

BECA DE INVESTIGACION EN NUEVA YORK

Fundación Arquia / Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Raúl Martínez, Ph.D.

Título del proyecto:

“*Made in New York: Diagramas conceptuales en la década de los ochenta, del objeto al sujeto*”

Descripción del proyecto:

El diagrama se ha convertido en un instrumento gráfico que ha permitido, mediante la manipulación conceptual, abrir nuevas vías en el campo del diseño arquitectónico contemporáneo. Si bien a partir de mediados de los años noventa el pensamiento y diseño diagramático se convertiría en un fenómeno editorial y tema de debate en las publicaciones especializadas de arquitectura, llegándose incluso a establecer en el año 2000 el concepto de *diagrammania*¹, fue sobre todo a partir de finales de los años setenta cuando en concepto de diagrama se propagó dentro del pensamiento arquitectónico. Auspiciado por los escritos de filósofo francés Gilles Deleuze, el diagrama se concibió como una herramienta operativa abierta capaz de materializar los múltiples posibles devenires del objeto artístico, «una máquina abstracta», «un mapa de relaciones» desvinculado de cualquier espacio y tiempo concreto, que se definía por «funciones y materias informales inmersas en estado de latente devenir»². Deleuze elaboró esta sofisticada teoría del diagrama a partir de la filosofía de Michel Foucault, quien ya en 1975 en *Surveiller et punir* había utilizado el término brevemente para

¹ Cf. Gerrit Confurius, ed., “Diagrammania” en *Daidalos* 74 (2000).

² Gilles Deleuze, *Foucault* (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, [1986] 1987).

referirse al establecimiento panóptico como «el diagrama de un mecanismo de poder referido a su forma ideal»³.

La importancia histórica del diagrama como herramienta de diseño arquitectónico se hace patente en la bibliografía reciente. El historiador de la arquitectura francés y profesor de la *École Polytechnique Fédérale de Lausanne*, Jacques Lucan, aborda en su último libro *Précisions sur un état présent de l'architecture* (2015) las diferentes propuestas diagramáticas de concebir la arquitectura (diagramas programáticos, diagramas contextuales, diagramas espaciales) que han sido desarrolladas desde 1980 hasta la época más reciente. En este estudio teórico-reflexivo, donde se analiza el destacado papel que juegan los diagramas en el desarrollo de los proyectos, surgen los nombres de destacados arquitectos contemporáneos, tales como: el arquitecto holandés Rem Koolhaas, los arquitectos japoneses Kasuyo Sejima y Ryue Nishizawa, los arquitectos suizos Herzog & de Meuron, y los arquitectos portugueses Aires Mateus, un listado al que se deben añadir los nombres del arquitecto suizo Bernard Tschumi y del arquitecto norteamericano Steven Holl.

El proyecto de investigación planteado para el programa de “Beca de Investigación en Nueva York” de la Fundación Arquia en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando pretende poner el foco de atención en estas dos últimas personalidades, con el fin último de ahondar el papel que desempeña el diagrama en la obra de estos dos arquitectos de referencia afincados en la ciudad de Nueva York. La idoneidad de la beca es máxima al ser ambos arquitectos miembros del personal docente de la Columbia Graduate School of Architecture, Planning and Preservation (Columbia GSAPP).

³ Michel Foucault, *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión* (Madrid: Siglo XXI Editores, 1978), 208.

Desde sus inicios en los años ochenta, cuando el concepto de diagrama penetra en el discurso arquitectónico, Bernard Tschumi y Steven Holl se han distinguido por su aproximación diagramática a la arquitectura, llegando a desarrollar en ambos casos un extenso corpus teórico relacionado con esta nueva herramienta de diseño, así como haber materializado estas teorías en sus proyectos. El diagrama entendido como instrumento operativo de diseño arquitectónico se convierte, por tanto, en el nexo en común entre estos dos profesores de la Columbia GSAPP quienes comparten la convicción de que la connatural condición abstracta de este sistema proyectual permite abordar la arquitectura desde un punto vista conceptual, un factor decisivo que ha permitido liberar a la disciplina arquitectónica de todo condicionante estético al relegar la forma arquitectónica a un segundo plano.

Fue en la década de los ochenta cuando ambos arquitectos emergieron en el debate arquitectónico internacional con un corpus teórico que cuestionaba muchos de los instrumentos tradicionales de diseño arquitectónico. Estas propuestas se vieron fuertemente alimentadas por la intensa actividad cultural que existía en aquellos años en la ciudad de Nueva York. Este es el caso de Bernard Tschumi quien a partir de su establecimiento en 1976 en esta dinámica metrópolis estadounidense empezó a desarrollar una serie de manifiestos vinculados con la ciudad y recopilados bajo el nombre de *The Manhattan Transcripts*. Gran parte de este corpus sería expuesto en abril de 1978 en la galería *Artists Space* de Nueva York bajo el nombre de *Architectural Manifestoes*, y se convertiría en la piedra de toque que daría apoyo teórico a muchos de sus posteriores proyectos, empezando con su propuesta ganadora para el parque de La Villette de París (1982). En esas mismas fechas, 1977, Steven Holl también establecería su estudio de arquitectura en Nueva York, lugar en el que empezó a desarrollar un trabajo teórico y práctico donde el diagrama asumiría un destacado papel en el proceso de diseño. Este

trabajo se vio iluminado por el conjunto de diagramas que desarrolló en 1986 para la propuesta de Porta Vittoria, en Milán. En 1999, el propio Steven Holl reconocía en una entrevista con Jeffrey Kipnis su completa dependencia de los diagramas conceptuales a la hora de afrontar un nuevo proyecto. Éstos eran definidos como su «arma secreta», una herramienta desde la cual poder partir de cero en cada caso particular evitando así todo posible estancamiento del vocabulario arquitectónico. Ambos arquitectos, por tanto, han elaborado un trabajo crítico, estrechamente vinculado con la ciudad de Nueva York, que se ha visto materializado en unas sugerentes propuestas en las que el diagrama aparece como un instrumento de diseño al servicio del arquitecto con capacidad de indagar por territorios inexplorados de la arquitectura y en disposición de proponer nuevas lecturas de la misma.

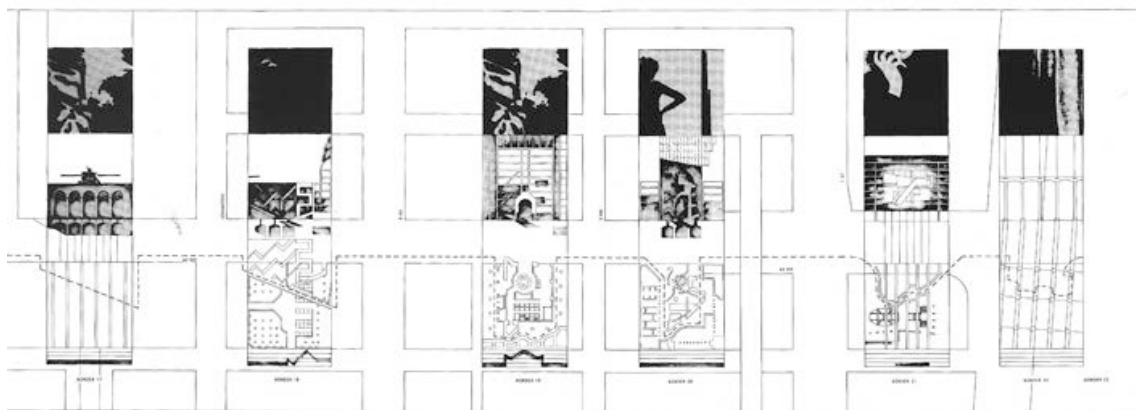

Fig. 1. Bernard Tschumi, *The Manhattan Transcripts*, MT 2 - 'The Street' (Border Crossing). Proyecto desarrollado en la 42nd Street de NYC, desde el East River hasta el Hudson.

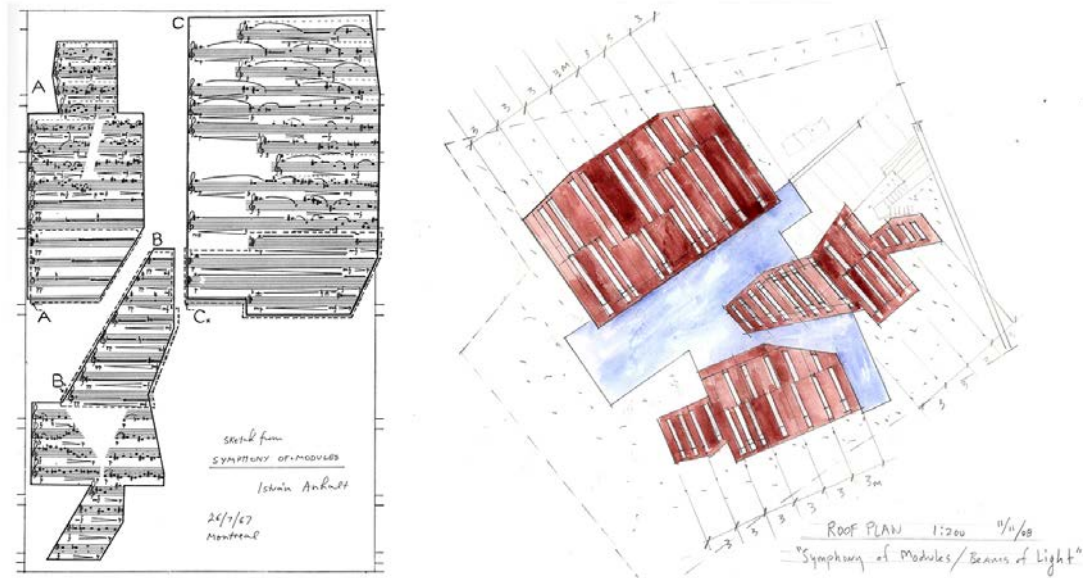

Fig. 2. Steven Holl, diagrama de la Deyang Gallery. Proyecto desarrollado a partir de la partitura del compositor Istvan Anhalt, "Symphony of Modules" (1967).

El mundo conceptual característico de las técnicas diagramáticas es, en opinión de ambos, la puerta a través de la cual acceden las nuevas ideas a la arquitectura, y toda su obra está subordinada a esta idea. Si bien la mayoría de sistemas diagramáticos trabajan con el objeto arquitectónico *per se*, estos dos autores se caracterizan por una postura diagramática que siempre ha priorizado no solo al objeto sino también al sujeto. El usuario desempeña un rol importante en sus teorías donde el movimiento de los cuerpos en el espacio se convierte en un factor determinante que viene a singularizar la concepción de cualquiera de sus diseños. Ahondar en las posibles diferencias que subyacen entre estas dos actitudes diagramáticas es uno de los objetivos de este proyecto. Si bien gran parte de sus teorías han sido desarrolladas en sus libros teóricos este trabajo pretende también profundizar cómo estas teorías son llevadas a la práctica en la enseñanza como herramienta educativa para futuros profesionales de la arquitectura. Por este motivo la Beca de Investigación en Nueva York es de nuevo extremadamente adecuada para llevar a cabo este proyecto de investigación ya que permite el contacto directo con estos dos

arquitectos, así como posibilita la vivencia en primera mano de su pedagogía a través de los diversos talleres y cursos que dirigen en la Columbia GSAPP.

El objeto y ámbito de estudio del proyecto aquí propuesto, por tanto, está enfocado en los instrumentos de diseño arquitectónico, en particular, el rol que juegan los diagramas conceptuales en la obra de Bernard Tschumi y Steven Holl. Por este motivo, el proyecto se desarrolla desde tres ámbitos de conocimiento diferentes pero complementarios, hecho que permite poder abordar el tema de estudio desde ángulos diversos.

1. El ámbito teórico-conceptual a través de la recogida, análisis y estudio de material bibliográfico en la Avery Architectural & Fine Arts Library de la Columbia University de la obra teórica desarrollada por estos dos arquitectos, desde finales de los años setenta hasta hoy día. El objetivo es el de vislumbrar la evolución teórica en ambos casos y establecer posibles vínculos.
2. El ámbito pedagógico mediante la asistencia al curso de teoría “Architecture: The Contemporary (Ideas and Concepts from 1968 to the Present)” impartido por el profesor y *Dean Emeritus* Bernard Tschumi, y al curso de proyectos “Advanced Studio VI” dirigido por el profesor Steven Holl en la Columbia GSAPP (el rol en cada uno de los casos puede variar desde el de profesor ayudante al de estudiante). La investigación de escritos sobre y de estos dos arquitectos se verá, por tanto, positivamente suplementada a través del contacto directo con el personal docente de la Columbia GSAPP.
3. El ámbito académico mediante la realización y documentación de tres entrevistas enfocadas hacia el tema de estudio propuesto que reflejen esta actitud diagramática de entender la disciplina arquitectónica, así como, la redacción de

un documento escrito que refleje el trabajo realizado dentro del marco teórico y conceptual en el que se inscribe.

Metodología de proyecto:

Durante los seis meses:

- Trabajo de investigación bibliográfica en la Avery Architectural & Fine Arts Library de la Columbia University.
- Asistencia a los cursos que Bernard Tschumi y Steven Holl en la Columbia GSAPP.

Durante los dos últimos meses:

- Preparación, grabación y maquetación de tres entrevistas: entrevista individual a Bernard Tschumi, entrevista individual a Steven Holl, y entrevista/coloquio Bernard Tshumi & Steven Holl.

Durante el último mes:

- Redacción de un documento escrito que recoja el trabajo realizado y exponga los resultados de la investigación.

El proyecto de investigación aquí presentado, de contenido teórico, pedagógico y académico, es de máxima actualidad, un factor que permitirá situar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando dentro del debate arquitectónico internacional. La difusión de este trabajo, además, se verá ayudada tanto por el tema de estudio, los instrumentos de diseño de dos de los arquitectos más influyentes en este momento tanto teórica como proyectualmente hablando, como por el lugar de trabajo, la Columbia GSAPP, una de las instituciones internacionales más prestigiosas del mundo.

Para la realización de la parte teórica y conceptual del proyecto se recoge aquí la bibliografía disponible en la Avery Architectural & Fine Arts Library en referencia a:

Libros escritos por Bernard Tschumi:

- *Cinegram Folie : Le Parc De La Villette*. Princeton: Architectural Press, 1987.
- *Questions of Space*. London: Architectural Association Publications, 1990.
- *Event-Cities*. Cambridge, Mass: The MIT Press, 1994.
- *The Manhattan Transcripts: Theoretical Projects*. London: Academy Editions, 1994.
- *Architecture and Disjunction*. Cambridge, Mass: The MIT Press, 1996.
- *Le Fresnoy: Architecture In/Between*. New York: The Monacelli Press, 1999.
- *Event-Cities 2*. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2001.
- *Tri-Towers of Babel: Questioning Ground Zero*. New York: Columbia University Book of Architecture, 2003.
- *Bernard Tschumi / Zenith de Rouen: Source Books in Architecture*. New York: Princeton Architectural Press, 2003.
- *INDEX Architecture: A Columbia Book of Architecture*. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2003.
- *Bernard Tschumi Architects: Virtuael*. Barcelona: Actar, 2004.
- *Glass Ramps/ Glass Wall: Deviations from the Normative: Alfred Lerner Hall, Columbia University*. London: Architectural Association Publications, 2004.
- *The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century*. New York: The Monacelli Press, 2004.
- *Event-Cities 3 : Concept vs. Context vs. Content*. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2005.
- *The New Acropolis Museum*. New York: Skira / Rizzoli, 2009.

- *Event-Cities 4: Concept-Form*. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2010.
- *Architecture Concepts: Red is Not a Color*. New York: Rizzoli, 2012.
- *Chronomanifestes 1950-2010*. Orleans: HYX, 2013.
- *Notations: Diagrams and Sequences*. London: Artifice Books on Architecture, 2014.
- *Tschumi Parc de la Villette*. Artifice Books on Architecture, 2014.
- *Architecture Zoo : Parc Zoologique De Paris*. Paris: Somogy Editions d'Art, 2014.

Libros sobre Bernard Tschumi:

- Philip Johnson and Mark Wigley. *Deconstructivist Architecture*. New York: Museum of Modern Art, 1988.
- Toshio Nakamura. *Special Issue A+U: Bernard Tschumi*. Tokio: A+U Publishing Company, 1988.
- Jos Bosman. *Architecture in/of Motion*. Rotterdam: NAI Publishers, 1997.
- Yukio Futagawa. *GA Document Extra 10: Bernard Tschumi*. Tokyo: Global Architecture, 1997.
- K. Michael Hayes, Giovanni Damiani and Marco De Michelis. *Bernard Tschumi*. New York: Columbia University Book of Architecture, 2003.
- Enrique Walker. *Tschumi on Architecture: Conversations with Enrique Walker*. New York: The Monacelli Press, 2006.
- Gilles de Bure. *Bernard Tschumi*. Basel: Birkhäuser, 2008.
- Samantha Hardingham and Kester Rattenbury. *SuperCrit #4 : Bernard Tschumi, Parc de la Villette*. Abingdon: Routledge, 2012.
- Frédéric Migaryou. *Bernard Tschumi, Architecture : concept & notation*. Paris: Editions du Centre Pompidou, 2014.

Libros escritos por Steven Holl:

- *Pamphlet Architecture 7: Bridge of Houses*. New York: William Stout Books, 1981.
- *Pamphlet Architecture 9: Rural and Urban House Types*. New York: William Stout Books, 1982.
- *Anchoring*. New York: Princeton Architectural Press, 1989.
- *Pamphlet Architecture 13: Edge of a City*. New York: Princeton Architectural Press, 1991.
- *Intertwining*. New York: Princeton Architectural Press, 1996.
- *Kiasma*. Helsinki: Museum of Contemporary Art and the Finnish Building, 1998.
- *The Chapel of St. Ignatius*. New York: Princeton Architectural Press, 1999.
- *Parallax*. New York: Princeton Architectural Press, 2000.
- *Written in Water*. Baden: Lars Muller Publishers, 2002.
- *Idea and Phenomena*. Baden: Lars Muller Publishers, 2002.
- *Experiments in Porosity*. Buffalo: University of Buffalo, 2005.
- *Hybrid Instrument*. Iowa City: University of Iowa School of Art and Art History, 2006.
- *House: Black Swan Theory*. New York: Princeton Architectural Press, 2007.
- *Questions of Perception*. New York: William Stout Books, 2007.
- *Loisium: World of Wine*. Ostfildern: Hatje Cantz, 2007.
- *Architecture Spoken*. New York: Rizzoli, 2007.
- *Urbanisms: Working with Doubt*. New York: Princeton Architectural Press, 2009.

- *Pamphlet Architecture 31: New Haiti Villages*. New York: Princeton Architectural Press, 2010.
- *Hasum, Holl, Hamaroy*. Baden: Lars Muller Publishers, 2010.
- *This is Hybrid*. Vitoria: a+t architecture publishers, 2011.
- *Horizontal Skyscraper*. New York: William Stout Books, 2011.
- *Scale*. Baden: Lars Muller Publishers, 2012.
- *Color, Light, Time*. Baden: Lars Muller Publishers, 2012.

Libros sobre Steven Holl:

- Antonella Mari. *Steven Holl*. Roma: EdilStampa, 2001.
- Kenneth Frampton. *Steven Holl Architetto*. Milano: Electa, 2002.
- Francesco Garofalo. *Steven Holl*. London: Thames & Hudson, 2003.
- AAVV. *El Croquis: Steven Holl 1986-2003*. Madrid: El Croquis Editorial, 2003.
- Carola Vannini and Massimiliano Valli. *Saper credere in architettura: sessantuno domande a Steven Holl*. Napoli: Clean, 2005.
- Enrico Tinacci, ed. *Steven Holl: antologia di testi su sensual space: l'architettura fenomenologica*. Roma: Kappa, 2005.
- William Mitchell. *Imagining MIT: Designing a Campus for the Twenty-First Century*. Cambridge: The MIT Press, 2007.
- Jeffrey Kipnis. *Stone and Feather: Steven Holl Architects/Nelson Atkins Museum Expansion*. München: Prestel, 2007.
- Allison Arieff. *Bold Expansion: The Nelson-Atkins Museum of Art Bloch Building*. London: Scala Publishers, 2007.
- AAVV. *El Croquis: Steven Holl Architects 2004-2008*. Madrid: El Croquis Editorial, 2008.

- Yoshio Futugawa. *Steven Hol : Stretto House, Dallas, Texas, U.S.A., 1989-92 : "Y" House, Catskill Mountains, New York, U.S.A., 1997-99*. Tokyo: A.D.A. EDITA Tokyo Co., 2010.
- AAVV. *GA Document 110: Special Issue Steven Holl*. Tokyo: GA / A.D.A. EDITA Tokyo Co., January 2010.
- Valerio Paolo Moso. *Steven Holl*. Milan: Motta, 2010.
- Fernando Guerra. *Three Days in Biarritz*. Lisbon: FG+SG Architectural Photography, 2011.
- AAVV. *GA Steven Holl: 1975-2012*. Tokyo: GA / A.D.A. EDITA Tokyo Co., December 2012.
- Robert McCarter and Juhani Pallasmaa. *Understanding Architecture*. London: Phaidon Press, 2012.
- Christopher Platt and Brian Carter. *Uneasy Balance*. Glasgow: MSA Publications, 2013.
- Clare Jacobson. *New Museums in China*. New York: Princeton Architectural Press, 2013.
- Christoph Kumpusch, ed., *Urban Hopes*. Baden: Lars Muller Publisher, 2013.
- AAVV. *El Croquis: Steven Holl Architects 2008-2014*. Madrid: El Croquis Editorial, 2014.
- Robert McCarter. *Steven Holl*. London: Phaidon Press, 2015.

Principales revistas donde se trata monográficamente el concepto de diagrama:

- *ANY: Architecture New York*, no. 23, "Diagram Work" (1998).
- *OASE: Journal for Architecture*, no. 48, "Diagrams" (1998).
- *DAIDALOS: Berlin Architectural Journal*, no. 74, "Diagrammania" (2000).
- *Lotus International: Quarterly Architectural Magazine*, no. 127, "Diagrams" (2006).
- *AD: Reader*, Mark Garcia, ed., "The Diagrams of Architecture" (2010).