

Oxygen House:
las ecologías invisibles de Douglas Darden.

Juan Cabello Arribas.

X Convocatoria Beca de Investigación en Nueva York.
Fundación Arquia / Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Marzo 2024.

ÍNDICE

1. **INTRODUCCIÓN. Investigar en Nueva York.**

2. **OBJETIVOS FUNDAMENTALES. Arquitecturas para un nuevo paradigma.**

3. **OXYGEN HOUSE: las ecologías invisibles de Douglas Darden.**

4. **METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN. Observación, Analítica Creativa y Representación Transdisciplinar.**

5. **CARTOGRAFÍAS COMPLEJAS. Observación, crítica e reconstrucción desde el universo de las arquitecturas condenadas de Douglas Darden.**

    6a - Oxygen House: *A Near Triptych on the Act of Breathing.*
    6b - Sex Shop: *An Immodest Proposal.*
    6c - Museum of Impostors: *A Portrait of Last Identity.*

6. **FUENTES. Archivos y material de investigación.**

7. **BIBLIOGRAFIA.**

    7a – Bibliografía general.
    7b – Bibliografía específica.
    7c – Bibliografía metodológica.

8. CALENDARIO DE TRABAJO.



Douglas Darden, por Bob Curtis, 1984.

1. INTRODUCCIÓN. Investigar en Nueva York.

Si a principios de los años 90 se cruzaron sobre mi tablero de dibujo, mientras estudiaba arquitectura, libros tan fantásticos como "*Víctimas*" de John Hejduk, "*Cambiando el arte de habitar*" de Alison y Peter Smithson o "*Vision in Motion*" de Làszló Moholy-Nagy, esta vez, la investigación que desarrollo minuciosamente en mi laboratorio de Madrid me ha llevado hasta "*Condemned Building*", la obra maestra del arquitecto norteamericano Douglas Darden, publicada en 1993.
Claro que las cosas no suceden por casualidad.

Cinco años de investigación en Londres entre la Whitechapel Gallery y la TATE Modern, el archivo personal de Alison y Peter Smithson, de Nigel Henderson y Eduardo Paolozzi, hicieron que sus mediadores artísticos y sus dialécticas socio-ambientales se transformasen en mi tesis doctoral *"Ensamblaje. Desde la filmina de Patio&Pavilion"*, que defendí en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM en 2010.

Acto seguido, la inquietud me trasladó hasta la ciudad de São Paulo, corazón económico de ese heterogéneo continente llamado Brasil.
Entre la multitud de la gran ciudad y la exuberancia de la selva amazónica, germinaron las ideas que pronto, a partir de experimentos visuales, comencé a visibilizar en mi taller artístico de montaje.
Consolidando el método de investigación que inicié durante mis estudios de doctorado, los procesos de "búsqueda-creación, creación-búsqueda"- se sumergieron en la complejidad ecológica del clima tropical.

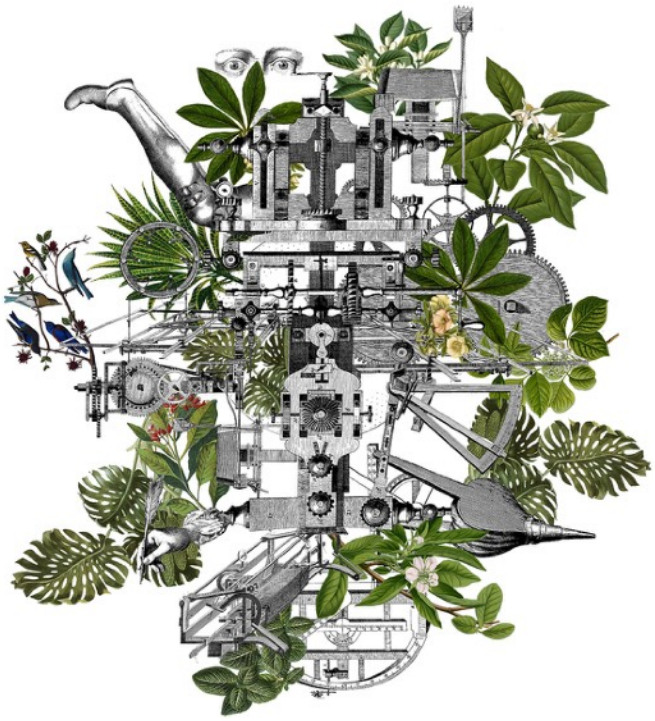
Poco tiempo después, tras poner en funcionamiento el laboratorio de investigación "*Superestúdio transdisciplinar*" en la Facultad de Arquitectura en la que impartía clases de proyectos en la ciudad de Santos (São Paulo), surgió la figura del arquitecto Sergio Bernardes, visionario de "un mundo mejor" hacia el cual dedicó toda su producción, utópica y no tan utópica.

Tras tres años de estudios pos-doctorales y una nueva tesis presentada desde la crítica del clima tropical y la realidad descolonizadora de Rio de Janeiro, regresé a Madrid. Desde entonces surgieron nuevos mapas de pensamiento, nuevos mecanismos de regeneración ecológica, nuevas máquinas ambientales, soñadas desde mi taller para un día llegar a establecer un nuevo equilibrio entre todas las especies.
Lejos de querer llegar a convertirme en un "superhéroe ecológico", la complejidad llamó a mi puerta y dejó en mis manos la obra de Douglas Darden, forzándome a viajar hacia nuevos descubrimientos.

No es por casualidad que los trabajos de Darden que deseo "descifrar" se encuentren tanto en los archivos de la Universidad de Columbia como en los del Museum of Modern Art de Nueva York.

Una vez más mi taller de investigación irá a instalarse a medio camino entre la ciencia y el arte, entre la técnica y la creatividad.
Quizás sea en esa frontera donde consigamos encontrar nuevas visiones ecológicas para nuestro incierto futuro, pero lo que si es seguro es que solo en la ciudad de Nueva York podrá ser realizada esta investigación.

"Laboratorizar" los pensamientos de Darden entre la universidad donde impartió sus clases de proyectos y el Museo que mantiene viva su obra, me ha llevado a presentarme a esta oportunidad ofrecida por la Fundación Arquia y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Solo en el contexto en el que desarrolló su poética docente y su práctica artística sería posible realizar esta investigación.



Máquina Ambiental, Juan Cabello Arribas, 2015.

2. OBJETIVOS FUNDAMENTALES. Arquitecturas para un nuevo paradigma.

A lo largo de los dos últimas décadas el mundo de la producción arquitectónica ha presentado año tras año nuevas soluciones a modo de “pabellones”, manifiestos construidos en base a una tradición que lentamente evoluciona atenta a los cambios que se producen en su geografía de acción.
Pocos de ellos son realmente eficaces en su mensaje, y mucho menos aún, vislumbran en sus estrategias nuevas dialécticas más ecológicas dirigidas al re-establecimiento del necesitado equilibrio ambiental.
Como comentaba Juan Herreros en una de las charlas que impartimos juntos en sus clases de Máster de Proyectos de la ETSAM durante el confinamiento: “*no es posible que cada año surja un nuevo manifiesto*”, haciendo alusión a la serie de pabellones que han sido instalados en Hyde Park junto a la Serpentine Gallery de Londres en cada una de sus convocatorias, y a todos aquellos que han ido surgiendo en diferentes eventos mundiales.

Durante los años que estuve estudiando en la capital británica, visité muchos de estos pabellones, siendo testigo de la ausencia de nuevos acercamientos a la complejidad ecológica en la mayoría de ellos, por no decir en todos.
Estos “manifiestos construidos” deben ser el resultado de un proceso lento de observación, análisis, revisión e interpretación temporal y no un ejercicio de síntesis, ya sea de lenguajes construidos o estilos arquitectónicos. No pueden quedarse ahí, anclados en la exploración espacial y tecnológica; por lo contrario, deben avanzar hacia la ensoñación de un nuevo paradigma, ese que llamamos Ecología.

La Arquitectura no es un proceso de síntesis y si un campo de mediación. La transdisciplinaridad forma parte de su genética compleja de entendimiento de la realidad y consigue hacerla llegar más allá de un mero gesto tridimensional. Es ahí en ese campo empírico y emocionante que se establece este trabajo de investigación, buscando ampliamente entre las fronteras técnicas que comparte esta disciplina dialéctica, modelos más ajustados a nuestra emergente actualidad ambiental.



Peter, Eduardo, Alison y Nigel en Limmerston Street,
fotografia de Nigel Henderson, 1956.

Desde que inicié mis estudios sobre las prácticas conjuntas llevadas a cabo por el colectivo A+P Smithson, Nigel Henderson y Eduardo Paolozzi (Group 6 en la exposición "*This is Tomorrow*", 1956), la mirada hacia artefactos arquitectónico se ha ido haciendo cada vez más crítica, precisa y rigurosa.
Tras defender y conseguir comprobar con mi tesis doctoral que la unión entre arquitectos y artistas, en este caso fotógrafos y escultores, consiguió acabar con los modelos tradicionales de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna en 1959, la investigación fijó su objetivo sobre la Exposición Universal de Bruselas de 1958, donde el pabellón brasileño ganó el premio de Arquitectura al mejor proyecto.

Partiendo del generador de vínculos que supuso el *"Patio&Pavilion"* del Group 6, la investigación centró su mirada sobre el modelo de "*Máquina Ambiental*" que representó a los Estados Unidos de Brasil en la primera Muestra Universal que bajo el manifiesto "un Nuevo Humanismo", invitó a reflexionar a un enorme numero de países sobre las relaciones de los seres humanos y la Naturaleza, tras la Segunda Guerra Mundial.



Pabellón de Brasil en la Exposición Universal de 1958,
Sergio Bernardes, Arquitectura.

Habiendo comprobado durante mis estudios de pos-doctorado en el Departamento de Arquitectura de la PUC-RJ en la ciudad de Río de Janeiro, que el invento tropical de Sergio Bernardes perseguía su ambicioso Proyecto hacia el futuro de sus arquitecturas ecológicas y que culminó en su propuesta de 1982 para el Concurso del Parque de la Villete de París, la investigación ahora continúa hacia las "*Arquitecturas Condenadas*" de Douglas Darden que, tras su aparente oscuridad, seguramente escondan toda una nueva ideología por descubrir, capaz de lidiar con la complejidad cambiante actual.



"Industria Ecológica", Juan Cabello Arribas, 2018, archivo de la NOTE_galería de arquitectura de Lisboa, Portugal.
"*Oxygen House"*, Douglas Darden, 1988, archivo del MoMA, Nueva York.

El proyecto creativo que inicié en 2018 en mi taller de ensamblajes de arquitectura en la ciudad de São Paulo y que culminó en la exposición "*Industria Ecológica*" en la galería NOTE de Lisboa el pasado mes de enero de 2022, anunciaba ya las conexiones internas entre las inquietudes de la investigación y los proyectos aún desconocidos en esos momentos del arquitecto Douglas Darden.

Enfocadas en la capacidad de transformación de la industria, las máquinas de regeneración ecológica comenzaron a ganar importancia al crecer paralelamente con el studio de inventos que desarrolló Sergio Bernardes. Pero ahora en contacto con los "*Condemned Buildings*" de Darden, consiguen definirse como modelos para un nuevo paradigma en la arquitectura.
Si la ambiciosa investigación sobre el montaje de estas nuevas infraestructuras perseguía el sueño de poder llegar a ser habitarlas, la Oxygen House se desvela en la obra de Darden como una posibilidad clara de transformar este deseo en realidad.

¿Cómo podríamos proyectar infraestructuras ecológicas, engranajes homeostáticos, vinculadores ambientales capaces de ser al mismo tiempo unidades habitables por los seres humanos y otras especies animales y/o vegetales?
Aún sin una definición clara, estas arquitecturas para un nuevo paradigma ecológico serán desveladas durante el proceso de estudio de las experiencias de Douglas Darden.
Observación, extracción, análisis, interpretación y representación serán las pruebas a las que serán sometidas en este trabajo de visionado de rayos X, intentando hacer visible aquello que, aparentemente permaneció oculto durante más de 30 años.



Portada de "*Condemned building*", Douglas Darden, c.1991,
Princeton University Press, 1993.

3. OXYGEN HOUSE: las ecologías invisibles de Douglas Darden.

En 1993, Douglas Darden y Princeton University Press lanzaron una publicación muy completa, llena de textos, dibujos, poemas y mucha provocación.
Bajo el título "*Condemned building. An Architect's Pre-text*", Darden reúne lo que él definió como un compendio de plantas, secciones, alzados, detalles, maquetas, ideogramas, guiones y cartas para 10 trabajos alegóricos de Arquitectura.
Un manual que pretendía responder a la pregunta que acompaña el autorretrato del arquitecto que ocupa la portada del libro: "¿Soy libre?".

Mostrando su rostro y desvelando la feminidad que permanecía escondida tras el velo que recoge su nombre, Darden se presenta al público habitando una máquina sencilla activada a partir de un sistema de poleas compuesto por dos tortugas. Esta enigmática imagen revela ya la complejidad y la libertad que definen esta obra, a través de la cual, el autor consiguió desarrollar libremente una colección de alegorías arquitectónicas marcadas por la presencia del tiempo, la reflexión sobre la era industrial, la convivencia con otras especies y nuevos sistemas de mediación o dialéctica ambiental.
Fueron necesarios diez ejemplos para conseguir alcanzar la deseada libertad.

Como él mismo las presenta: "*Los diez trabajos de arquitectura citados en este libre fueron construidos desde un modelo particular de arquitectura que ha persistido a través de los siglos y de varios estilos de arquitectura . Los edificios son giros, inflexiones de estos cánones. Estos han sido desarrollados como actúan los arados, sin desperdiciar esos modelos y si promoviendo su completo crecimiento*"[1].

[1] DARDEN, Douglas, "*Condemned Building. Plans, sections, elevations, details, models, ideograms, scriptexts, and letters for ten […] allegorical works of architecture*", Princeton University Press, 1993, p.9

En el interior de esta geografía de arquitecturas inversas - de lo falso, de lo olvidado, de los miedos encontrados, de la oscuridad, de los desacuerdos y los destierros, de la objetivación y la descentralización- surge la *Oxygen House*: "*una casa para ~~vivir,~~ una casa para morir*".

Anunciada por Darden como "*un tríptico íntimo sobre el acto de respirar*"[2], esta no-casa localizada en Frenchman's Bend en el estado de Mississipi, se desdobla entre las páginas del libro, los manuscritos y los innúmeros dibujos que se encuentran en el archivo del MoMA como un giro evolutivo hacia los modelos tradicionales de la Arquitectura.
Diseñada para responder a las necesidades que por carta envió su futuro habitante Burnden Abraham desde el hospital de Byhalia en 1979, la casa nunca llegó a ser terminada debido al fallecimiento del cliente justo después de la ejecución de sus cimientos.
El señor Abraham nunca llegó a habitar este pulmón de oxígeno, pero sus ideas sobre la futura convivencia que llevaría a cabo junto a su enfermera Jewel, quedaron reflejadas en sus palabras:

6 July 1979

Dear Mr. Darden:

Today, my nurse, sister Jewel, and I went down from the hamlet, following the path as good as she could push me and my rolling chair. It was my third visit to the place where I was almost killed three years ago. Anyone watching us from the bluffs could have seen Jewel's straw-colored hair blowing more than a full head above my own in the dust.

You can still see the faint depression of the wash baked brick-hard by the heat, which undermined the tracks. The tracks run straight as a plumbline, crossed by the wash. I can now look calmly at the break in the line. My chest no longer goes chuck chuck. I am doing the right thing to purchase this plot for my house.

Close to the break, in the center of the plain, is an old blockhouse. A path now circles the house at four soft right angles and goes on across the plain again. The blockhouse is square, with a broken roof set at a single pitch; it leans in empty dilapidation in the sunlight with a single broad window in two opposite walls giving onto the approaches of the tracks. You should have seen Jewel step through the window in a single stride while I took in the shimmering willow beyond.

Jewel tells me that there once was a spring next to the willow. Even from the foot of the bluffs you can see its branches move as gracefully as Addie's curtains. Mostly all that is here is this tree, the tracks, and the sand.

You have asked me to share with you my thoughts about death. Now is not the time for this. I have lived for too many months thinking in a fury that I had only a few days—sometimes only a few hours—to live. I was a bubble.

I can only say that death no longer threatens me. It runs like soft gold between the shadow spaces, a diagonal vein passing through my life. Even though I hardly ever emerge from my tent, this vein gives me an enduring sense of sound movement, of amazement, and privilege. Let's go on and build the house.

Yours sincerely,

Burnden Abraham

Carta del Sr. Abraham a Douglas Darden, en "*Condemned building*", Douglas Darden, 1979, Princeton University Press, 1993, p.145

[2] ibid, p.141"

Como respuesta a la poética descripción realizada por el cliente ficticio de Darden, la *Oxygen House* se conecta a la genética industrial del Mississippi, a las arquitectónicas procedentes del constructivismo ruso y a la precisión de las máquinas complejas que Diderot y D'Alembert reunieron en su "*Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios*" de 1773, para presentarse como una inflexión de los modelos tradicionales de la arquitectura al mismo tiempo que evolucionaba a partir de ellos.

Una casa libre, donde habitar junto al sauce que dominaba el lugar antes de la llegada del futuro habitante que quería vivir sin miedo a la muerte. Un globo alimentado por bombonas de oxígeno que conseguirían satisfacer sus deficiencias respiratorias. Una instalación que tras su marcha, podría ser desmontada y montada de nuevo para, bajo un conjunto de nuevas directrices, volvería a reactivarse en el territorio para significar el tiempo y el lugar de una nueva Arquitectura.
Una máquina habitable capaz de perdurar en ausencia de su habitante.



"*Genealogía Discontinua"* para la Oxygen House, en "*Condemned building*", Douglas Darden, p.148
"*Atmosphere 06"*, serie Industria Ecológica, Juan Cabello Arribas, 2020.

La colección de mecanismos reunida por Darden que contaba con una prensa industrial de grabado, una nevera, el freno de un tren y el zepelín de Hindenburg, componen el ideograma de un complejo mecanismo destinado a ser montado como una casa en la ladera de Frenchman.
Un sistemático ensamblaje instalado junto las ruinas de la vieja construcción de bloques de hormigón donde habitar y contemplar el paso de la primavera junto a la sombra del sauce, los senderos y la arena.

Este trabajo se aproxima la *Oxygen House*, entendiéndola no como una construcción y si como una instalación en la geografía del territorio y del tiempo. Bajo los rayos X de la rigurosa investigación que será llevada a cabo durante los seis meses de trabajo revelará, no sólo la poética existencial que llevó a Douglas Darden a proyectarla como una "arquitectura post-mortem" llena de acontecimientos de vida sino también las estrategias de libertad que la confeccionaron como un "montaje ecológico" destinado a dialogar con su Contexto de una forma más compleja e inflexiva.



Alzado oeste de la *Oxygen House*, 1988.
Imagen del pulmón en colapso de Burnden Abraham,
en "*Condemned building*", Douglas Darden, p.150, p.151

Tan solo a partir de una metodología de investigación transversal y un proceso de desmontaje-montaje de la propuesta será posible descubrir lo que la *Oxygen House* de Douglas Darden escondía en su interior.
Re-dibujar la instalación e volverla a construir nos ofrecerá la posibilidad ,de desvelar las ecologías invisibles que confeccionaron este complejo ensamblaje y que siguiendo una minuciosa genealogía discontinua ,permitió a su autor la posibilidad de sentirse libre de todo aquello que le presionaba -como arquitecto, como artista y como investigador multidisciplinar- e impulsarlo a superar sus propias arquitecturas condenadas o inflexiones arquitectónicas.

Material original extraído de los archivos de la Universidad de Columbia y el Museo de Arte Moderno de Nueva York servirán como cartografías "vírgenes" por las cuales navegar a tientas en dirección a una reconstrucción crítica de algunas obras de Darden.
A continuación se detallan los procesos y métodos de investigación que serán llevados a cabo.

4. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN. Observación, Analítica Creativa y Representación Transdisciplinar.

Aproximarse a la obra de Douglas Darden requiere una analítica especial, capaz de enfrentarse con toda su complejidad a través de nuevos descodificadores de naturaleza compleja semejante.
Alejada de los ejercicios de investigación centrados en la síntesis de información, este trabajo despliega todas su voluntad de querer comunicar para, introduciéndose en un profundo proceso de observación-representación, plantear sus estrategias de investigación como un continuo juego entre la creación y la búsqueda. Como será explicado a continuación, este trabajo tomará forma a partir de un método de aproximación al objeto de estudio donde se creará investigando y se investigará creando.

Esta metodología no es nueva, sino que es fruto de mi actividad como "investigador creativo" durante los últimos trece años, continuando las trazas rigurosas explicadas por Joaquín Planell en "*Los análisis en el arte plástico*" (Editorial Complutense, 1996).

En sus "*Precisiones en torno a una analítica del arte*", Planell definió la perspectiva de la *Estética Empírica* como un juego continuo de "rastreo y manipulación material" donde los procesos analíticos e interpretativos constituyen "*el mismo fundamento del conocimiento artístico*"[3], a partir de herramientas capaces de evocar y provocar una profunda resonancia empática entre el creador-observador y la obra de arte. Es decir explican la obra a partir de una nueva creación.

Descubrir la *Oxygen House* tanto en los archivos de Columbia University como en los del MoMA de Nueva York nos advierte ya de la necesidad de acercarnos a ella a partir de métodos analíticos transfronterizos, a medio camino entre la técnica y la ciencia, entre la creación y la documentación, entre la ensoñación y la realidad.
Es decir, la propuesta requiere de una revisión compleja y transdisciplinar si para ello queremos llegar a entender y comunicar lo que esconde en su interior, o quizás, lo que permaneció invisible a los ojos de la Arquitectura como única disciplina observadora.

La experimentación y la manipulación de los archivos procedentes de las bibliotecas y centros de documentación que serán visitados, producirán un nuevo material también complejo pero que será analizado, interpretado, manipulado y re-organizado para conseguir llegar a convertirse en plena materia de comunicación.
La elección de la *Oxygen House* como objeto principal de esta investigación responde a un proceso de resonancia entre el investigador y su creador Douglas Darden, donde a partir de la lectura y el visionado de la documentación disponible al público se ha detectado una enorme empatía de conocimientos e inquietudes y unos puntos de reflexión-inflexión comunes.

Cada uno de los análisis planteados por Joaquín Planell obligará esta investigación a descubrir el mejor camino para adecuar la información recopilada durante el periodo de búsqueda. Como resultado de este proceso creativo surgirá un compendio heterogéneo de mapas marcado por la naturaleza comunicativa de la imagen que, en contacto con nuevos materiales sobrepuestos, texturas y reflejos, convertirá estos logo-gramas en finas maquetas casi-planas, recorridos táctiles sobre el papel e incluso en textos espejo donde cualquier observador podrá ver reflejada la imagen borrosa de su rostro y de sus propios pensamientos.

---

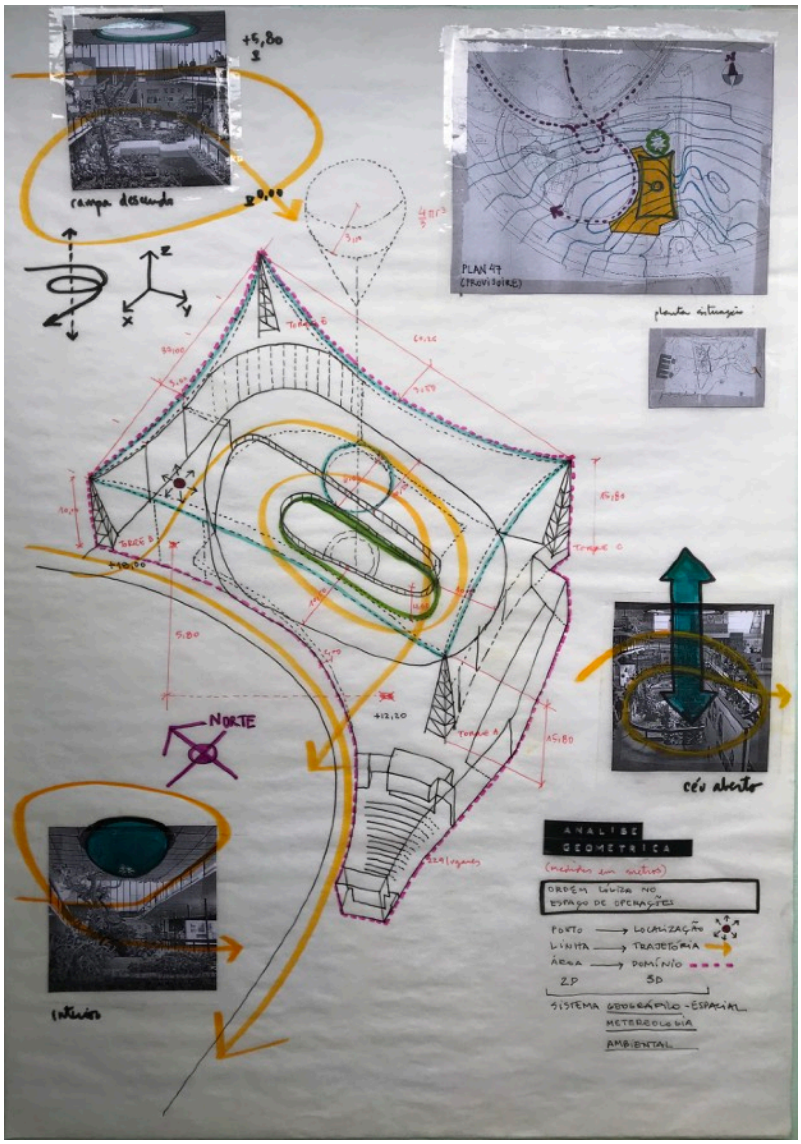
[3] PLANELL, Joaquín, "*Los análisis en el arte plástico. Fundamentos"* en AAVV, La Interpretación de la obra de arte, Editorial Complutense, Madrid, 1996, p.100

Considerando las precisiones de Joaquín Planell, la investigación material y directa de la *Oxygen House* seguirá uno a uno los tipos de análisis destacados por el autor, tal y como los presentó en su acercamiento a la producción artística.
Dichos análisis son los ***geométricos,*** los ***praxiológicos,*** los ***simbólicos,*** los ***intencionales,*** los ***constructivos,*** los ***funcionales,*** los ***históricos,*** los ***perceptivos*** y los ***comparativos***,. Juntos actúan como una completa maquinaria de observación-representación destinada a la reconstruir de una forma abierta el objeto de estudio, proponiendo tanto la lectura individual de cada uno de sus mapas como la lectura transversal de la compleja unidad que compondrán todos como conjunto.

A esta lista de revisiones se juntará a los planteamientos de Planell un último proceso de análisis, desarrollado por el investigador durante los últimos años de estudio: el ***análisis ecológico o de procesos ambientales.***

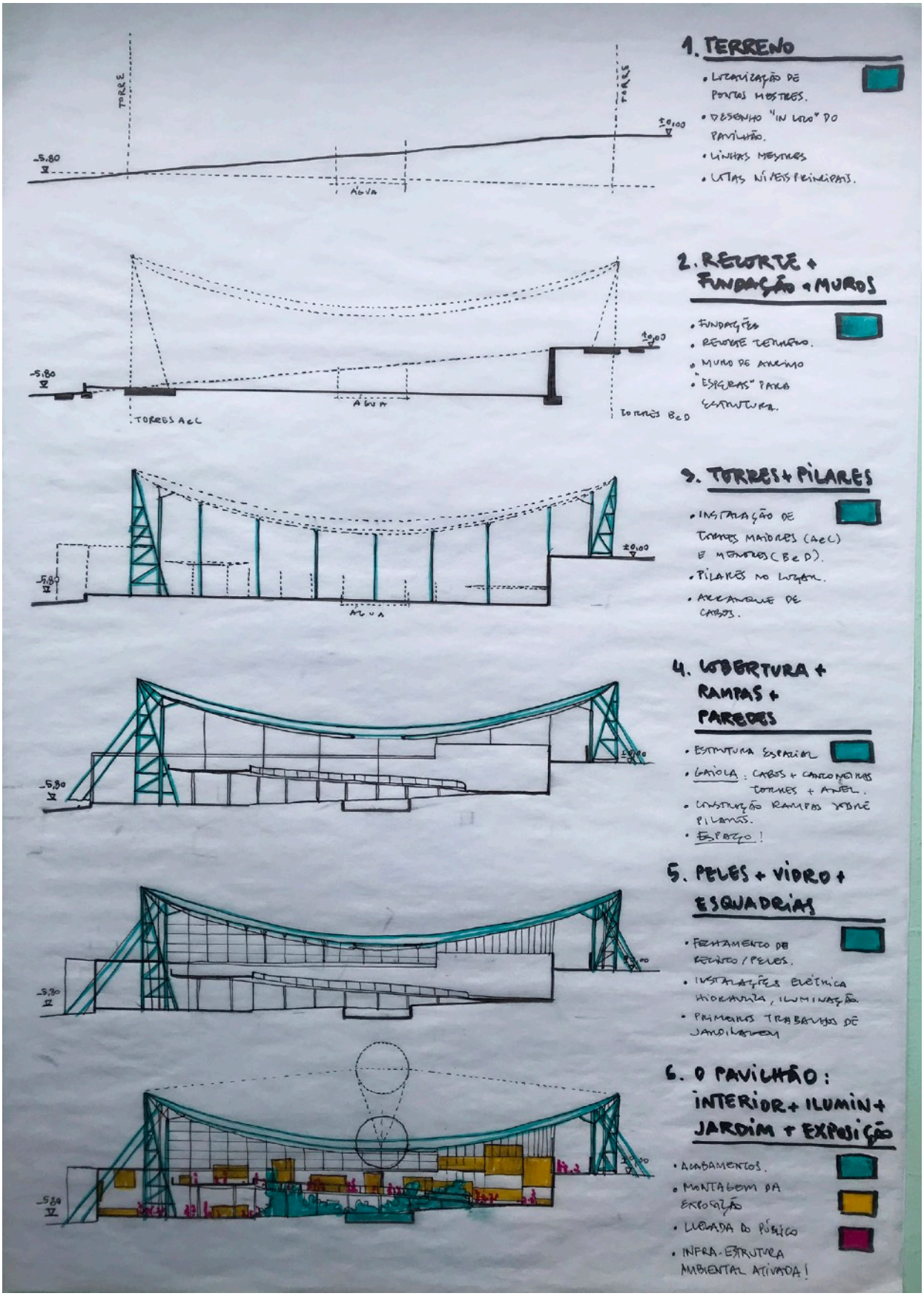
Aunque cada uno de los procesos descritos anteriormente podrían ser explicados siguiendo las definiciones de Planell, la mejor manera de entenderlos es visualmente a partir de los ejemplos que han sido producidos a lo largo de los años empleando esta metodología de investigación creativa. Así, a continuación se muestran cada uno de ellos con los diferentes resultados producidos:

a) *Análisis geométrico* (orden lógico en el espacio de las operaciones)



Análisis geométrico del pabellón de Brasil para la Expo de 1958,
Documento realizado por Juan Cabello Arribas, proyecto de pos-doctorado, PUC-RJ,2018

b) *Análisis praxiológico* (orden lógico de las operaciones en el tiempo de realización)



Análisis praxiológico del pabellón de Brasil para la Expo de 1958: orden de ejecución,
Documento realizado por Juan Cabello Arribas, proyecto de pos-doctorado, PUC-RJ,2018.

c) *Análisis simbólico* (orden lógico de las operaciones atendiendo al significado simbólico y fundamentado en los grados de analogía)

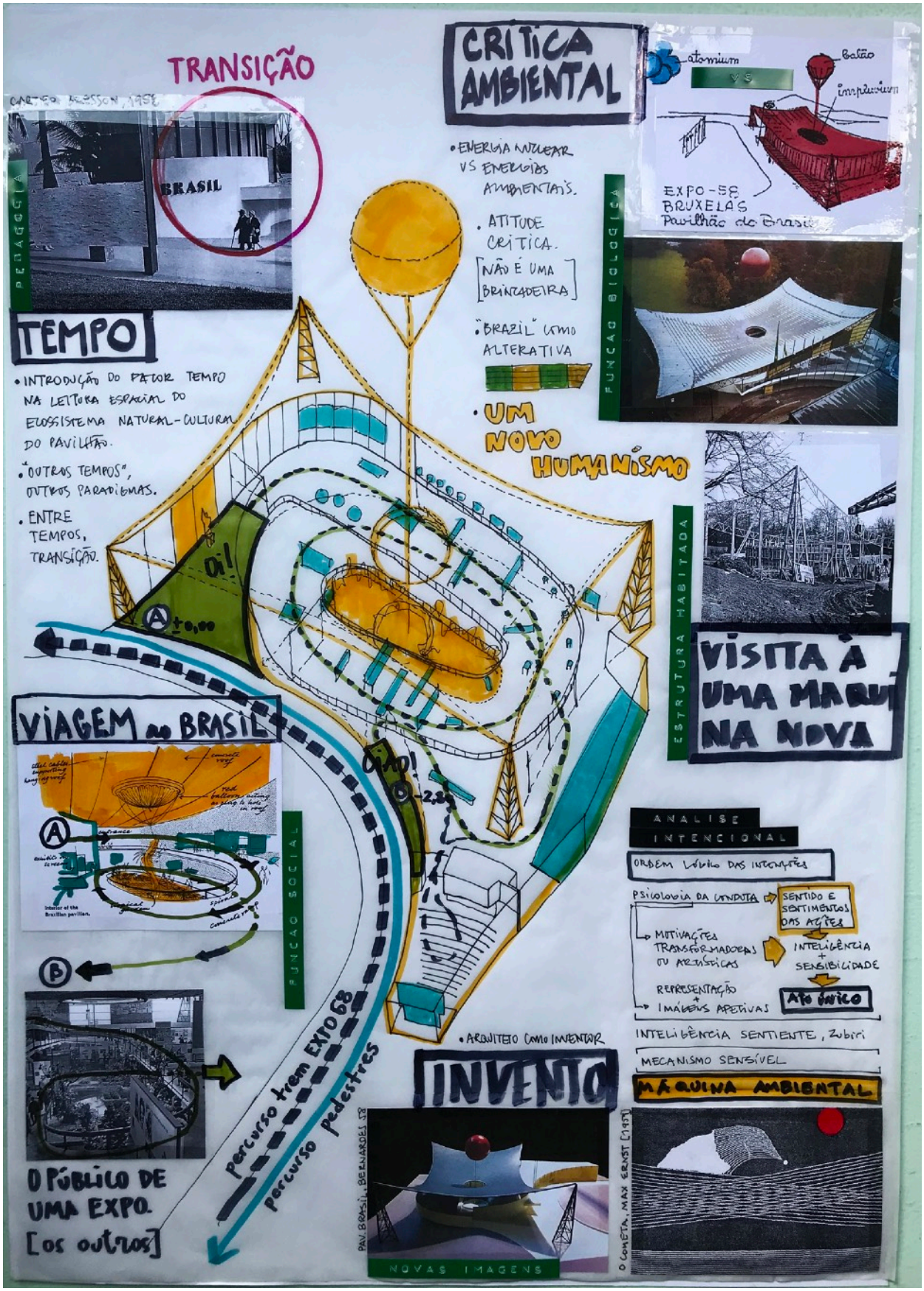


Análisis simbólico del pabellón de Brasil para la Expo de 1958: síntesis simbólica
Documento realizado por Juan Cabello Arribas, proyecto de pos-doctorado, PUC-RJ,2018.



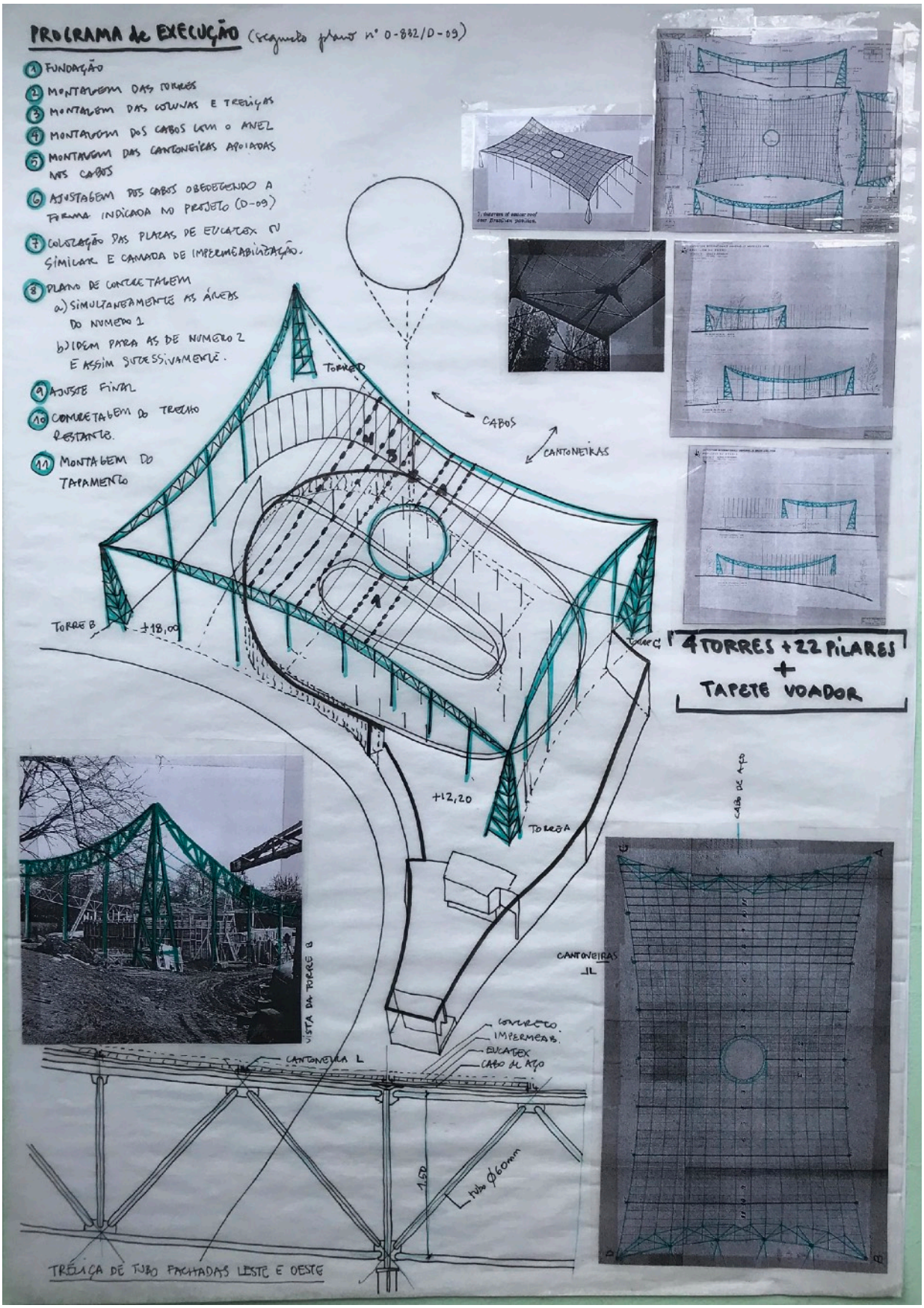
Análisis simbólico del Hotel Tropical 1 de Sergio Bernardes: inflexión simbólica
Documento realizado por Juan Cabello Arribas, proyecto de pos-doctorado, PUC-RJ,2018.

d) *Análisis intencional* (orden lógico de las intenciones)

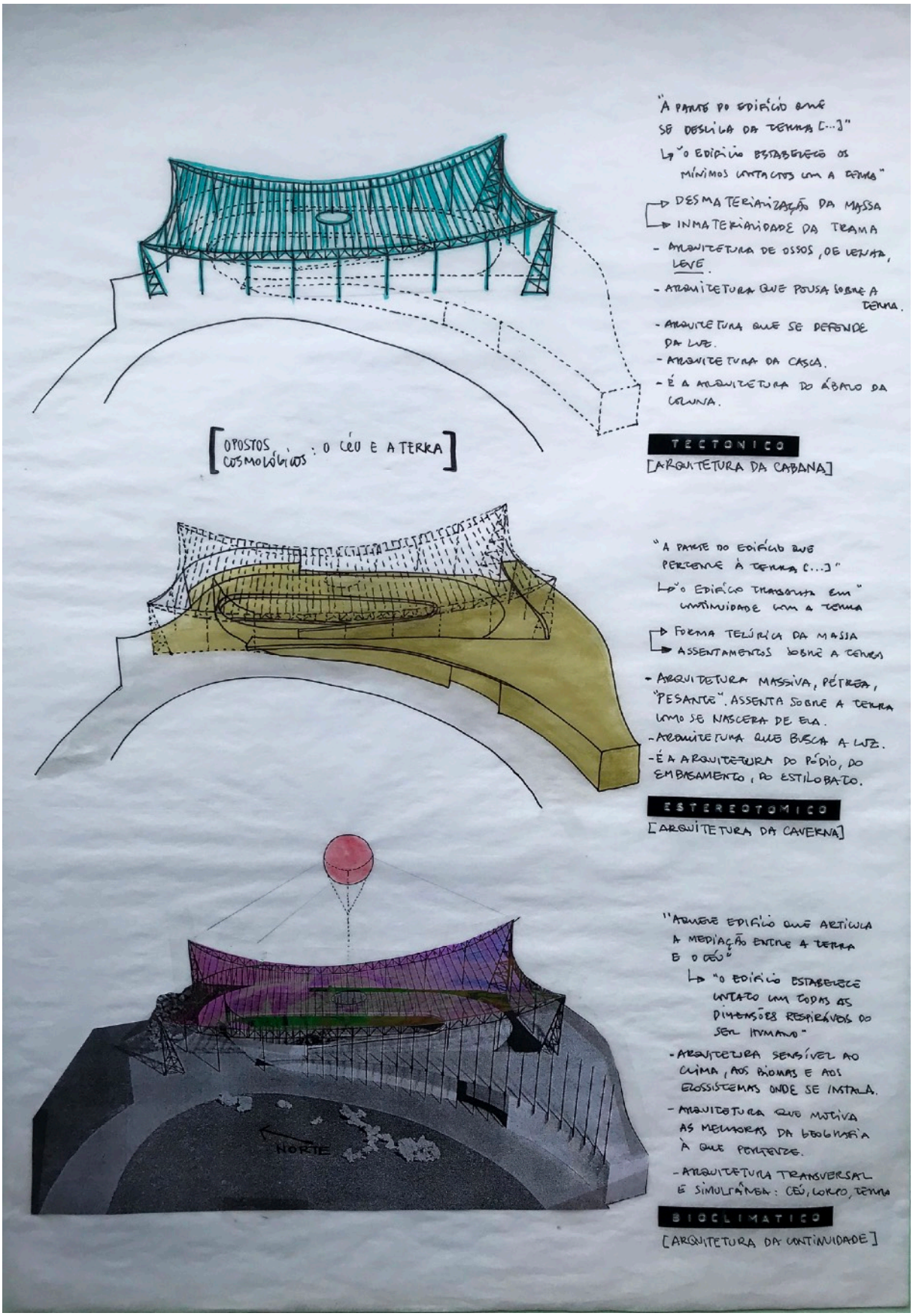


Análisis simbólico del pabellón de Brasil para la Expo de 1958: síntesis simbólica
Documento realizado por Juan Cabello Arribas, proyecto de pos-doctorado, PUC-RJ,2018.

e) *Análisis constructivo* (orden lógico de la organización constructiva, tanto mental como práctica aplicada en la realización de la obra)

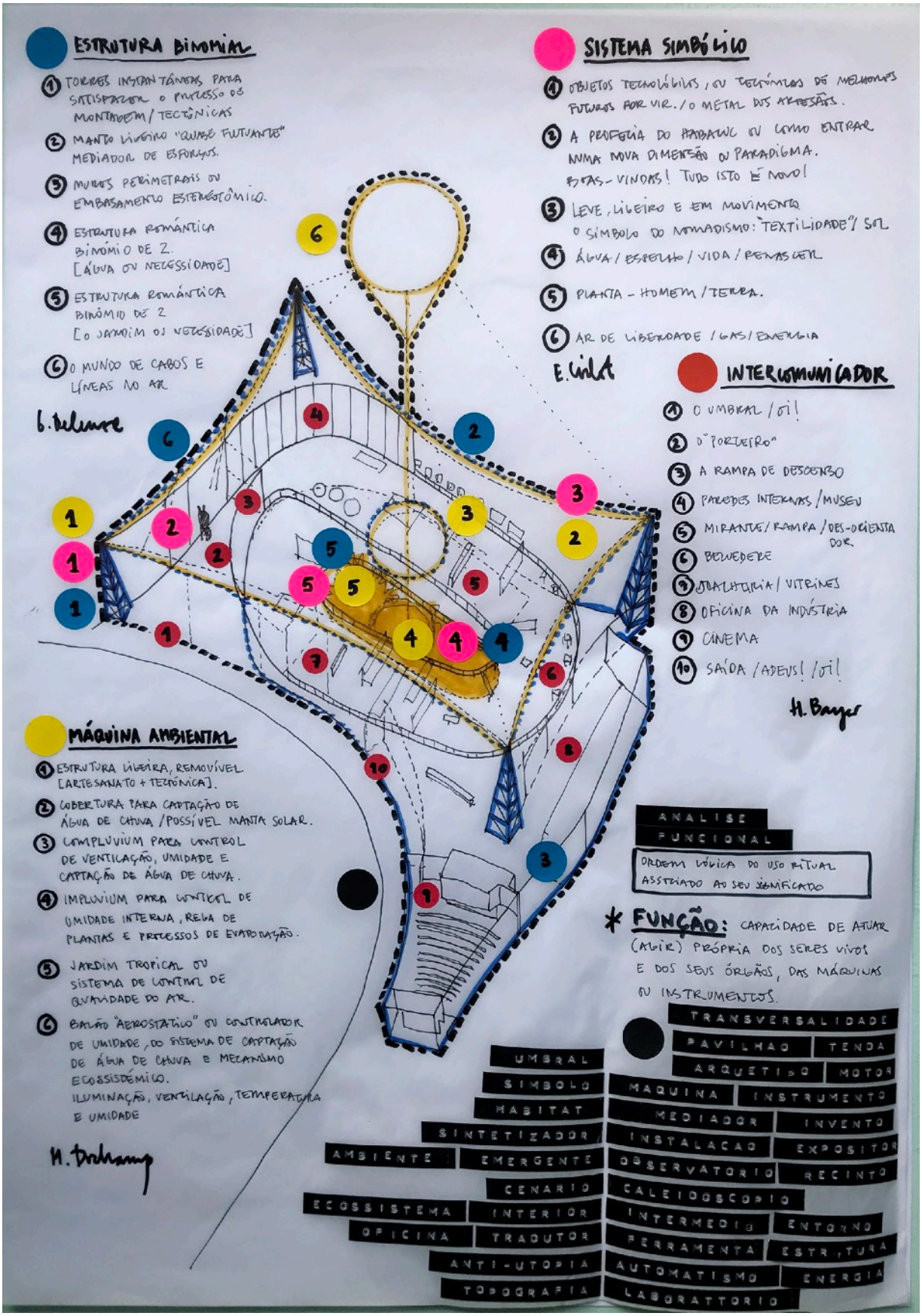


Análisis constructivo del pabellón de Brasil para la Expo de 1958: estructura y soporte
Documento realizado por Juan Cabello Arribas, proyecto de pos-doctorado, PUC-RJ,2018.



Análisis constructivo del pabellón de Brasil para la Expo de 1958: Tectónico, estereotómico y bioclimático
Documento realizado por Juan Cabello Arribas, proyecto de pos-doctorado, PUC-RJ,2018.

f) *Análisis funcional* (orden lógico del uso ritual asociado a su significado)



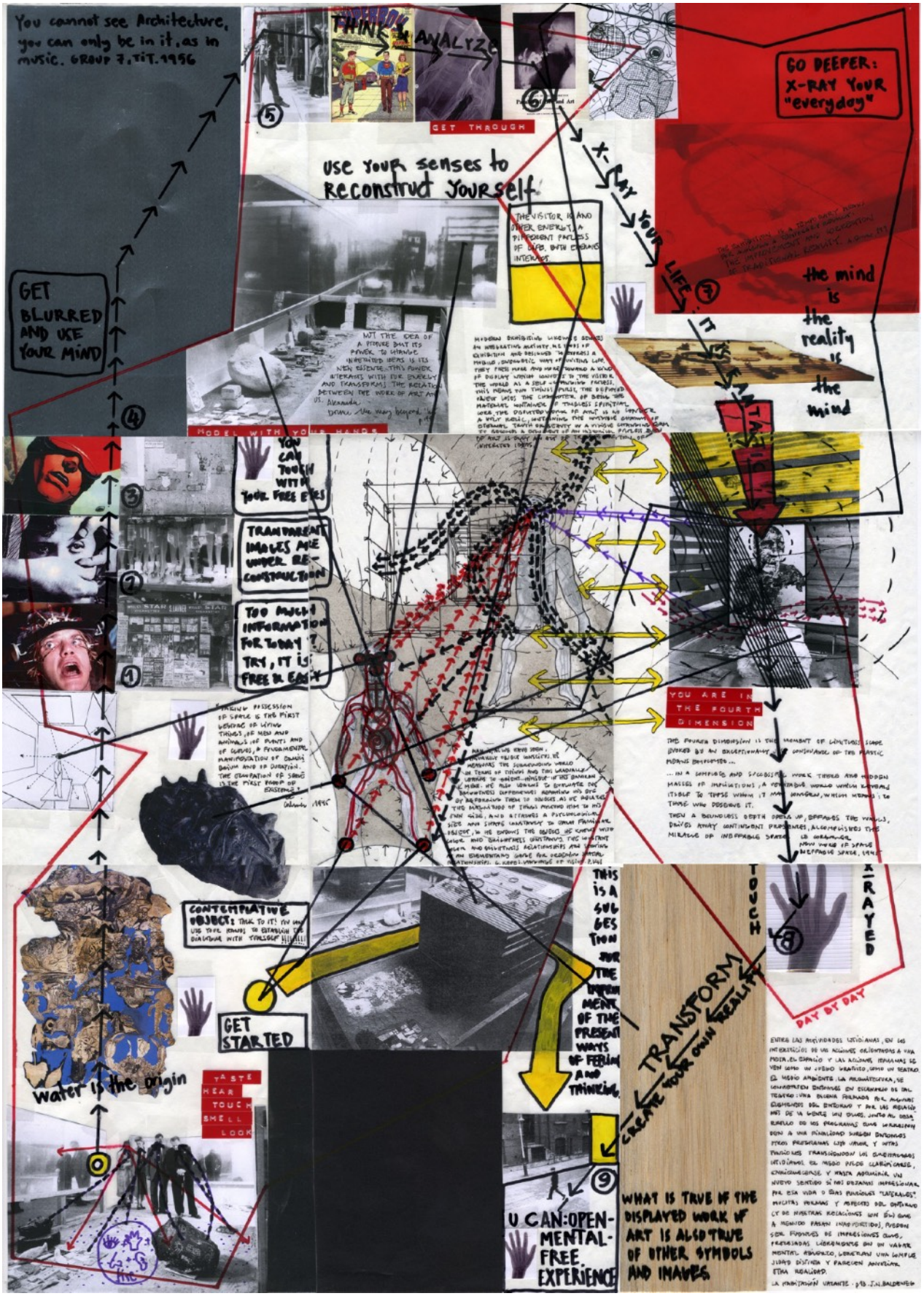
Análisis funcional del pabellón de Brasil para la Expo de 1958: función simbólica, comunicativa y ambiental
Documento realizado por Juan Cabello Arribas, proyecto de pos-doctorado, PUC-RJ,2018.

g) *Análisis histórico* (orden lógico de la obra entendida como acontecimiento histórico)



Análisis histórico del pabellón de Brasil para la Expo de 1958: tiempo sedimentado por capas
Documento realizado por Juan Cabello Arribas, proyecto de pos-doctorado, PUC-RJ,2018.

h) *Análisis perceptivo* (orden lógico de la aprehensión sensorial)



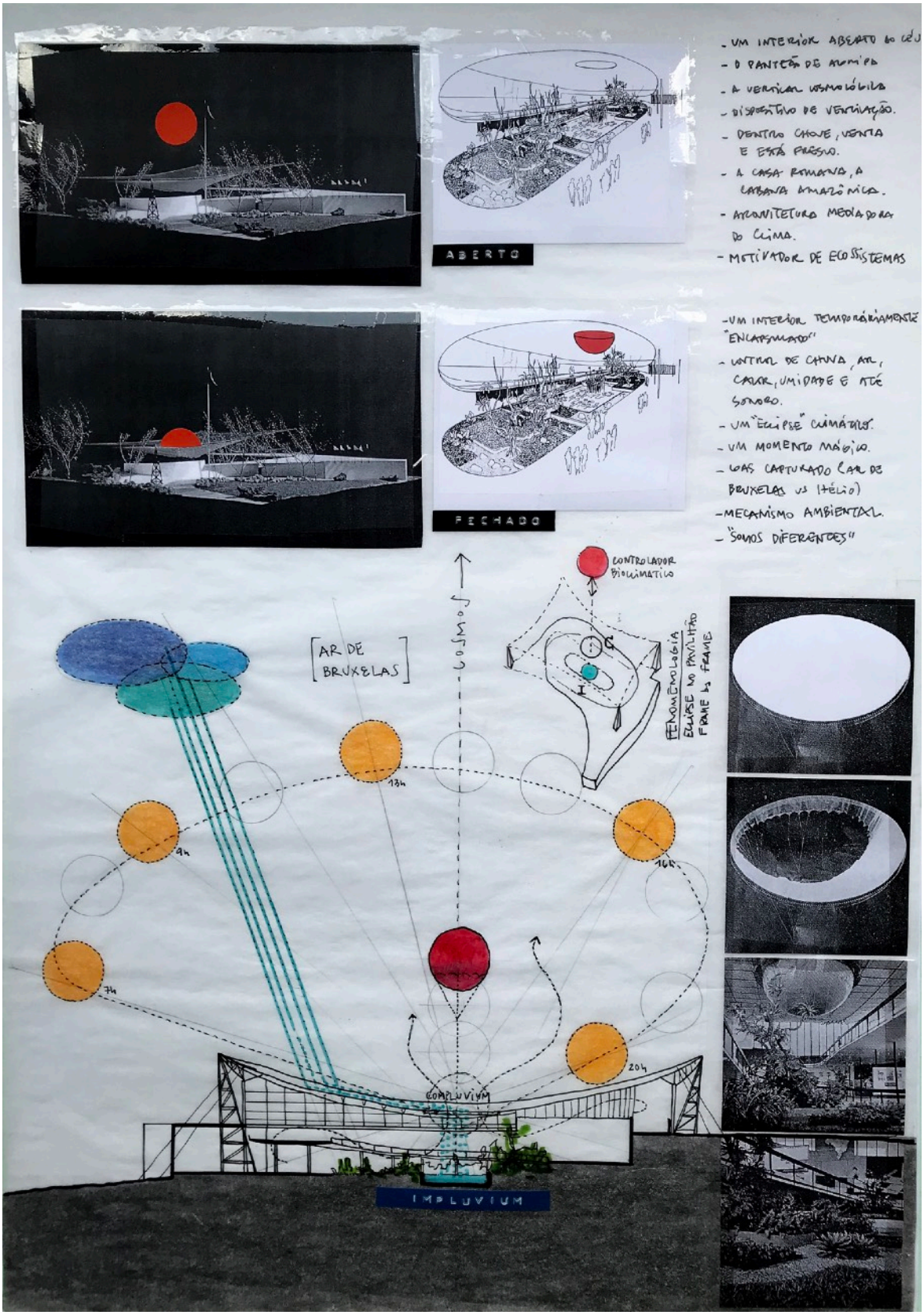
Análisis perceptivo de la instalación "Patio&Pavilion": reconocer a tientas
Documento realizado por Juan Cabello Arribas, tesis doctoral, julio 2008.

i) *Análisis comparativo* (orden lógico en relación con otras producciones artísticas)



Análisis comparativo del pabellón de Brasil para la Expo de 1958: tiempo sedimentado por capas
Documento realizado por Juan Cabello Arribas, proyecto de pos-doctorado, PUC-RJ,2018.

j) *Análisis ecológico* (orden lógico del proceso de montaje de una máquina ambiental)



Análisis ecológico del pabellón de Brasil para la Expo de 1958: mecanismos ambientales
Documento realizado por Juan Cabello Arribas, proyecto de pos-doctorado, PUC-RJ,2018.

Como se puede vislumbrar, todos los documentos fueron realizados a partir de un riguroso proceso de observación, análisis, interpretación y representación de los fragmentos de significado que fueron hallados en diferentes archivos y publicaciones a lo largo de las diferentes etapas de investigación.
De esta manera, surgieron nuevos textos, nuevas imágenes, nuevos ideogramas y nuevos mapas de entendimiento, que fueron creados para transformar la complejidad implícita en toda la documentación original en material legible y entendible por cualquier público.
Lo invisible se hizo visible.

De esta manera, con los cuadernos de papel de croquis A2, rotuladores, lápices, tijeras y pegamento, serán realizadas estos artefactos de técnica mixta que vendrán a desvelar las inflexiones que se esconden en las propuestas de Douglas Darden.
La casa para morir, se transformará en una nueva casa para habitar en las manos de esta investigación.

5. CARTOGRAFÍAS COMPLEJAS. Observación, crítica y reconstrucción desde el universo de las arquitecturas condenadas de Douglas Darden.

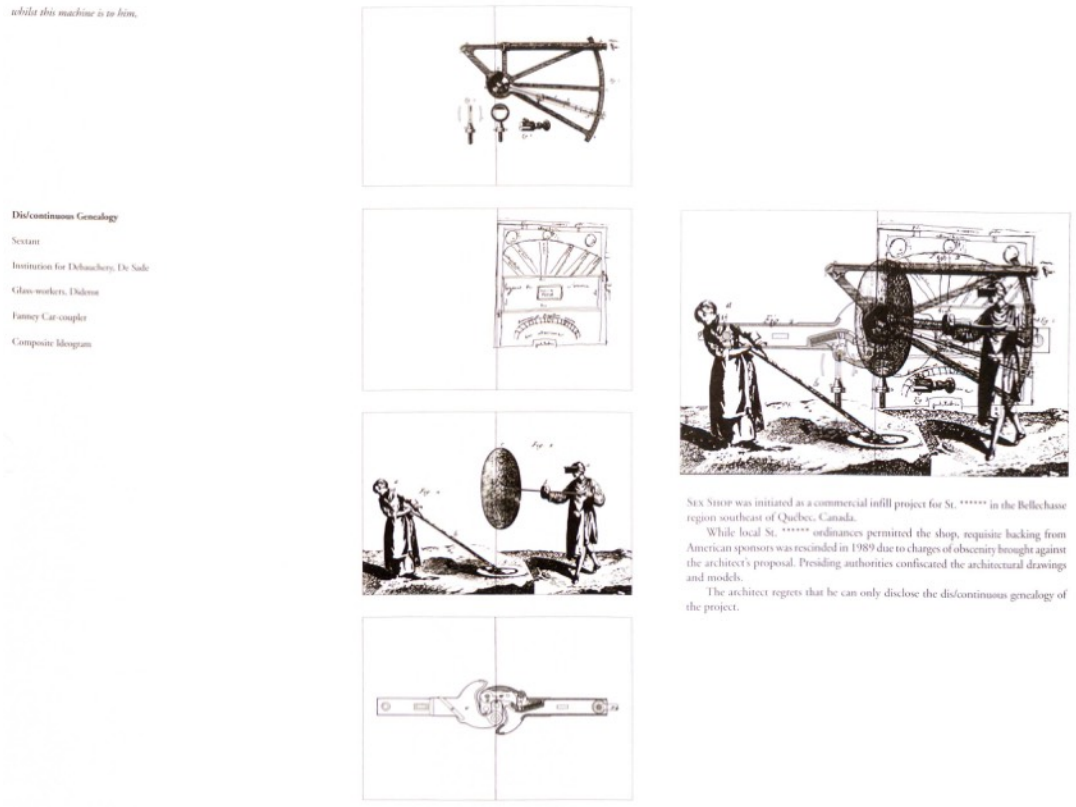
5a - Oxygen House: *A Near Triptych on the Act of Breathing.*
5b - Sex Shop: *An Immodest Proposal.*
5c - Museum of Impostors: *A Portrait of Last Identity.*

La obra de Douglas Darden "*Condemned Building*" se organiza alrededor de diez propuestas alegóricas entre las que se encuentra la *Oxygen House*, escogida como tema principal de este trabajo, por lo que no debemos tratarla como un fenómeno aislado.
Es un fragmento más de un único proyecto creativo a través del cual, conociendo y reconociendo todas sus partes, conseguiremos entender y visibilizar el mensaje oculto que se esconde tras esta obra llena de contradicciones y las visiones inversas que las complementan desde cada uno de los 9 fragmentos restantes.

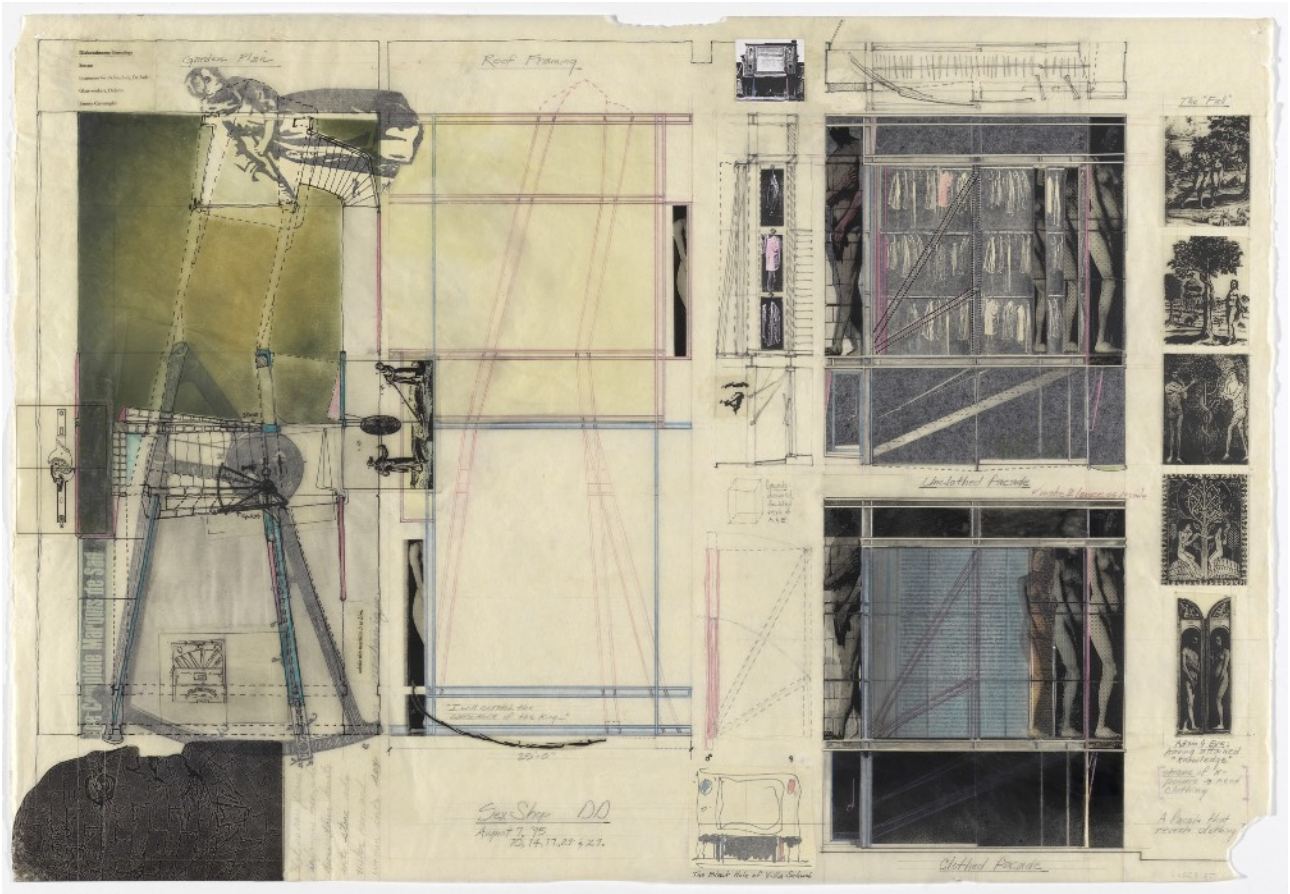
De la misma forma que la ***Oxygen House*** será observada, analizada, interpretada y representada minuciosamente a partir de la metodología explicada en el apartado anterior, los proyectos para el "***Sex Shop***" y el "***Museum of Impostors***" serán analizados de la misma manera.
Puede ser que a lo largo de la investigación, otros artefactos de esta serie de 10 surjan como piezas clave para comprender mejor las estrategias de Darden por lo que permanecerán siempre dispuestos a ser incluidos en este trabajo.

MUSEUM OF IMPOSTORS A Portrait of Last Identity	Architecture posits the ~~authentic~~. Architecture posits the **fake**.
TEMPLE FORGETFUL A Sanguine Tête-à-Tête	A monument is for ~~remembering~~. A monument is for **forgetting**.
CLINIC FOR SLEEP DISORDERS A Rondo on the Study of Sleep	Architecture ~~domesticates~~ our fears. Architecture **locates** our fears.
NIGHT SCHOOL A Surgical Lesion in Spectatorship	~~Light~~ is the revealer of form. **Darkness** is the revealer of form.
MELVILLA An Underline Reading	Architecture is the ~~reconciliation~~ with nature. Architecture is the **irreconciliation** with nature.
HOSTEL A Sliding Scale for Habitation	Architecture ~~takes possession of a place~~. Architecture **displaces**.
A SALOON FOR JESSE JAMES A Ballad with Two Endings	Architecture is ~~accommodation~~. Architecture is **confrontation**.
SEX SHOP An Immodest Proposal	Architecture ~~fulfills~~ desire. Architecture **objectifies** desire.
CONFESSIONAL A Station at Cross Purposes	Man is ~~at the center~~ of divine creation. Man is **off-center** of divine creation.
OXYGEN HOUSE A Near Triptych on the Act of Breathing	A house is for living. A house is for **dying**.

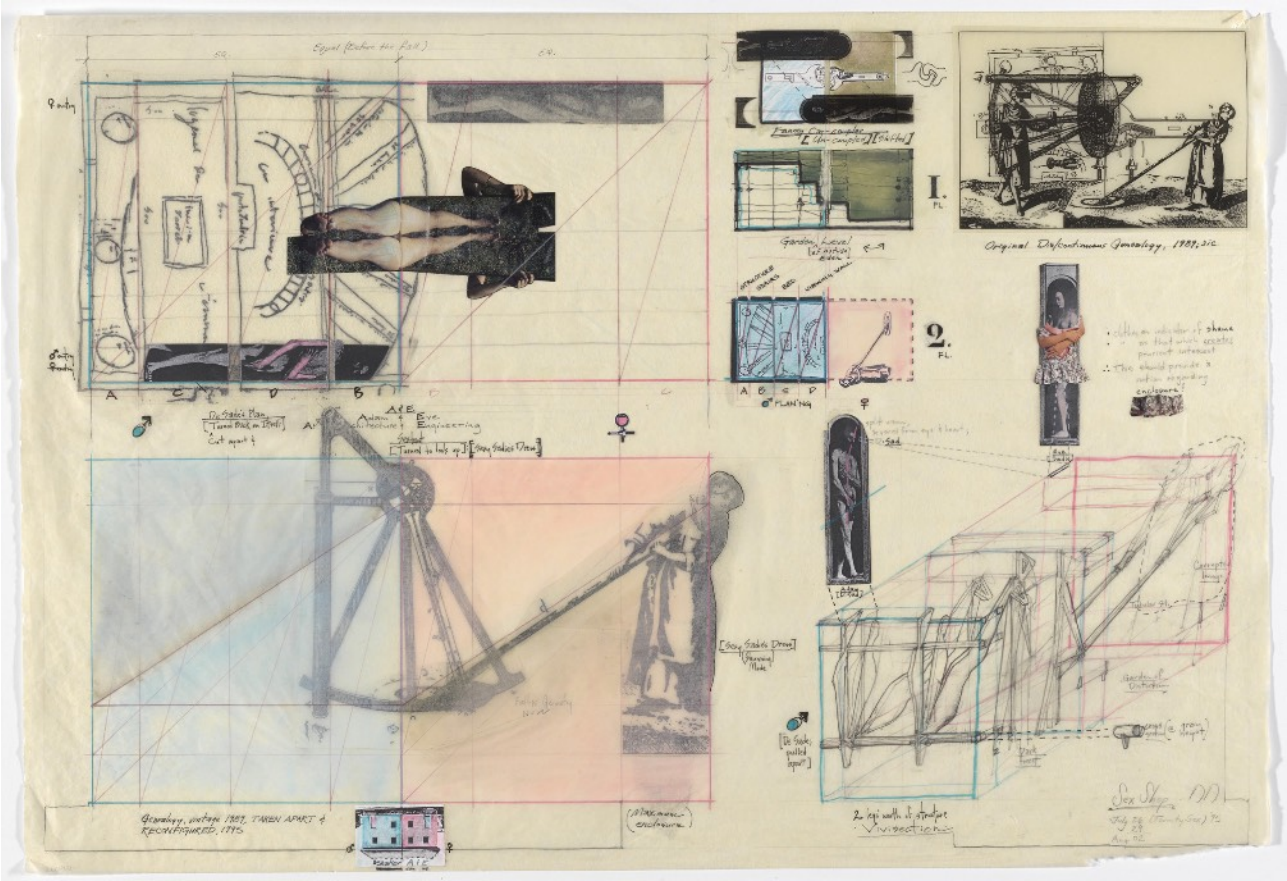
Diez proyectos en el prólogo de "*Condemned building*", Douglas Darden, 1979, Princeton University Press, 1993, p.9



Genealogía Discontinua para el "*Sex Shop*" , "*Condemned building*", Douglas Darden, 1979, Princeton University Press, 1993, p.122-123



"*Sex Shop*", croquis para el desarrollo del proyecto, Douglas Darden, 1995, MoMA Archive, Nueva York.



"*Sex Shop*", croquis para el desarrollo del proyecto, Douglas Darden, 1995,
MoMA Archive, Nueva York.

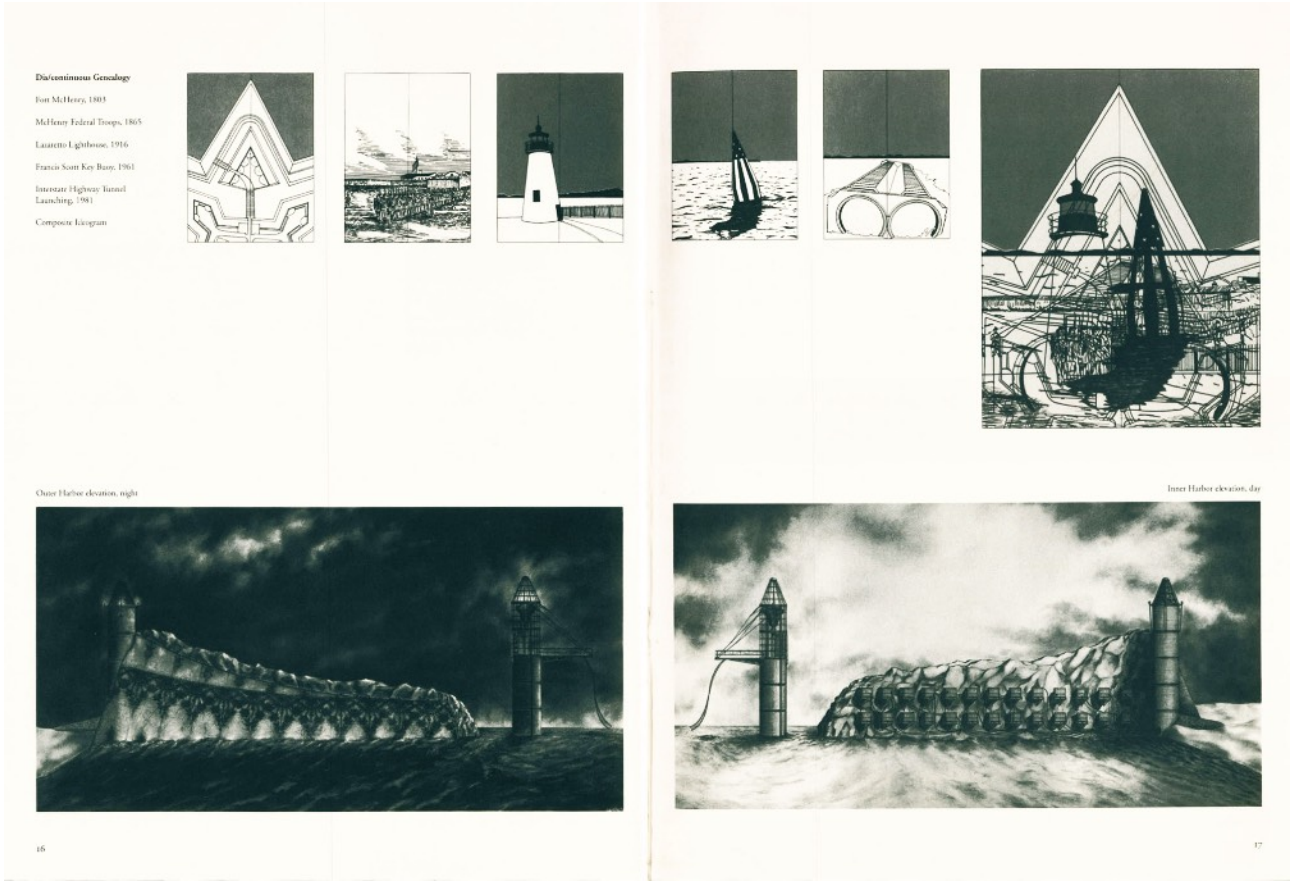
Si la genealogía discontinua para el desarrollo del "***Sex Shop***" revela claramente las conexiones de Darden con las maquinarias poéticas y de deseo desarrolladas por Marcel Duchamp y Francis Picabia a comienzos del Siglo XX, sus croquis de pensamiento o ideogramas, no solo ponen de manifiesto su relación directa con su obra manifiesto el "*Gran Vidrio*" (Duchamp, 1915-23) sino que permanecen en el archivo del MoMA de Nueva York como si formasen parte de los dibujos y documentos que podrían ser realizados durante los procesos de análisis de esta investigación.

La selección de este proyecto es fundamental para el desarrollo de esta investigación, ya que no solo rebela las conexiones entre la producción de la arquitectura moderna y el surrealismo no abstracto como una posibilidad para establecer nuevas relaciones en el interior de la sociedad y desde ella, sino que anuncian ya como los readymades o artefactos dialécticos de Duchamp, fueron entendidos por Darden para ser instalados en el Ambiente y comenzar a funcionar como nuevos mecanismos ecológicos fuera de las galerías y museos de arte.

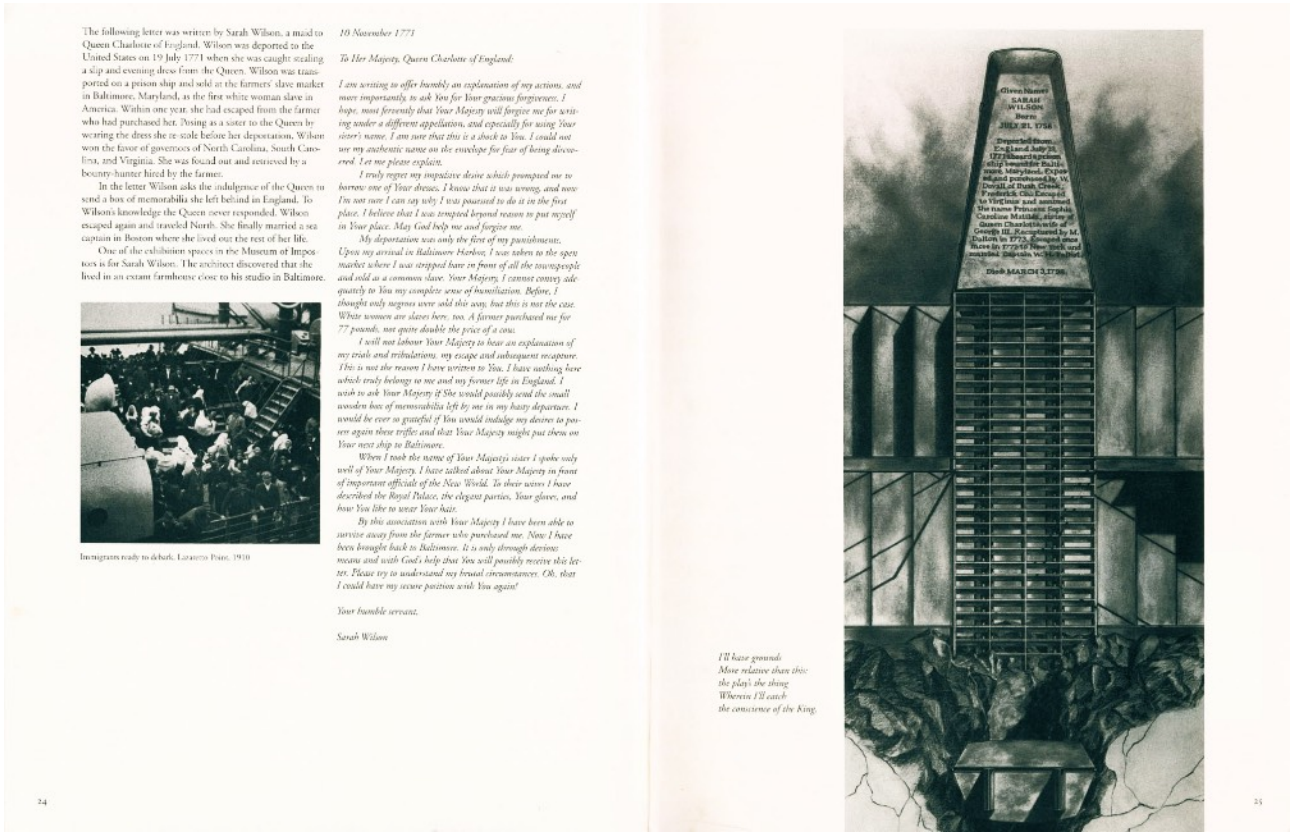
Si durante los años 50 y 60 del pasado siglo, una gran cantidad de artistas norteamericanos abandonaron el espacio expositivo para lanzarse a la amplitud del paisaje con su producción de "Land Art", tal vez los ejemplos de Douglas Darden puedan llegar a ser entendidos como maquinarias ambientales que fueron creadas por Darden para ser instaladas en la complejidad ecológica.

El proyecto para el "*Sex Shop*" conecta el deseo con el acto de habitar inherente a la *Oxygen House*, por lo que ambos, comparados o sumados, conseguirán establecer nuevas estrategias para actuar convenientemente en la geografía habitada actual, donde todo tipo de especies ansían nuevas dialécticas para garantizar su supervivencia y su futuro.

De aquí haber sido elegido para desarrollar este trabajo.



Genealogía Discontinua para el "*Museum of Impostors*" , "*Condemned building*", Douglas Darden, 1979, Princeton University Press, 1993, p.16-17



Carta de Sarah Wilson a la Reina Charlotte de Inglaterra , "*Condemned building*", Douglas Darden, Princeton University Press, 1993, p.24-25

A la Oxygen House y el Sex Shop se suma este tercer proyecto "***Museum of Impostors***" para mostrarnos no solo como Darden se desenvuelve en un ecosistema acuático como el del Puerto de Baltimore en Maryland, sino cómo también pone en funcionamiento su maquinaria arquitectónica para tratar un tema tan actual como el de la inmigración y la construcción de la identidad.

A modo de denuncia, esta propuesta no solo trae a debate las incoherencias políticas y el carácter alarmante de este nuestro mundo de migraciones sino que al mismo tiempo, se instala en el medio acuático para alarmarnos de la necesidad de cuidar nuestro bien más precioso: el agua.

Resume así la transversalidad de las propuestas del autor que, aproximándose a un problema social no deja a parte la realidad geográfica, ya sea tomando como excusa la idea del "finisterre" las fronteras políticas marítimas o la complejidad del gran Océano, donde tantos y tantos seres humano pierden su vida por intentar mejorar sus condiciones.
Ahora a la idea de habitar, se suma los conceptos de justicia e identidad política que desvelan la necesidad de mirar hacia nuestra realidad medio ambiental y cuestionarnos ambos desde una visión ecológica.
Justicia como equilibrio ecosistémico, política como identidad ambiental expanden la noción de la propia Ecología hacia las leyes de auto-organización de los seres humanos, que como en el resto de las especies ha perdido su genética homeostática o poder de auto-regeneración de acuerdo a los cambios climáticos.

Estos tres proyectos definen una cartografía compleja hacia la que mirar como un mapa de nuevas alternativas hacia la práctica arquitectónica expandida, y sin duda, que será uno de los documentos más elaborados de este trabajo, no solo para entender todas las estrategias invisibles de Douglas Darden sino también para conseguir comunicarlas.

6. FUENTES. Archivos y centros de investigación.

6.1. Archivos de investigación: material original.

a. **Archivos del Museum of Modern Art, Nueva York:**
Bocetos, dibujos, collages y maquetas para la *Oxygen House*, Douglas Darden.
Colección de dibujos e imágenes incluidos en "*Condemned Buildings*", Douglas Darden.

b. **Archivos de Columbia University, Nueva York:**
Douglas Darden, papers and drawings, 1979-1996:
Textos, notas, impresiones, negativos, diapositivas, bocetos, dibujos, videos, grabaciones de audio.

6.2. Centros de Investigación: textos, catálogos de exposiciones y artículos seleccionados.

a. **The Collection,** Museum of Modern Art, Nueva York**.**

b. **Biblioteca,** Museum of Modern Art, Nueva York**.**

c. **Department of Drawings & Archives, Avery Architectural and Fine Arts Library,** Columbia University, Nueva York.

d. **Douglas Darden State,** Columbia University, Nueva York.

e. **Biblioteca,** Columbia University, Nueva York.

f. **Biblioteca,** Princeton University, Nueva York.

g. **Biblioteca,** NY University, Nueva York.

h. **Biblioteca,** Museum of Modern Art, Filadelfia.

7. BIBLIOGRAFÍA.

7a. Bibliografia geral.

AAVV, *Archigram,* Centre Georges Pompidou, Paris, 1994.

ÁBALOS, Iñaki; HERREROS, Juan, *Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea, 1950-1990,* Editorial Nerea, San Sebastián, 1992.

ABEN, ROB; de WIT, Saskia, *The enclosed garden,* 010 Publishers, Rotterdam, 1999.

BANHAM, Reyner, *Theory and design in the First Machine Age,* The MIT Press, Cambridge, 2005.

BANHAM, Reyner, *The architecture of the well-tempered environment,* The University of Chicago, 1984 (primiera edição, 1969).

DEMETRIOS, Eames, *An Eames Primer,* Thames&Hudson Ltd, Londres, 2001.

ELIADE, Mircea, *Herreros y alquimistas,* Alianza Editorial, Madrid, 2001, (primeira edição 1956).

FRAMPTON, Kenneth, *Studies in Tectonic Culture. The poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture,* The MIT Press, Cambridge, 1995.

FRANCES, Robert (ed.), *Psicología del arte y de la estética,* Ediciones Akal, Madrid, 2005 (primeira edição, 1979).

FOSTER, Hal, *La posmodernidad,* Ed. Kairós, Barcelona, 2002 (Titulo original: *"The Anti-aesthetic: essays on postmodern culture,* 1983).

GEDDES, Patrick, *Cities in evolution: an introduction to the Town Planning Movement,* Routledge, Nova Iorque, 1995 (primeira edição, 1915).

ITO, Toyo, *Escritos,* CO de Arquitectos Técnicos de Murcia, Murcia, 2000.

KRAUSS, Rosalind E., *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos,* Editorial Alianza Forma, Madrid, 2002.

LE CORBUSIER, *Précisions ur un etat présent de L'architecture et de L'urbanisme*, Crês, Paris, 1930.

NAVARRO BALDEWEG, Juan, *La habitación vacante*, Editorial Pre-Textos, Gerona, 2001.

OCKMAN, Joan, *Architecture Culture 1943-1968: A Documentary Anthology,* Columbia Books of Architecture / Rizzoli, Nova Iorque, 1997.

SENNETT, Richard, *El artesano,* Ediciones Anagrama, Barcelona, 2002.

SMITHSON, Alison e Peter, *Cambiando el arte de habitar,* Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001.

RUDOFSKY, Bernard, *Architecture without architects. A short introduction to non-pedigreed architecture,* University of New Mexico Press, Albuquerque, 1987 (primeira edição, MoMA 1964).

WELTER, Volker M., *Biopolis: Patrick Geddes and the city of life,* The MIT Press, Cambridge, 2003.

7b. Bibliografia específica.

BUCKMINSTER FULLER, Richard, *Operating Manual for Spaceship Earth*, Lars Müller Publishers, Zurich, 2008-2018 (primeira edição, 1969).

BUCKMINSTER FULLER, Richard, *Manual de Instruções para a Nave Espacial Terra*, Via Óptima Editorial, Porto, 1998 (primeira edição, 1969).

BURLE MARX, Roberto, *Arte & Paisagem*. Conferências escolhidas, Livraria Nobel, São Paulo, 1987.

BILL, Max, "*Sobre el estado actual del arte de construir"*, Revista 2G n.29-30, MAX BIIL, ARQUITECTO, Editorial Gustavo Gili S.A, Barcelona, 2004 p.268-269.

COOK, Peter, *Archigram*, Princeton Architectural Press, Nueva York, 1999.

DELEUZE, Gilles, *Francis Bacon. Lógica de la sensación,* Arena Libros, Madrid, 2005.

DURDEN, Douglas, *Condemned Building. Plans, sections, elevations, details, models, ideograms, scriptexts, and letters for ten […] allegorical works of architecture*", Princeton University Press, Nueva York, 1993

LEVIN, Simon A., *The Princeton guide to Ecology*, Princeton University Press, New Jersey, 2009.

MUMFORD, Eric, *The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960*, The MIT Press, Cambridge, 2000.

MUMFORD, Lewis, *El mito de la máquina*, Pepitas de calabaza, Logroño, 2011.

ODUM, Howard T., *Environment, power and society for the twenty-first century. The hierarchy of energy*, John Wiley & Sons, Nova Iorque, 1970.

ODUM, Eugene P., *Fundamentos da Ecologia*, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2004 (primeira edição 1953).

SANDLER, Simon, *Archigram. Architecture without architecture,* The MIT Press, London, 2005.

SMITHSON, Alison, "*Team 10 Primer",* Architectural Design, Londres, Dezembro 1962, p.559-601.

WELTER, Volker M., *Biopolis: Patrick Geddes and the city of life*, The MIT Press, Cambridge, 2003.

WILDEN, Anthony, *Sistema y estructura. Ensayos sobre comunicación e intercambio*, Alianza Editorial, Madrid, 1979.

7c. Bibliografia metodológica.

AAVV, *Escritos de arte de vanguardia 1900-1945*, Ediciones AKAL, Madrid, 1999.

BANHAM, Reyner, *Los Ángeles. La arquitetura de cuatro ecologias,* Puente Editora, Barcelona, 2016 (primeira edição, 1971).

BRAHAM, William W., *Architecture and systems ecology. Thermodynamic principles of environmental building design, in three parts*, Routledge, Nova Iorque, 2016.

CIRLOT, Juan Eduardo, *Diccionario de símbolos,* Ediciones Siruela, Madrid, 2005.

COSTA FERREIRA, Moacyr, *Dicionário de inventos e inventores,* Editor Publicações, São Paulo, 1984.

DeLANDA, MANUEL, *A new philosophy of society. Assemblage Theory and Social Complexity,* Continuum Publishing, Nova Iorque, 2006.

DORNER, Alexander, *The way beyond "art" – the work of Herbert Bayer,* Wittenborn, Schultz Inc., Nova Iorque, 1949 (primeira edição, 1947).

GARCIA CANCLINI, Néstor, *Culturas Híbridas*, Ed. USP, São Paulo, 2008 (primeira edição, 1989).

GEDDES, Patrick, *Civics as applied Sociology,* Part I, Sociological Papers, Ed. V. Bradford, Londres, Macmillan, 1905.

HEJDUK, John, *Víctimas,* Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Múrcia, 1993 (primeira edição, Architectural Association, Londres, 1986).

JUNG, Carl G., *El hombre y sus símbolos,* Ediciones Paidós, Barcelona, 1997.

JUNG, Carl G., *Psicología y simbólica del arquetipo,* Ediciones Paidós, Barcelona, 1992.

JUNG, Carl G., *Os arquetipos e o inconsciente coletivo,* Editora Vozes, Petrópolis, 2002 (primeira edição, 1976).

KEPES, Gyorgy, *Language of Vision*, Dover Publications Inc., Nova Iorque, 1995.

KEPES, Gyorgy, *Structure in Art and in Science,* George Braziller, Nova Iorque, 1968.

MONTANER, Josep María, *Do diagrama às experiências rumo a uma arquitetura de ação,* Editorial

Gustavo Gili, Barcelona, 2017.

MUNARI, Bruno, *¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual,* Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002.

OCKMAN, Joan, *The pragmatist imagination. Thinking about "things in the making",* Princeton Architectural Press, Nova Jersey, 2002.

ORTEGA Y GASSET, José, *Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía,* Alianza Editorial, Madrid, 2002 (primeira edição, 1939).

RAMÍREZ, Juan Antonio, *Duchamp: el amor y la muerte, incluso*, Ed. Siruela, Madrid, 1993.

ROGER, Alain, *Breve Tratado del Paisaje*, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 2007.

SEGUÍ, Javier; PLANELL, Joaquín; BURGALETA, Pedro María, *La interpretación de la obra de arte,* Editorial Complutense, Madrid, 1996.

SEITZ, William C., *The art of assemblage,* The Museum of Modern Art, Nova Iorque, 1961.

VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUT, Steven, *Aprendiendo de las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 2004 (primeira edição, MIT Press, 1977).

WOLFRAM, Eddie, *History of collage,* Macmillan Publishing Co, Nova Iorque, 1975.

8. CALENDARIO DE TRABAJO.

Este trabajo de investigación ha sido pensado para ser realizado en tres etapas -observación, análisis e interpretación-representación- organizadas en el tiempo de la siguiente manera:

1. **observación: trabajo de campo y toma de datos.** Esta primera etapa será realizada entre los archivos del MoMA y Columbia University, así como en las bibliotecas indicadas anteriormente. El objetivo principal será el de recabar información sobre la producción de Douglas Darden de forma exhaustiva.

   2 meses de trabajo

2. **análisis: estudio de fragmentos y generación de los primeros mapas.** Durante la segunda etapa serán revisados los documentos gráficos y escritos y, a partir de ellos, serán generados los primeros mapas visuales e ideogramas estratégicos, enriquecidos por la atmósfera neoyorquina donde serán realizados.

   2 meses de trabajo

3. **interpretación-representación: artefactos visuales y travesías de lectura.** Esta tercera etapa ofrecerá la posibilidad de conocer la Oxygen House en su totalidad analizada, contemplando ya las primeras conclusiones alcanzadas y haciendo visible aquellas ecologías invisibles que se pretenden descubrir.

   2 meses de trabajo

Tras la estancia en Nueva York y tras haber elaborado todo el trabajo de investigación creativa, o lo que es lo mismo, de creación científica, será elaborado un texto que a modo de publicación o estrategia de comisariado podrá llegar a proponer el lanzamiento de un libro o la realización de una exposición.

Madrid, 25 de marzo de 2024.
Juan Cabello Arribas