CULTURE ARCHITECTURE

A. CONTEXTO

Culture Architecture es un proyecto que busca explorar en torno al vínculo entre las instituciones culturales y la arquitectura. Un ejercicio de investigación derivado de la relación entre los dos ámbitos en los que vengo trabajando en los últimos años; los espacios para la experiencia cultural y el espacio teórico.

Esta escenario complejo nace de la intersección de la búsqueda que permita proponer en torno a la evolución de los espacios culturales en función de las necesidades contemporáneas y el trabajo de documentación y edición de contenidos teóricos. La exploración por encontrar las vías para traducir éstos en experiencia cultural desemboca en el entendimiento de la arquitectura como dispositivo tanto de análisis como de activación pública.

El objetivo de la investigación es encontrar las fórmulas según las cuales se produce la exitosa relación de la arquitectura y las instituciones culturales en casos concretos en la ciudad de Nueva York. Llevar a cabo el análisis de las redes, estructuras y metodologías que permiten la retroalimentación de la estructura del centro y el conocimiento de la disciplina.

Desde el ámbito teórico a la experiencia práctica mediante el desarrollo de acciones vivenciales, los centros culturales en Nueva York llevan tiempo experimentando una importante labor de consolidación de la arquitectura como un elemento constitutivo de su actividad. El valor que allí se otorga a la disciplina como herramienta de activación y aproximación al público ha posibilitado la irrupción de la arquitectura en el entramado cultural de la ciudad como un importante referente a la hora de calibrar la contemporaneidad de los espacios.

Distintas formas de activación son implementadas con el fin de visibilizar y ejecutar las potencialidades de la experiencia arquitectónica: convocatorias promovidas por las instituciones culturales para el desarrollo de intervenciones en sus espacios, proyectos pedagógicos, programas de investigación y documentación, generación de archivo, comisariado de importantes proyectos expositivos... un gran compendio de acciones que trabajan en conjunto para consolidar la cultura arquitectónica en el tejido social y urbano de la ciudad.

En este escenario es inevitable hacer una reflexión en torno a las nuevas formas de transmisión de conocimiento y su aplicación y traducción en experiencia en los espacios culturales, en concreto, el impacto que el contexto digital supone en la experiencia cultural para investigar opciones evolutivas de los espacios culturales. El resultado arquitectónico pasará necesariamente por la aplicación de las nuevas herramientas y traducción de las nuevas formas de pensamiento contemporáneo en experiencia dentro de los espacios culturales .

La investigación que propongo nace de la compleja red de agentes y acciones derivada de la interacción entre arquitectura, proyectos culturales y documentación y aplicación de las investigaciones teóricas. Sin embargo, lo más específico de estos ejemplos, que convierten Nueva York en el centro de mi búsqueda, es la habilidad con que las instituciones culturales están sabiendo analizar el momento contemporáneo y adaptar sus espacios y programas a las nuevas necesidades.

No resolver este ejercicio de entendimiento, asimilación y consecuente redefinición de las estructuras contemporáneas deriva en un inevitable estancamiento en el desarrollo cultural. Es necesaria una verdadera investigación en términos de redefinición de los modelos que permita a España continuar en la cabeza del panorama cultural.

B. MARCO METODOLÓGICO

La investigación se centra en una primera fase en el estudio profundo de dos casos concretos: the Museum of Modern Art (MoMA) y Storefront for Art and Architecture.

Estos ejemplos son representantes de dos tendencias estructuralmente muy diferentes pero complementarias en cuanto componentes simultáneos en el tejido y la programación cultural que definen la ciudad. Son sobre todo, dos casos paradigmáticos de la apropiación de la arquitectura como ámbito estructurador de la identidad del centro.

El departamento de arquitectura y diseño del MoMA, establecido en 1932, fue el primer departamento curatorial del mundo dedicado a la arquitectura y el diseño. Su colección incluye más de 28.000 obras que van desde objetos de diseño a gran escala a trabajos sobre papel y maquetas arquitectónicos, desde mediados del siglo XIX hasta el presente.

A pesar de lo que el MoMA representa como emblema en la generación de la primera colección de obras de arquitectura en un museo, me interesa sin embargo resaltar especialmente el contrapunto que el MoMA presenta en su sede PS1, donde se lleva a cabo una de las convocatorias más transgresoras y visionarias como ese el concurso que cada año convocan para el pabellón en la plaza de la sede de Queens durante el verano.

Analizar los ganadores de este concurso cada año y los pabellones llevados a cabo supone un ejemplar recorrido por la situación de la arquitectura, la tecnología, la situación medioambiental del contexto e incluso las derivas políticas. Representa por tanto el MoMA el

caso de una institución sólida que no por ello tiene que permanecer estática y ajena a la evolución de los modos de generación de cultura y pensamiento.

Por otra parte, el estudio de Storefront for Art and Architecture como ejemplo de una organización independiente que nace como proyecto alternativo para dar cabida a las vías de pensamiento tangencial que, sin embargo, son representantes de la situación contemporánea de la disciplina. Un proyecto que se nutre de aportaciones privadas, y que nace originalmente sin ningún respaldo institucional.

El análisis comparativo de ambos sistemas se verá complementado por la documentación de todos los otros centros que incorporan la arquitectura como característica identitaria para posicionarse en lo que es probablemente el tejido cultural más complejo del mundo.

Los casos de estudio concretos que planteo en la ciudad de Nueva York proponen una alternativa real de exploración en torno a nuevas posibilidades de museo e investigación cultural en relación a la experiencia arquitectónica, y lo más importante, su aplicación práctica.

Estos ejemplos son un importante reflejo de cómo, a pesar del incremento del uso de los medios digitales y de la acusada utilización de ellos como proveedores de contenido cultural, estos acercamientos digitales no están remplazando la experiencia vivencial necesaria de la visita al espacio cultural.

Sólo gracias a la postura admirable que no reniega del cambio sino que se esfuerza por entenderlo y asimilarlo logran no sólo no desaparecer, sino hacerse más fuertes. Como es por ejemplo tratar de comprender el impacto y la transformación que la cultura digital ha supuesto en el funcionamiento de las instituciones culturales y las formas de transmisión de conocimiento y proponer en consecuencia.

La habilidad con que en Nueva York , y en estos dos centros en concreto, adaptan los programas a nuevas necesidades los convierte en el lugar preciso para investigar en torno a las opciones evolutivas de los espacios culturales a partir de las transformaciones sociales derivadas del contexto actual. Aprender de modelos de allí que ya ponen en práctica estas reflexiones para posteriormente implementar aquí las técnicas y estructuras que por el momento no hemos alcanzado a desarrollar.

Es imprescindible una renovación de los espacios culturales en España que les permita seguir siendo germen y lugares de consolidación de nuevos panoramas. La disciplina arquitectónica viene experimentando fuertes transformaciones desde tiempo atrás, acusadas por el imposible escenario que dejó tras de sí la crisis pero inevitables de cualquier manera por la rápida evolución con que avanza la tecnología, el pensamiento en red, la globalización y el consumo de cultura.

Todo ello pasa necesariamente por entender y asimilar las nuevas formas de transmisión de conocimiento y el impacto y transformación que el contexto digital supone en la experiencia cultural. Lo específico de mi búsqueda es potenciar el vínculo entre estos dos ámbitos mediante la exploración de las posibilidades de las nuevas forma que adopta el pensamiento contemporáneo en general, y las posibilidades ofrecidas por las intervenciones arquitectónicas en particular.

La formación como arquitecta me ha enseñado a extrapolar conclusiones y generar conexiones. Pensar en formas de organización de comunidades, distribución de presupuestos o desarrollo de políticas renovadas son temas que transcienden los límites de lo construido sin dejar de ser arquitectura.

A partir de este paisaje proyecto Culture Architecture como un trabajo de búsqueda, análisis y apropiación de los modelos desarrollados allí que permitirán generar en España la conexión necesaria de los espacios culturales con la arquitectura, tan ausente hasta el momento.

Partiendo de la idea de tejer esta red como un lugar de encuentro, experiencia, intercambio y consulta, permitirá evolucionar las ideas en torno a las nuevas formas de transmisión y aproximación a la cultura de la arquitectura en la era de la híper-comunicación. Ello requiere una revisión de los formatos convencionales de intercambio acorde a la creciente complejidad con la que evoluciona el pensamiento contemporáneo.

C. OBJETIVO

A partir de la investigación llevada a cabo sobre los casos de estudio en Nueva York el fin es encontrar las herramientas, contextos y condiciones específicas del panorama español para poder implementar las metodologías oportunas en nuestro país.

Se llevará a cabo un análisis comparativo que permita extraer las razones y las opciones que harán posible el desarrollo de las prácticas necesarias para la creación de las redes necesarias que ayuden a generar estos vínculos productivos en los centros culturales apropiados en nuestro escenario.

Contar con el respaldo de instituciones como el Instituto Cervantes o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando me permitirá llegar a lugares que de otra forma serían inaccesibles.

Mi objetivo allí es por tanto la realización del trabajo de campo en cuanto al análisis de los espacios culturales híbridos. Aprender de las formas en que estas instituciones se relacionan con la arquitectura desde el marco teórico o archivos de documentación al desarrollo de experiencia a través de la pedagogía o el desarrollo de instalaciones temporales.

Una vez aprendido de las estructuras propias de estas instituciones se inicia una segunda fase de estudio que se centra en analizar la línea discursiva de cada una de ellas. Cómo son reflejo de cambios políticos, transformaciones sociales o avances tecnológicos.

D. METODOLOGÍA

1. Investigación

Casos:
1.A Museum of Modern Art MoMA
1.B Storefront for Art and Architecutre

1.1 Análisis histórico.
- Directores
- Transformaciones estructurales
- Crecimiento

1.2 Análisis económico.
- Fondos destinados a actividades promovidas desde o para la arquitectura.
- Financiación
- Inversores

1.3 Análisis cultural
- Programas: Actividades, exposiciones, pedagogías...
- Análisis de los archivos y fondos documentales. Colecciones
- Líneas de pensamiento y actuación. Evolución de discurso curatorial

1.4 Análisis sociológico.
- Público: a quiénes van dirigidas las acciones, quiénes responden..
- Impacto y repercusión en medios
- Posicionamiento político

2. Trabajo de campo

Visita de los museos, instituciones y otros espacios de interés.
Elaboración de agenda, toma de datos, generación de catálogo..

3. Encuentros

3.1 Principales de cada uno de los dos casos de estudio

3.1.A **Martino Stierli**, director departametno de Arquitectura del MoMA
3.1.B **Eva Franch,** directora Sotrefront

3.2 España en Nueva York.

Conversaciones con arquitectos y otros profesionales del mundo de la arquitectura que se han establecido en Nueva York o que desempeñan parte de su carrera profesional allí. Estudio de su trayectoria y repercusión de su desempeño profesional en la ciudad.

- **Andrés Jaque**. Ganador del último PS1. Profesor en GSAPP, escuela de arquitectura de Columbia y Princeton. En 2012 su obra 'IKEA Disobedients' fue adquirida y expuesta por el Museo de Arte Moderno de Nueva York MoMA como la primera performance arquitectónica de su colección.

- **Juan Herreros**. Profesor en GSAPP, escuela de arquitectura de la Universidad de Columbia.

- **Beatriz Colomina**. Directora de los estudios de máster en la facultad de arquitectura de la Universidad de Princeton.

- **Izaskun Chinchilla**. Profesora visitante en GSAPP, escuela de arquitectura de la Universidad de Columbia y en la facultad de arquitectura de la Universidad de Princeton.
Ganadora de la última convocatoria del concurso *City of dreams pavillion* para la construcción de un pabellón temporal en verano en la ciudad de Nueva York. En construcción actualmente.

- **Iñaki Ábalos**. Director del GSD, departamento de arquitectura de la Universidad de Harvard.

Entre otros.

4. Proyecto

A partir de las conclusiones extraídas elaboración del modelo idóneo para un proyecto en la ciudad de Madrid.

E. BACKGROUND

Este escenario deriva de colaboraciones concretas que he ido llevando a cabo desde los últimos años de carrera, siempre en torno a la reflexión sobre el pensamiento contemporáneo en términos de arte y arquitectura, y que en la actualidad se traduce en el lanzamiento de proyectos propios que responden a inquietudes que originalmente pueden parecer pertenecer a ámbitos muy alejados.

Colaboraciones que se inician por una parte trabajos de edición y redacción primero con 0300TV (Santiago de Chile), después Plataforma Arquitectura (Santiago de Chile), 255 (ETSAM, Madrid) o Motto Books (Berlín). Por otra, proyectos de programación y gestión cultural en centros como La Casa Encendida donde actualmente llevo a cabo el proyecto con el que gané la convocatoria Inéditos 2015.

No es sin embargo hasta la creación de la plataforma Paper Architectural Histamine que empecé a proyectar posibles convergencias entre ambos campos y lograr así la necesaria retroalimentación entre investigación y experiencia cultural. Fundamos originalmente Paper Architectural Histamine como soporte para la creación de la revista Desierto. Sin embargo, ha

ido evolucionando para convertirse en una plataforma de pensamiento más allá del trabajo editorial. Hemos coordinado presentaciones, conferencias, celebraciones e instalaciones con el fin de transcender la práctica y el pensamiento arquitectónico a nuevos lugares. Nuestro último proyecto es la coordinación y exposición de Colapso, la sección de publicaciones de arquitectura de Madrid Art Book Fair.

Estas experiencias me han permitido ir conociendo el tejido estructural de las instituciones culturales con las que he ido colaborando, la presencia de la arquitectura como tema desde una aproximación superficial, en lugar de estructural como sucede en los ejemplos que cito en Nuev York. Es gracia a estos acercamientos que empiezo a entender las carencias y potencialidades del entramado cultural en la ciudad de Madrid, y de la misma forma acercarme al panorama neoyorkino me permitiría extraer los aprendizajes necesarios.