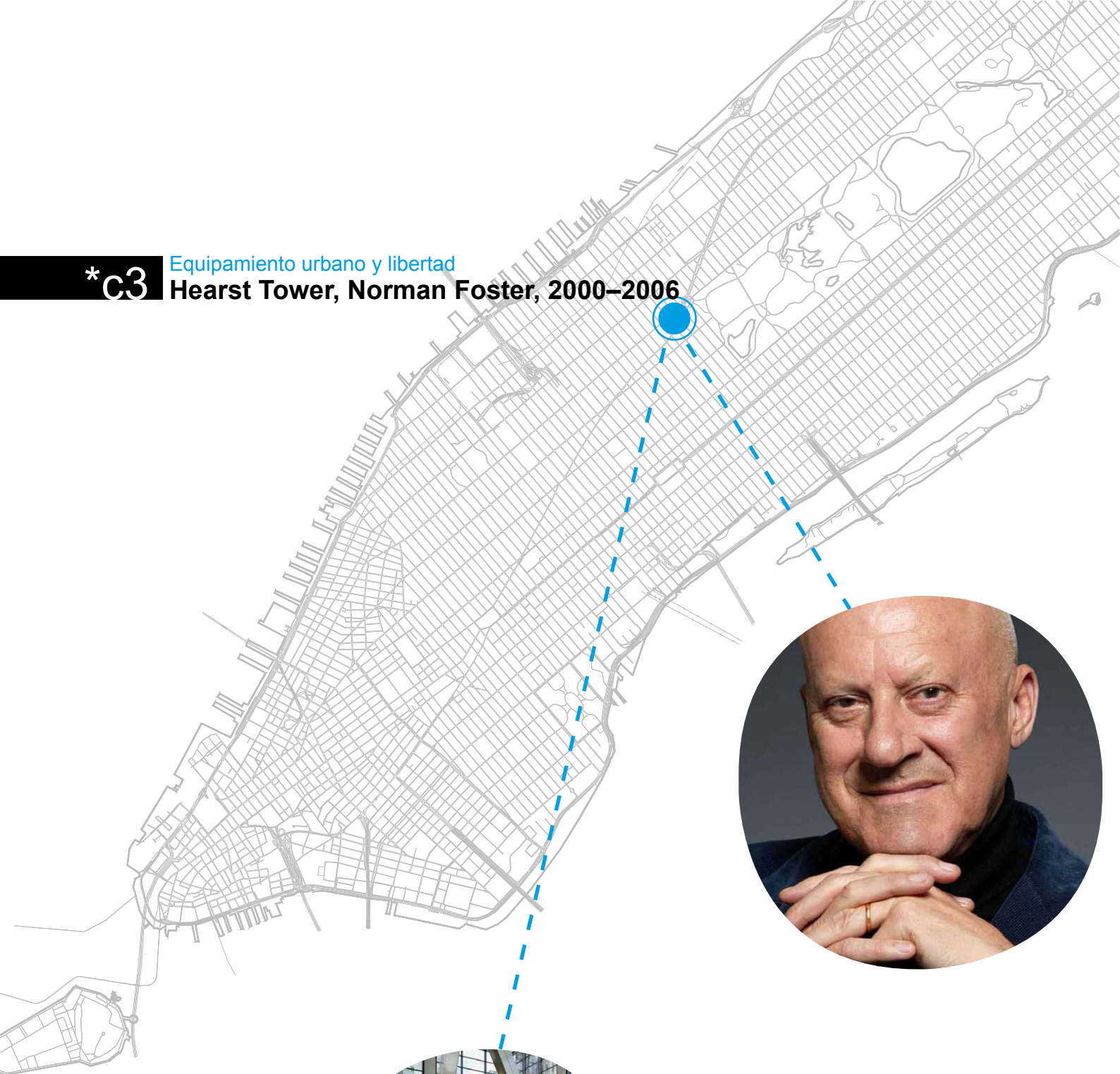
Conceptos asociados a vivienda y libertad:

- // SUPERACIÓN DEL TIPO
- // INDIVIDUALIDAD
- // PRIVILEGIO

*C3

Equipamiento urbano y libertad

Hearst Tower, Norman Foster, 2000–2006

Conceptos asociados a equipamiento y libertad:

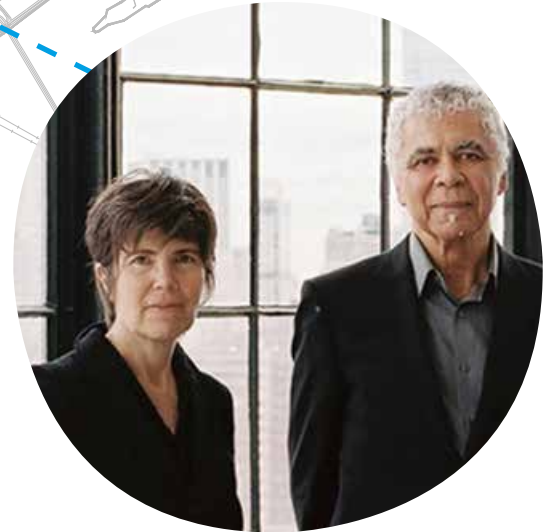
- // TÉCNICA
- // VERTICALIDAD
- // MERITOCRACIA

*C4

Diseño urbano y libertad

High Line, Diller Scofidio + Renfro, 2003–2014

Conceptos asociados a diseño urbano y libertad:

- // BIENESTAR
- // HEDONISMO
- // INFRAESTRUCTURA
- // RECICLAJES

06 Cronograma

