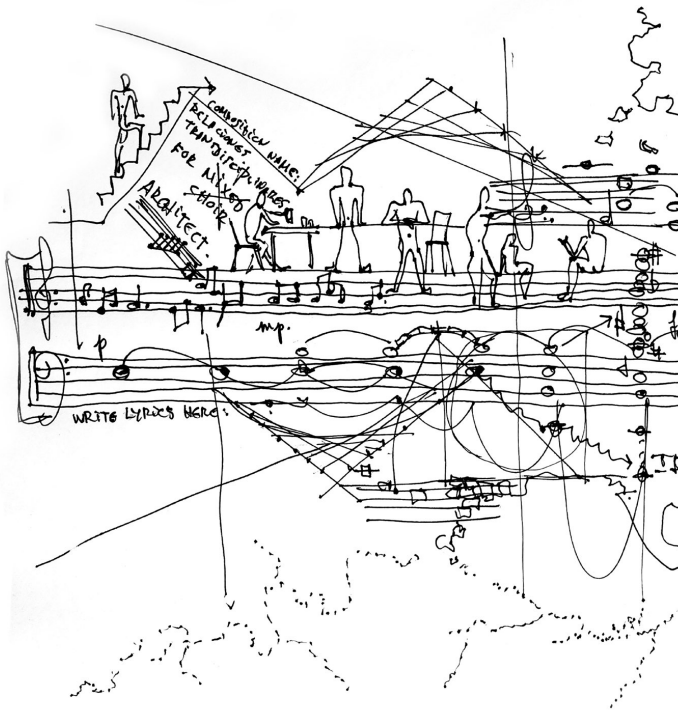
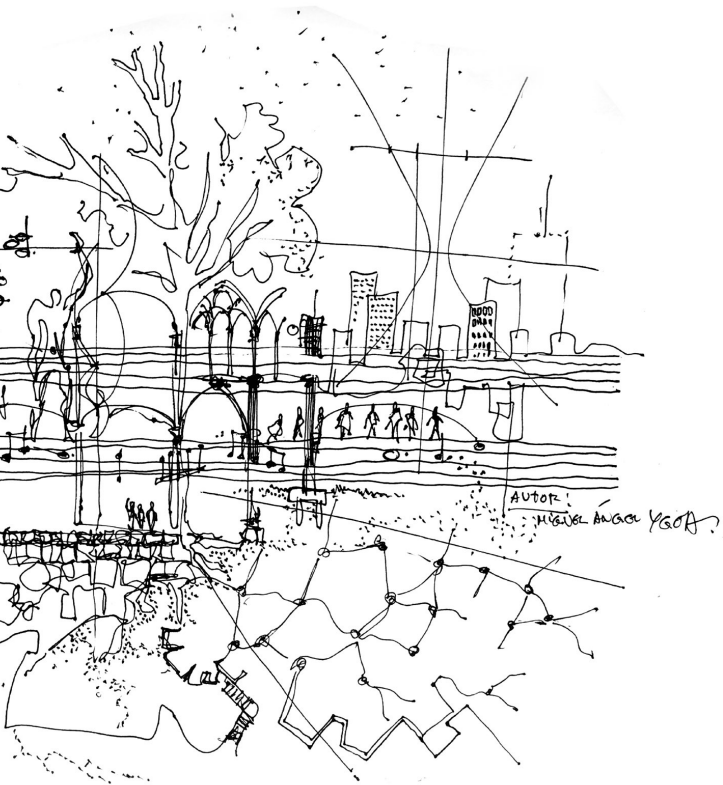

**EXTRA-
ARQUITECTÓNICOS**
arquitectos en los límites de la disciplina
MIGUEL ÁNGEL YGOA

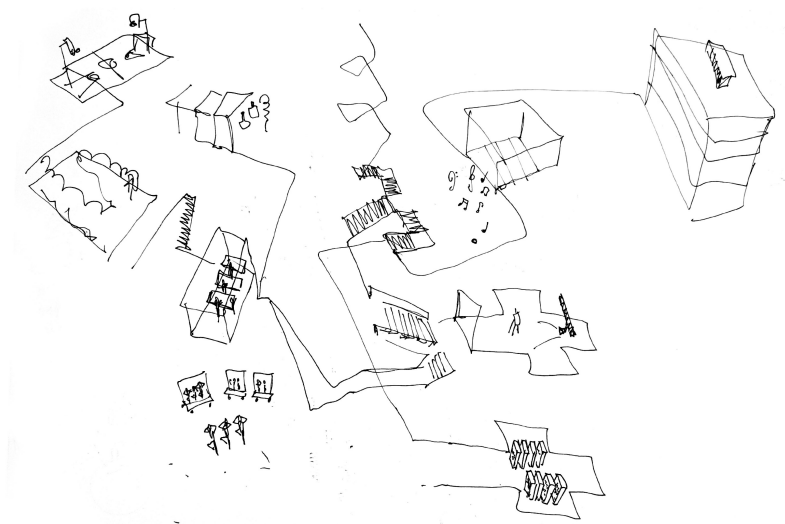

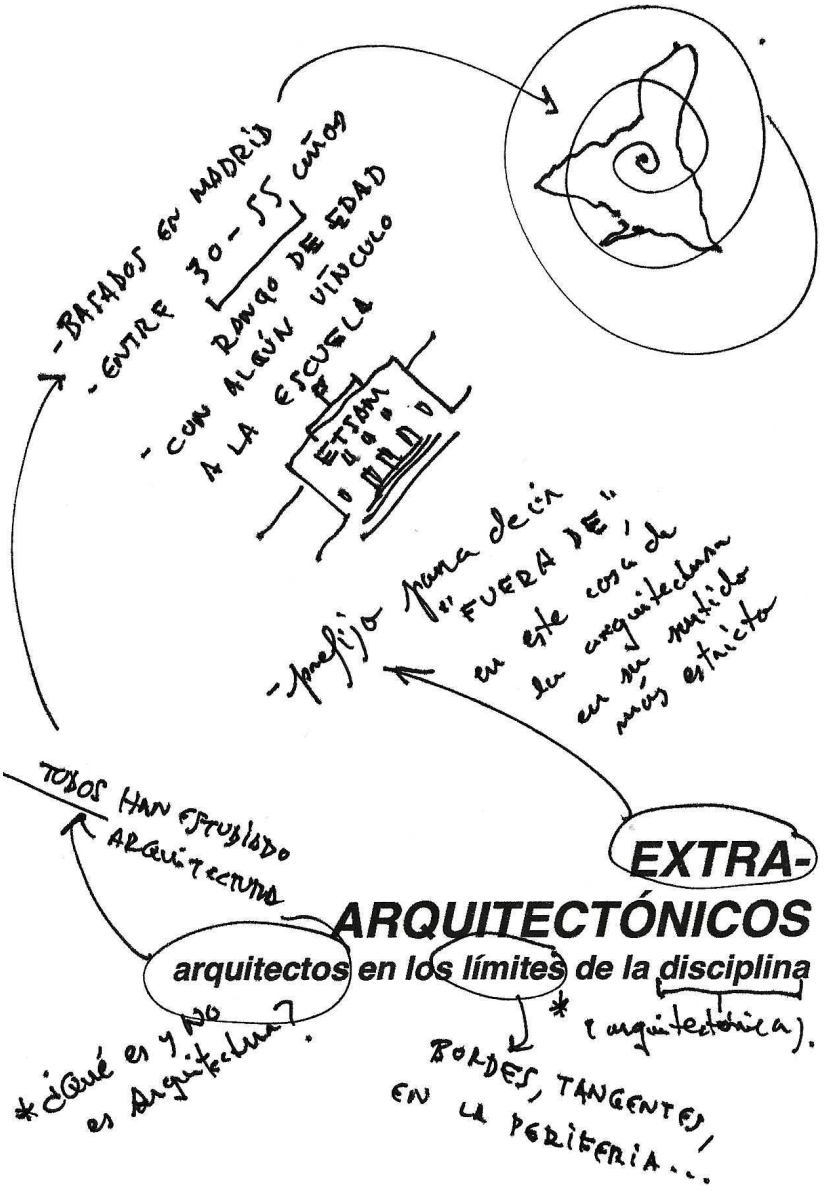
**EXTRA-
ARQUITECTÓNICOS**
*arquitectos en Madrid, vinculados a la ETSAM,
en los límites de la disciplina*
MIGUEL ÁNGEL YGOA
Trabajo Fin de Grado ETSAM 2024/25, tutora: Sálvora Feliz

ÍNDICE

. Resumen	10
. Introducción	12
. Preguntas de investigación	14
. Objetivo	16
. Metodología	18
. Situación actual	24
<i>Un breve (brevísimo) repaso histórico</i>	25
. Investigación	31
<i>Conversaciones EXTRA-ARQUITECTÓNICAS.</i>	35
<i>María Mallo: escalas, docencia y tejer redes.</i>	37
<i>Miguel Fernández-Galiano: fotografía y editorial.</i>	43
<i>Raquel Congosto: narrativas, comunicación y espacio urbano.</i>	49
<i>Salvora Feliz Ricoy: mediación, dinámicas y arquitecturas efímeras.</i>	57
<i>Enrique Bordes: comunicación, museografía y cómic.</i>	63
<i>Arturo Franco: cine y maestros.</i>	71
<i>María Fernández: edición asimétrica, libros y música.</i>	77
<i>Coro Xenakis: músicos y cantantes.</i>	85
. Resultado y Conclusiones	95
<i>Miguel Ángel Ygoa-EXTRAS, canal de entrevistas</i>	
<i>EXTRA-ARQUITECTÓNICOS, un documental de Miguel Ángel Ygoa</i>	102

**EXTRA-
ARQUITECTÓNICOS**
arquitectos en los límites de la disciplina

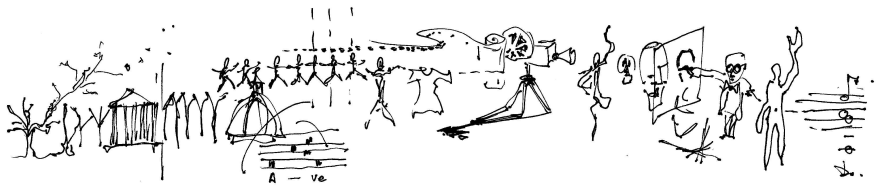
. Resumen

EXTRA-ARQUITECTÓNICOS es un trabajo que trata de explorar las conexiones interdisciplinarias entre arquitectos y otras prácticas creativas que se salen de lo “arquitectónicamente ortodoxo” y trabajan en campos creativos como el cine, la música o la instalación artística, entre otros. Siempre aplicando los procesos proyectuales propios de la arquitectura a estos campos que en adelante llamaremos **EXTRA-ARQUITECTÓNICOS**.

El trabajo ha consistido en explorar estas conexiones a través de entrevistas a ocho casos de estudio. Ocho arquitectos o grupos de arquitectos en un rango de edad de entre 30 - 55 años, con base en Madrid y con vínculos a la ETSAM.

Estas entrevistas se han materializado en dos formatos distintos: el documento escrito aquí presente y en vídeo. Este segundo a dado pie al montaje de un canal de reproducción en la plataforma YouTube, con las entrevistas editadas en vídeos de unos diez minutos aproximadamente y un DOCUMENTAL de cuarenta minutos que conecta las diversas entrevistas y que, mediante la herramienta de la edición, expone las diferentes conexiones entre los casos de estudio.

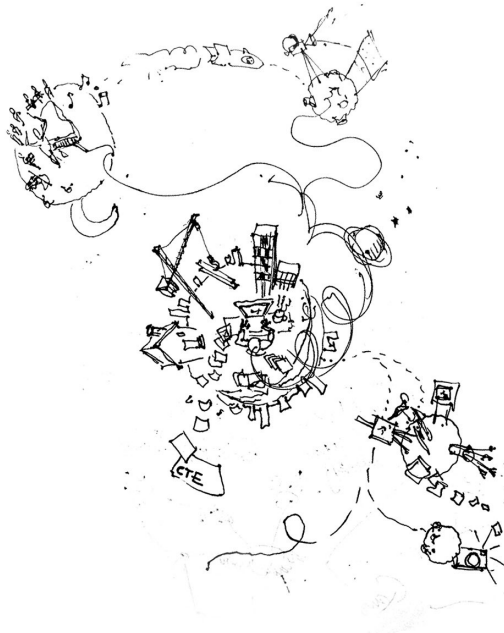
En conclusión el trabajo pretende ofrecer un archivo de consulta de “extra-arquitectos” como referencia; explorar mediante el formato escrito (texto y dibujo) y el lenguaje audiovisual la relación entre distintas disciplinas con la arquitectura; encontrando que el arquitecto está capacitado para trabajar en diversos campos y relacionando personajes dispares bajo el nombre **EXTRA-ARQUITECTÓNICOS**.

. Introducción

Los extraterrestres existen...

Durante siglos los arquitectos se han dedicado a ser profesionales de la adaptación, del cambio, de saber aplicar sus habilidades proyectuales a cualquier problema creativo. Y es que el común denominador de cualquier “producto” que podría llamarse arquitectónico es el espacio. El espacio visual o sonoro, el espacio grande o pequeño, real o virtual, plano o volumétrico. Por desgracia en los últimos años la arquitectura se ha visto denigrada a una profesión administrativa más, donde el arquitecto es un ejecutor de trámites, donde ni se valora, ni se premia, ni se busca la creatividad. Así que los niños que soñaban con construir grandes catedrales, se han visto obligados a buscar, construir y hacer realidad sus mundos en otro tipo de espacios y por tanto en otro tipo de disciplinas. Y se han salido del entendimiento ortodoxo de la arquitectura y son ahora los astronautas que por el bien del mundo de la arquitectura y de todos sus habitantes se han aventurado a explorar otros mundos creativos. Han aterrizado en campos aparentemente ajenos a la arquitectura y han probado respirar su oxígeno, convirtiéndose en los extraterrestres de estos planetas extraños. Así que antes de conocer a algunos de estos seres *extra-arquitectónicos* de nuestros días, demos un breve paseo para acordarnos de los que vinieron antes.

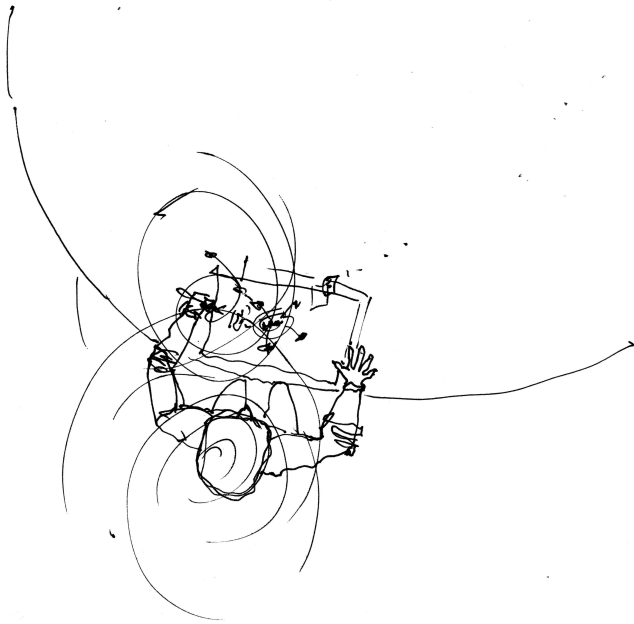

. Preguntas de investigación

Según el diccionario de la Real Academia Española el arquitecto es aquella “Persona capacitada para ejercer la arquitectura”, pero ¿de qué maneras puede ejercerla? ¿Puede acaso un arquitecto dedicarse a hacer cine? ¿Qué pasa si un arquitecto quiere dejar de dibujar planos de fontanería y en su lugar perseguir la fotografía? Si un arquitecto tiene un estudio de arquitectura en el que construye edificios pero también hace películas y cortometrajes, ¿es esto un mero hobby u otra manera de hacer arquitectura? Y si es o no es así ¿que relación guarda una disciplina con la otra?

Si un estudiante sale de la carrera tras años de entrenamiento en hacer colosales edificios y concursos megalómanos, ¿qué pasa cuando se le cae el mundo al darse cuenta que fuera de la Escuela no hará semejantes obras? ¿Qué puede hacer con las habilidades que tanto le ha costado dominar? ¿Qué hacer con ese deseo innato de hacer?

Éstas son solo algunas de las cuestiones que este trabajo pretende responder.

. Objetivo

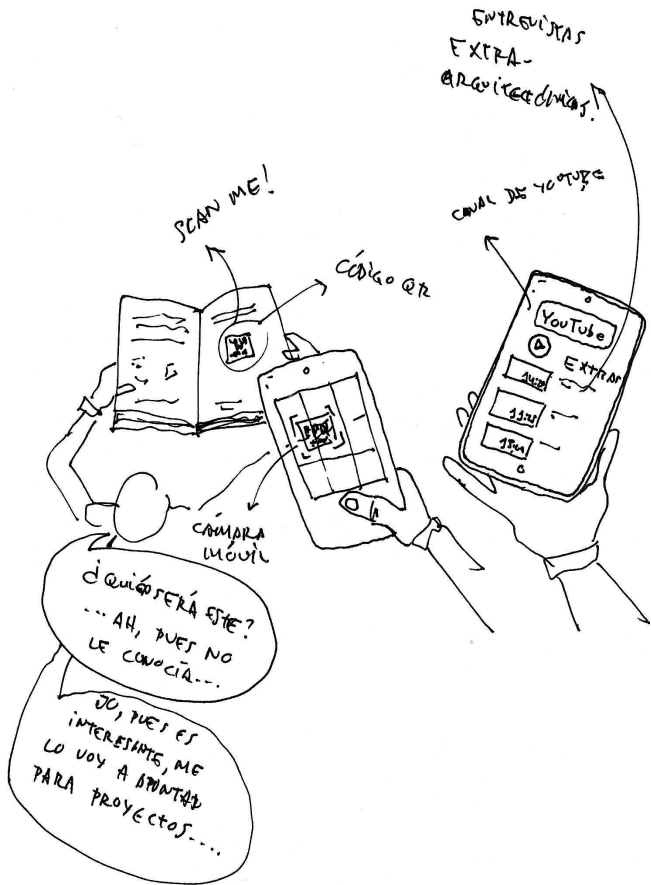
El objetivo de este trabajo es responder a las preguntas de investigación planteadas, explorando la relación transdisciplinar que puede existir entre diversos campos creativos estudiando el caso particular de ocho arquitectos en Madrid, de entre 30 y 55 años, que poseen algún vínculo con la Escuela de Arquitectura de Madrid y practican la arquitectura en campos diversos.

También se pretende con este trabajo, ofrecer al lector interesado una lista de referentes que puedan servirle. Partiendo de la base de que buscar referentes, en cualquier práctica creativa, incluida la arquitectura, es común. Esta investigación pretende dar a conocer una serie de referentes que se salen de la arquitectura y que pueden servir para estudiantes y profesionales de otros campos.

El objetivo se podría considerar realizado si alguien tras leer este libro dice “ah pues yo no conocía a este arquitecto, voy a buscar lo que hace”, o “qué interesante éste que mezcla arquitectura y literatura, quiero leer alguna novela suya” o algo tan impactante como “antes no sabía a qué dedicarme como arquitecto, ahora sí”.

Todas estas afirmaciones pueden sonar ambiciosas pero en realidad se busca que este trabajo sea práctico y sirva como una especie de “menú de referentes” además de encontrar estos vínculos interdisciplinarios. Adicionalmente, de manera fractal, cada uno de los arquitectos entrevistados hace mención a otros arquitectos, artistas y personas de interés que son referentes personales suyos, y así la lista de referentes que uno puede conocer a través de este trabajo se ve multiplicada exponencialmente.

Como fruto o producto de esta investigación, también está el de construir un archivo virtual donde recoger los testimonios de los casos de estudio. Esto se hace explorando diversos formatos (explorar los formatos de comunicación también es uno de los objetivos de este trabajo). Aparte del documento escrito que se está leyendo ahora, las conversaciones con estos creativos han sido recogidas en un canal de YouTube al que se puede acceder escaneando los códigos que aparecen a lo largo del mismo.

. Metodología

La herramienta principal de esta investigación es la entrevista. Los sujetos de estas conversaciones han sido elegidos por sus ejercicios en respectivos campos tangenciales a la arquitectura como: la instalación artística, el cine, el diseño de producto, la literatura, edición de libros, la música, el cómic o la arquitectura efímera.

Todos estos arquitectos, además, están en una horquilla de edad de entre 30 y 55 años; están asentados en Madrid y tienen alguna relación con la ETSAM, ya sea por estudios, trabajo o vínculo con cualquiera de sus actividades.

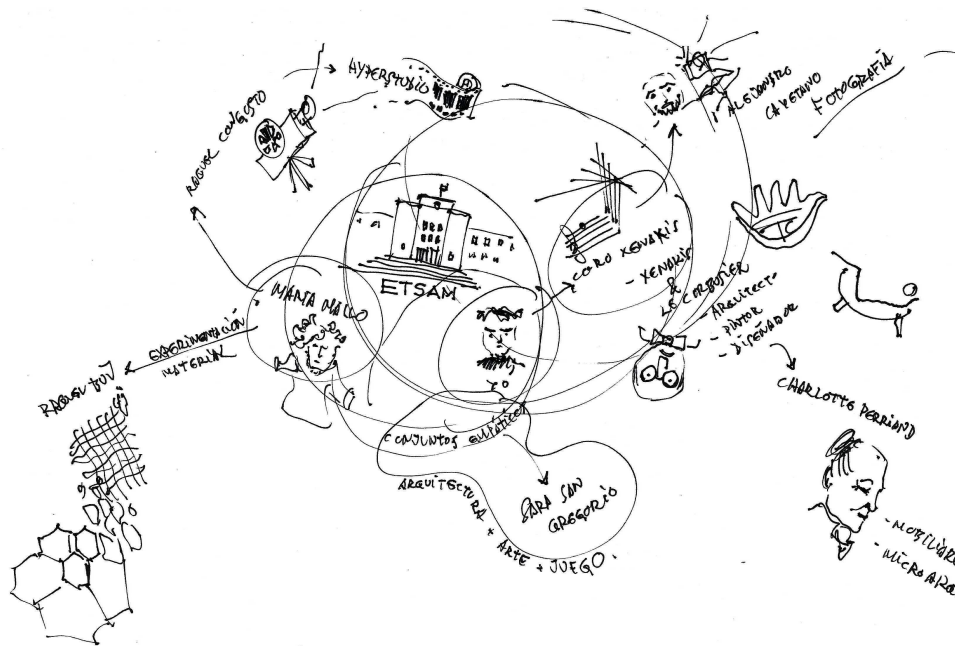
Si bien todos han estudiado la carrera de Arquitectura, cabe destacar dos casos: María Fernández y (del Coro Xenakis) Alejandro Cayetano y Coral Argüelles no estudiaron en la Escuela de Madrid. Sin embargo los tres tienen ahora un vínculo con la ETSAM. En el caso de María, editora en Ediciones Asimétricas, es alumno del Programa de Doctorado en Comunicación Arquitectónica de la ETSAM. Alejandro Cayetano, que realizó sus estudios de arquitectura en Sevilla y es fotógrafo, tiene su vínculo con la Escuela, al igual que Coral, por medio del Coro Xenakis, asociación asentada en la ETSAM desde 2003; Coral, que estudió la carrera en A Coruña, además realiza los estudios de Doctorado en Proyectos Arquitectónicos avanzados desde 2019.

Estos criterios, por tanto, ayudan a acotar y seleccionar los casos de estudio en un campo que fácilmente podría ser demasiado amplio: rango de edad, asentamiento en Madrid y vínculo con la ETSAM.

Además, dan lugar a conclusiones y conexiones que a uno le puede hacer pensar que el vínculo con la escuela da lugar a prácticas arquitectónicas especiales o particulares que de haber estado en otro lugar y en otras circunstancias quizás no se den igual. Estas entrevistas exploran estas cuestiones.

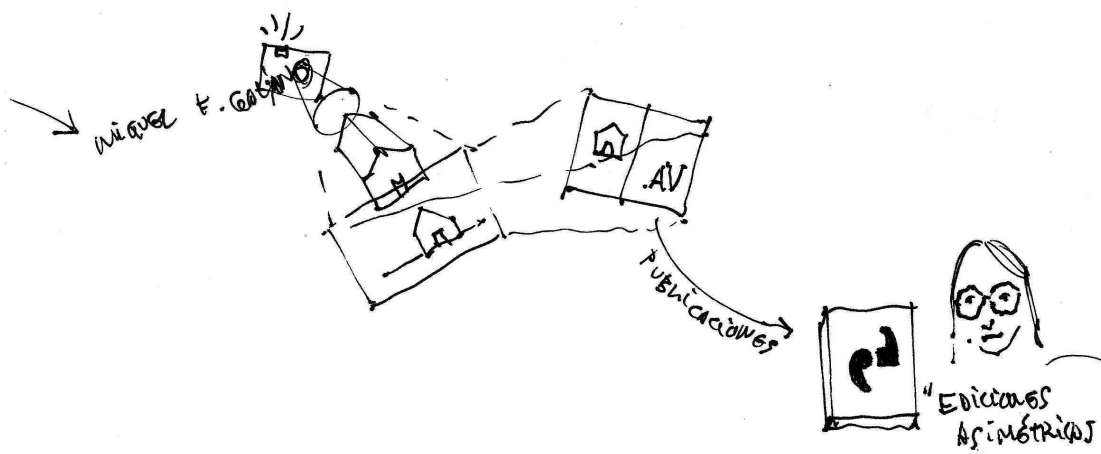
La entrevista se recoge en dos formatos: el documento escrito y el vídeo.

El libro a su vez se compone de texto (transcritos de la entrevista grabada) y dibujos. Estos dibujos toman la forma de pequeños croquis o esquemas que sirven de herramienta de exploración para “mapear” algunos de los conceptos tratados en las entrevistas. El dibujo, herramienta primordial y ancestral del arquitecto, ilustra y analiza lo hablado dentro y fuera de la conversación. El grafismo usado es el del dibujo a línea a mano alzada. No pretende ser representativo o figurativo sino abstracto y esquemático; abstracto en cuanto a que abstrae y plasma conceptos, depurando de todo lo innecesario y quedándose con los elementos esenciales, que se encuentran sobre el papel en formas de línea negra.

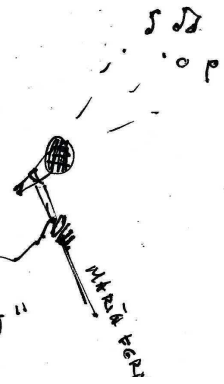

El dibujo elaborado para este trabajo se mueve entre una representación más abstracta, esquemática y depurada; y una más figurativa o de tipo cómic.

Puesto que esta investigación también pretende enumerar a una serie de referentes que el lector pueda usar de referencia, el tipo de dibujo empleado bebe de artistas como Saul Steinberg, pintor americano mayormente conocido por sus portada de New Yorker. O arquitectos cuyos dibujos a línea son tan conocidos como los de Álvaro Siza o el mismo Le Corbusier.

Los dibujos aquí mostrados son, por tanto, todos y cada uno de ellos de ELABORACIÓN PROPIA.

El vídeo, por otro lado, es un formato que recoge la entrevista en formato audiovisual y pretende así acomodarse o adaptarse a las nuevas tecnologías de comunicación y divulgación en redes sociales. Siendo YouTube la plataforma elegida para subir este contenido, entendiéndolo como la “tele de hoy en día”. Los vídeos grabados son dos: el vídeo de la entrevista y el vídeo de detalles. El vídeo de la entrevista en la mayoría de los casos enmarca al entrevistador y al entrevistado en un mismo plano, retratándolos casi de perfil, para resaltar el formato de conversación. El vídeo de detalle es grabado con cámara en mano y recoge planos del espacio de trabajo del arquitecto en cuestión u objetos y muestras de su trabajo que elige mostrar a cámara. La edición del vídeo corta y monta la entrevista, intercalando ambos vídeos con su audio correspondiente e imágenes que ilustran lo que se está hablando en ese momento. Estas imágenes han sido recopiladas en búsquedas de Internet y dadas también por los arquitectos entrevistados, pues muchas de ellas son imágenes de sus propios trabajos y son dueños de éstas. La edición pretende recoger y resaltar los aspectos de mayor interés que se han hablado en la entrevista, cortando lo innecesario, así como construyendo un discurso fluido para un mejor y más cómodo consumo del que lo visualiza. Por tanto, las entrevistas grabadas que en crudo duran una media de unos 30 minutos por arquitecto, en la mayoría de los casos, pasan a depurarse y reducirse a un vídeo que ronda los 10 minutos, de manera aproximada. Entendiéndolo que todo el contenido debe resumirse y editarse de la manera más eficiente para comunicar el mensaje deseado de la mejor forma posible al receptor.

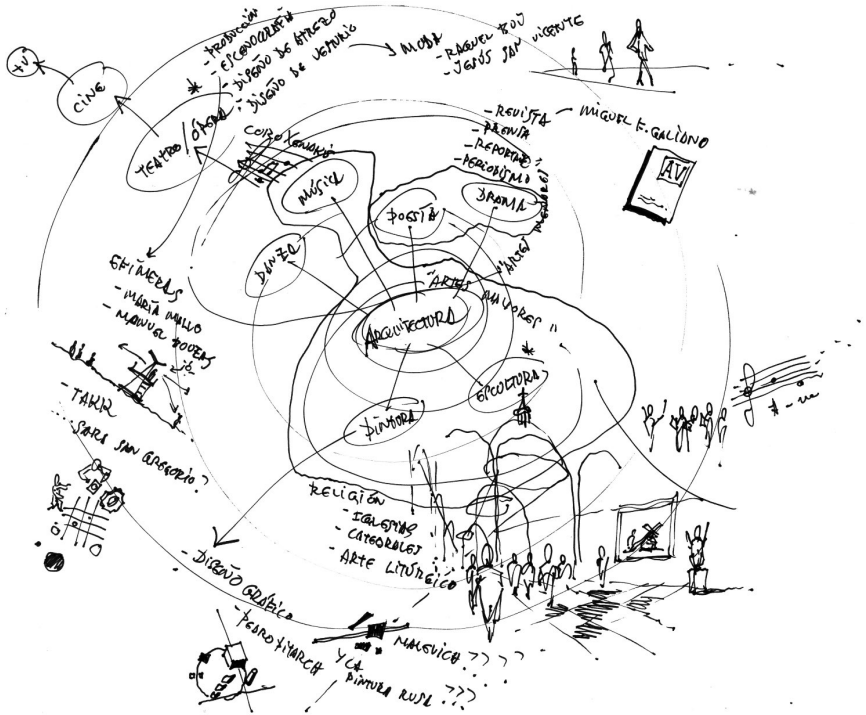
Estos vídeos han sido subidos individualmente, uno por arquitecto entrevistado, al canal de YouTube titulado Miguel Ángel Ygoa EXTRAS, hecho expresamente para este trabajo.

Estos vídeos editados, a su vez, han servido de material para montar un DOCUMENTAL que, mediante la edición, resume y recopila los conceptos surgidos en dichas conversaciones. La herramienta de la edición también sirve para establecer “conversaciones virtuales recortadas” entre los individuos. Es decir, que al tratar de los mismos temas, se recortan y montan las secuencias de vídeo intercalando a los diferentes entrevistados, estableciendo conexiones e hilos de diálogo y discurso entre ellos.

Estos dos formatos, de libro y vídeo, han sido elegidos también para explorar en sí mismo el concepto de formato para un trabajo de estas características y lo que cada formato es capaz de hacer y ofrecer.

Por un lado el documento escrito es el formato estándar y tradicional por el cual plasmar una investigación. Y, por otro lado, el vídeo comunica de otra manera estos mensajes y los hace disponibles, por su naturaleza virtual, a cualquier persona en cualquier lugar.

El grafismo de ambos formatos ha sido elegido para que contrasten al máximo. Por un lado se ha elegido para el documento escrito que estás leyendo, un diseño gráfico de lo más sobrio: tipografía negra Helvética en negrita sobre fondo blanco y dibujos a línea negra. Al contrario, y contrastando con el grafismo pulcro, depurado, sencillo y casi simple del libro; el vídeo y documental es un formato más complejo. Esto está hecho para que los dos formatos se complementen en su contraste en lugar de competir el uno con el otro. El libro muestra cosas y es capaz de dar forma a las ideas de una manera que el vídeo no y viceversa.

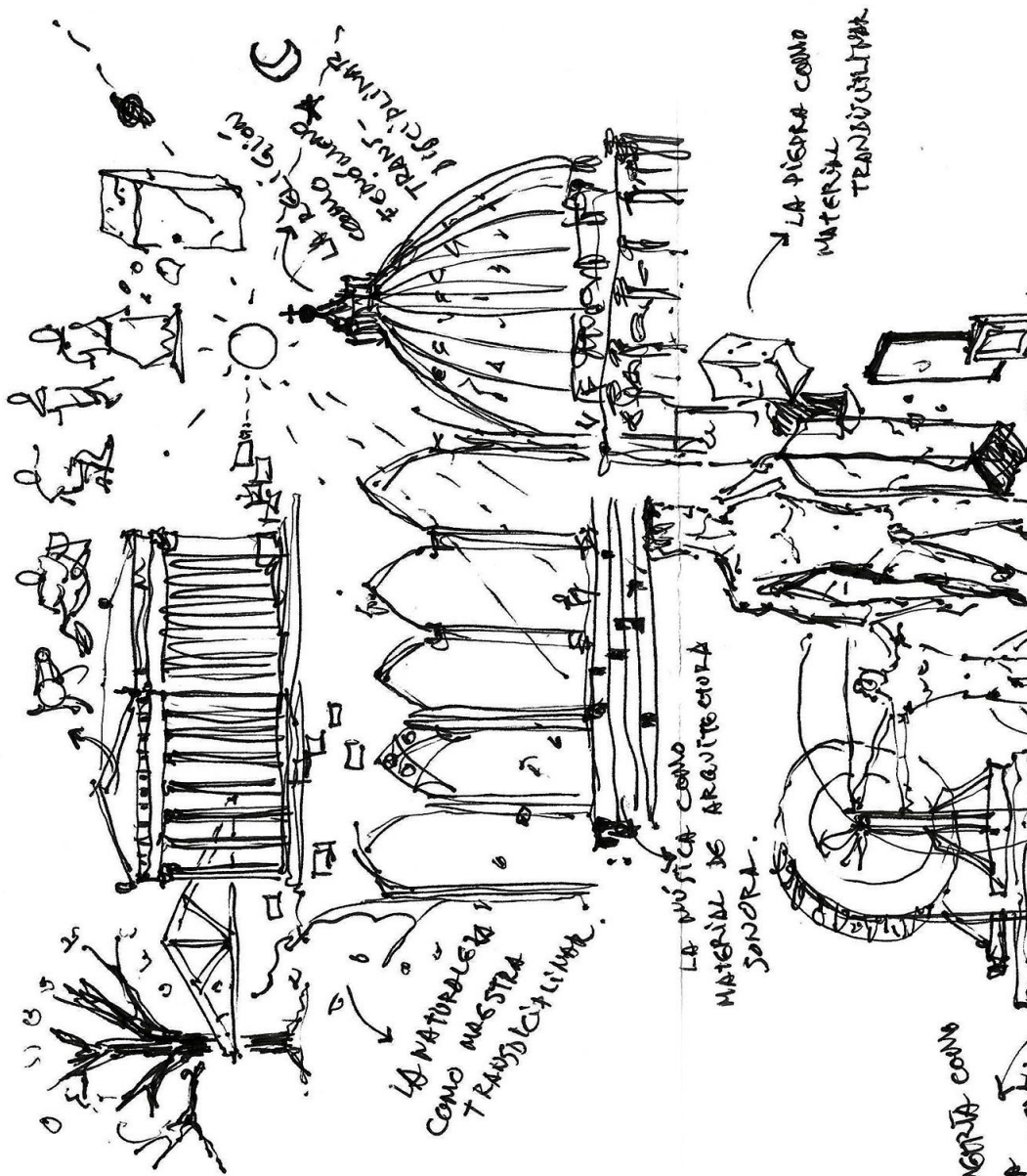
. Situación actual

“Somos un estudio multidisciplinar” es quizás la frase introductoria más usada por las oficinas arquitectónicas hoy día. Da la impresión de ser un estudio contemporáneo, dinámico, experimental, novedoso pero la verdad es que la “multidisciplinariedad” es de lo más antiguo en el mundo de la arquitectura.

Así que, antes de entrar en materia con los “EXTRA-ARQUITECTOS” del siglo XXI acompáñame en un rapidísimo paseo por la historia...

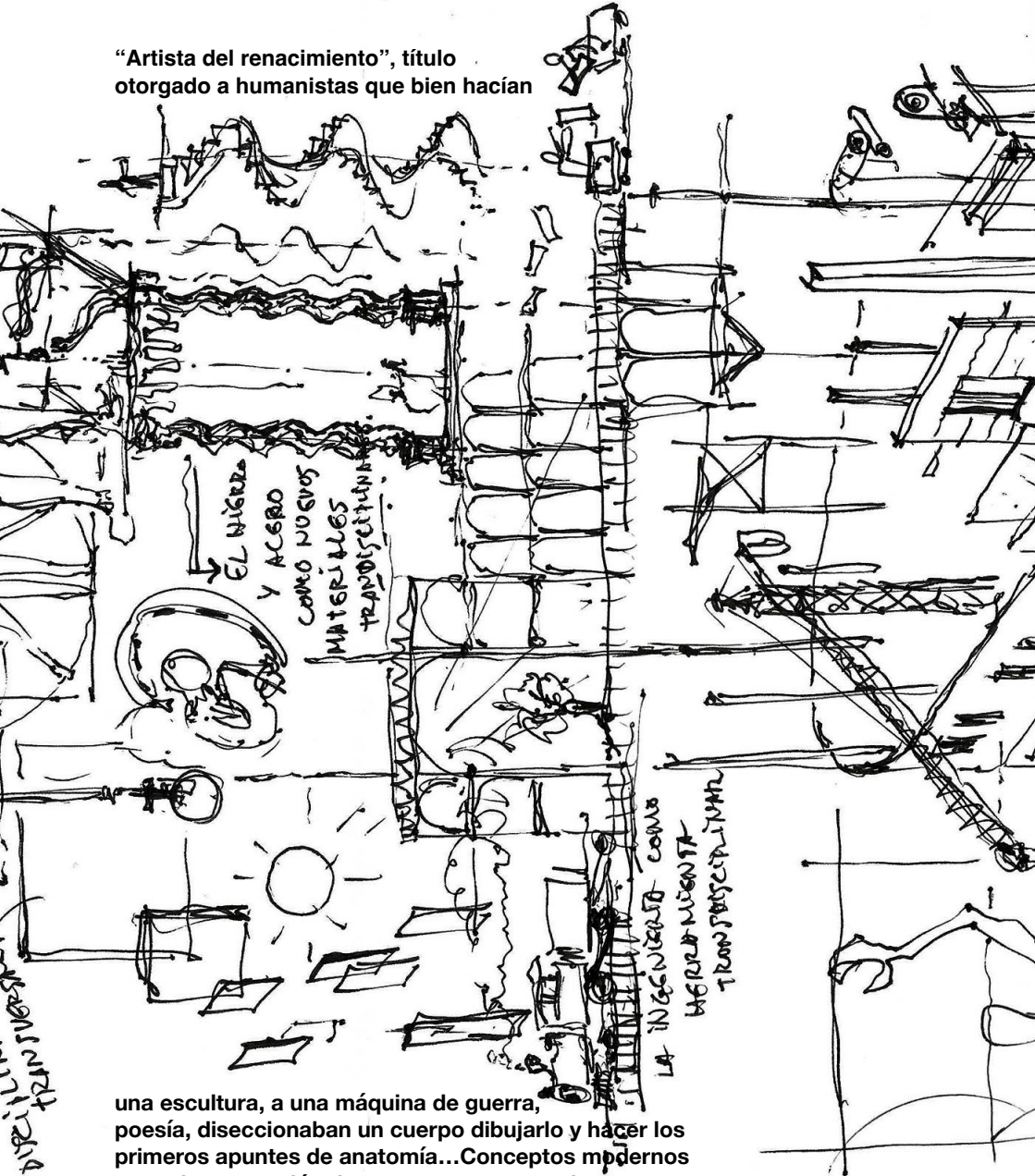
Un breve (brevísim) repaso histórico

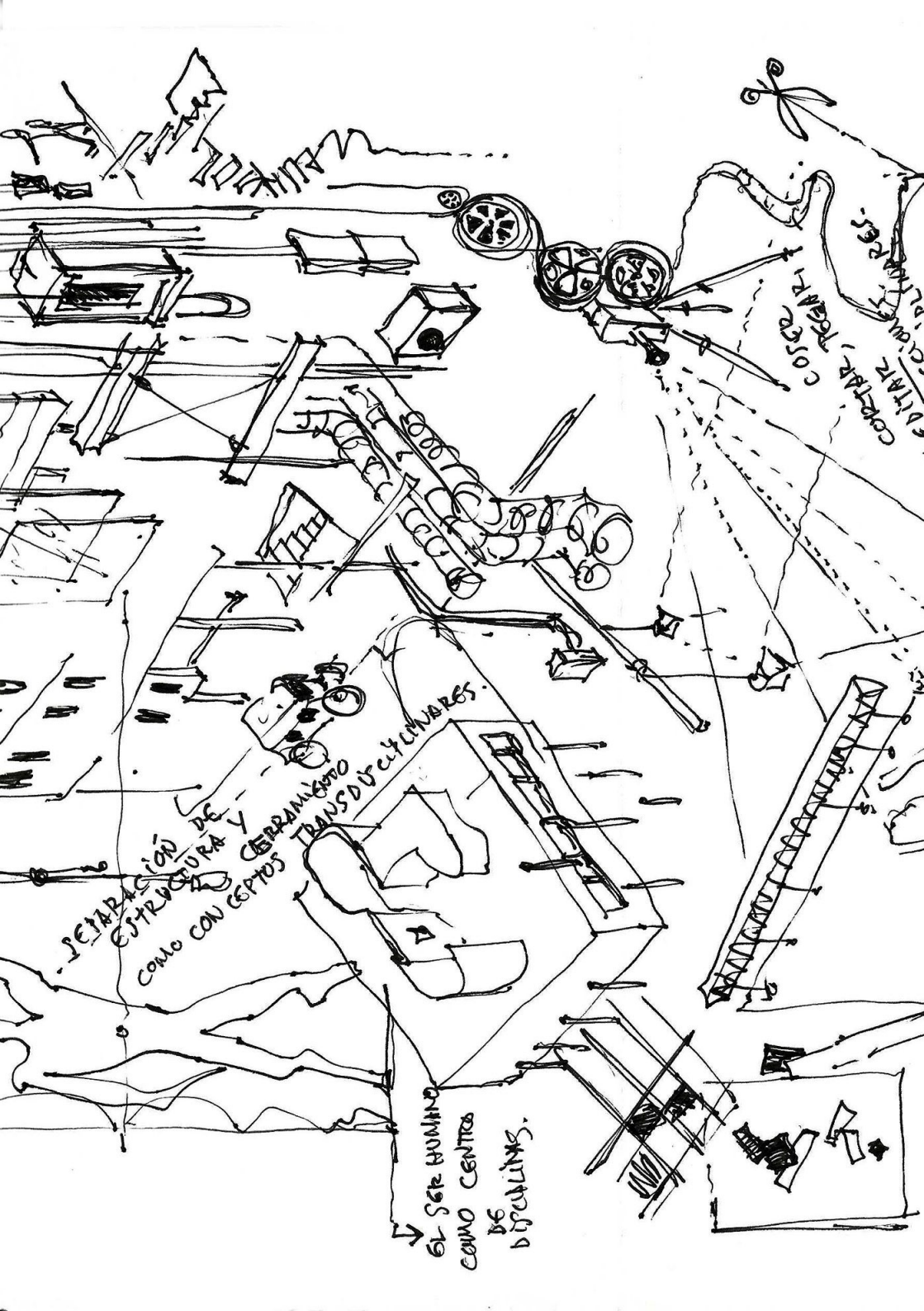
El Partenón de Atenas, sí, vamos a empezar por ahí pero no os preocupéis que no estaremos largo rato. En el Partenón, ¿quiénes fueron los arquitectos, los escultores? O, ¿los escultores fueron los arquitectos? En la Edad Media, los arquitectos de las catedrales ni siquiera se llamaban a sí mismos arquitectos, ¿que eran entonces? ¿Más escultores? O, ¿expertos en acústica para construir esos espacios donde el canto se oía como de otro mundo? Sabían de Estructuras igual que de Liturgia y una no se entendía sin la otra.

LA GEOMETRÍA COMO
LIVR

“Artista del renacimiento”, título otorgado a humanistas que bien hacían

una escultura, a una máquina de guerra, poesía, diseccionaban un cuerpo dibujarlo y hacer los primeros apuntes de anatomía...Conceptos modernos como la separación de estructura y cerramiento, ¿son exclusivos a la arquitectura? ¿Podrían aplicarse a una silla? ¿Es una silla arquitectura?

CORTE PLANTA
CORTE PLANTA
CORTE PLANTA

DETALLADO DE ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO TRANSDUCIDORES.

EL SER HUMANO
COMO CENTRO
DE DISCIPLINAS.

. Investigación

Como se ha mencionado, las herramientas principales de esta investigación han sido las entrevistas (grabadas en audio y vídeo) y los dibujos (de análisis para ilustrar y explorar conceptos hablados dentro y fuera de las entrevistas).

Para estas *Conversaciones EXTRA-ARQUITECTÓNICAS* se ha partido de un guión de siete preguntas básicas que, dependiendo del arquitecto entrevistado en cuestión, han sido reformuladas o adaptadas para cada uno y se centran más en la actividad e intereses particulares de cada uno de los “extra-arquitectos”.

A la hora de editarse la entrevista, se ha separado por párrafos y dado un título sobre el tema que se trata que, en muchos de los casos coinciden y comparten de una entrevista a otra; en otros se da un título particular a un caso particular.

**Conversaciones EXTRA-ARQUITECTÓNICAS,
EXTRA-CONVERSACIONES
7 cuestiones para EXTRA-ARQUITECTOS**

1. Si bien tu trabajo ahora gira en torno a (*insertar disciplina*), tu formación es de arquitecto así que comencemos por tanto por lo básico y quizás por la pregunta más difícil: ***Para ti, ¿qué es la arquitectura?***

2. Definir lo que es o deja de ser arquitectura es complejo, acotemos a tu trabajo, sencillamente ***¿a qué te dedicas?***

3. Me gustaría saber cómo es un día normal en la vida de (*insertar nombre de extra-arquitecto*), ¿tienes rutinas? ¿Horarios? ***En definitiva ¿cómo es tu día a día?***

4. En nuestra “formación arquitectónica” aprendemos a usar diferentes herramientas, metodologías y procesos proyectuales y con los años podemos empezar a tomar procesos y caminos propios, ***¿cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu acercamiento?***

5. Y hablando de caminos, ***¿cómo empezaste en (insertar disciplina)? ¿Personas/profesores que te influenciaron?***

6. Esta investigación busca relacionar y ahondar entre los vínculos transdisciplinares, ***¿qué relación ves entre la arquitectura y (insertar disciplina)?***

7. Esto pretende ser también una especie de “guía de supervivencia para el arquitecto del S.XXI, ***¿qué consejo darías a los arquitectos que están emprendiendo un camino extra-arquitectónico?***

**Conversaciones EXTRA-ARQUITECTÓNICAS,
EXTRA-CONVERSACIONES**
7 cuestiones para EXTRA-ARQUITECTOS

1. Si bien tu trabajo ahora gira en torno a (insertar disciplina), tu formación es de arquitecto así que comencemos por tanto por lo básico y quizás por la pregunta más difícil: **Para tí, ¿qué es la arquitectura?** - *disciplina* - *función* - *proceso*

2. Definir lo que es o deja de ser arquitectura es complejo, acotemos a tu trabajo, sencillamente **¿a qué te dedicas?** *¡POE! ¡ARQ!*

3. Me gustaría saber cómo es un día normal en la vida de (insertar nombre de extra-arquitecto), ¿tienes rutinas? ¿Horarios? **En definitiva ¿cómo es tu día a día?** *calificación* *(-AV)* *(-Eto)*

4. En nuestra "formación arquitectónica" aprendemos a usar diferentes herramientas, metodologías y procesos proyectuales y con los años podemos empezar a tomar procesos y caminos propios, **¿cuál es tu proceso? ¿Cuáles tu acercamiento?** *ej. w. Foto* *ej. Padr. Padr. ..* *Como la interacción con el urbanismo*

5. Y hablando de caminos, **¿cómo empezaste en (insertar disciplina)?** *J. Jarama* *Umacha*

¿Personas/profesores que te influenciaron? *Agust. Borda* *Aurora Venturi* *Shirley Dabson*

6. Esta investigación busca relacionar y ahondar en entre los vínculos transdisciplinarios, **¿qué relación ves entre la arquitectura y (insertar disciplina)?** *ARQ EN UN ENT. DIGITAL*

7. Esto pretende ser también una especie de "guía de supervivencia para el arquitecto del S.XXI, **¿qué consejo darías a los arquitectos que están emprendiendo un camino extra-arquitectónico?**

Formas de tener

"Estructura de..."

Valores medidos trabajar.

Es como enamorarse!

OPX Juan Vazquez

Juan Vazquez

Conversaciones EXTRA-ARQUITECTÓNICAS

María Mallo: escalas, docencia y tejer redes.

Miguel Fernández-Galiano: arquitectura, fotografía y editorial.

Raquel Congosto: narrativas, comunicación y espacio urbano.

Sálvora Feliz: mediación, dinámicas y arquitecturas efímeras.

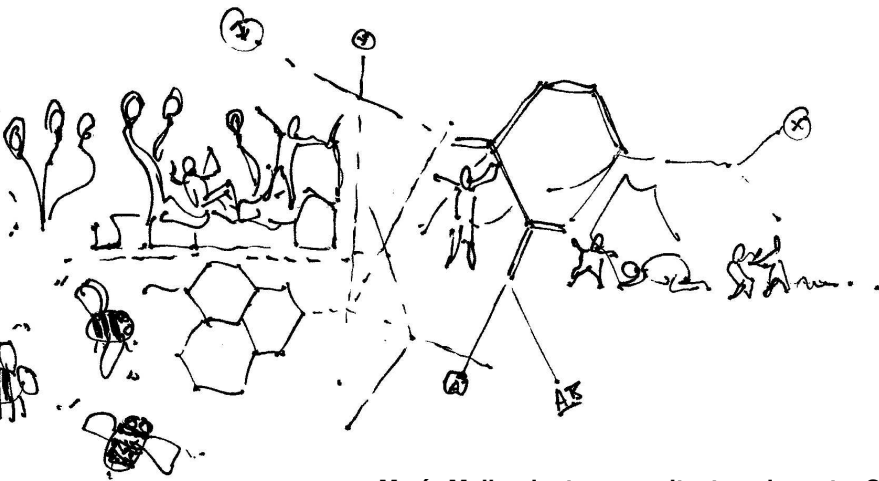
Enrique Bordes: comunicación, museografía y cómic.

Arturo Franco: arquitectura, cine y maestros.

María Fernández: ediciones asimétricas, libros y música.

Coro Xenakis: arquitectos, músicos y cantantes.

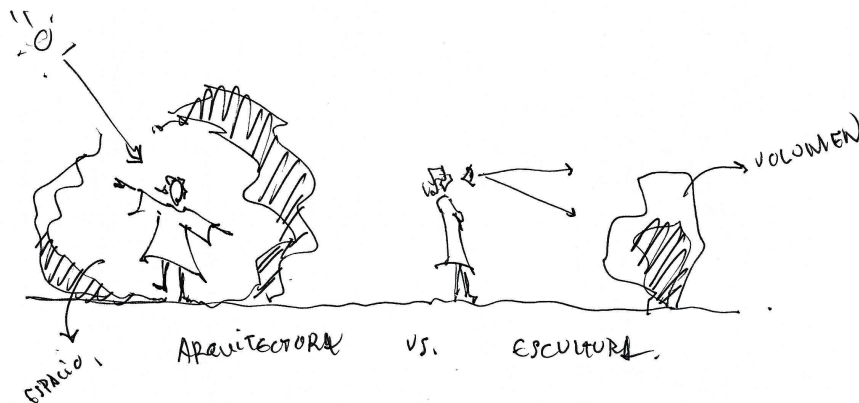

María Mallo, doctora arquitecta y docente. Compagina sus labores de profesora con su investigación material a diversas escalas, generando piezas arquitectónicas en biomateriales experimentales. Nos habla también de sus referentes en docencia y de la importancia de tejer red.

Sobre qué es la Arquitectura

Para mí la arquitectura es cuando algo construido, algo creado, genera un espacio que puede ser habitado desde el interior. Esa para mí es la definición. Yo trabajo a diferentes escalas: desde una pieza de joyería a una escultura. Aunque hay personas que no consideran lo que yo hago arquitectura pero para mí es arquitectura en tanto que me puedo meter dentro. Si no me puedo meter dentro es una escultura. No hay una diferencia de abordar el proceso creativo dependiendo de la escala. Yo no soy diferente cuando hago un colgante, que cuando hago una escultura, que cuando hago un espacio. Para mí es una investigación de las formas y de los materiales. Pero igualmente esa investigación, en forma y materia, puedo hacerla aplicada a una joya pequeña o a un suelo grande que conforme un espacio. Es una cuestión para mí de presupuesto y de encargo que me están pidiendo que haga. Para mí, mi investigación es la misma. Para mí es un fluir que puede tener una deriva en una materialidad o en otra, en una escala o en otra.

Yo me nutro de toda la sabiduría que hay en las formas y en los materiales y en toda la eficiencia que existe en la naturaleza; en la que no es incompatible una exuberancia formal con una eficiencia material, energética o estructural. Para mí esa es la fuente de todo conocimiento.

La mayor variación para mí es si estoy metida en una producción grande o si no lo estoy. Si estoy en una producción grande para mí es como una droga: todo gira en torno a eso. Entonces solo estoy en esa producción, y luego mi día de crianza y familia y cuidados, y abandono todas las tareas burocráticas y todo lo que hay de gestión. Y si no estoy en una producción de ese tipo,

pues mucha gestión: la docencia, mails, me invitan a charlas y entonces es la preparación de esas charlas.

Yo me sentía como una pequeña gota de arena peleando, intentando sobrevivir en un mar. Estoy aprendiendo a mis 43 años que hay que ver las reglas del juego y ver cómo tú sin dejar de ser tú puedes subirte a las reglas del juego para poder surfear encima, poder estar en las estructuras que son validadas por el sistema porque si no estás como en una especie de antisistema super precario, super corpóreo. Tú frente al mundo y es muy desgastante.

Cuando tienes una plaza de doctor tienes que dejar de ser autónoma y de tener una actividad; pero si tienes una empresa, tú luego puedes hacer convenios y me parece muy bonito porque todo lo que yo haga para la empresa lo voy a facturar a través de la universidad y la universidad se queda con un 15%, que me parece bien porque parte va a la universidad, parte a la escuela, parte al departamento... Es como mi manera de contribuir también a la universidad cuando yo estoy haciendo algún proyecto fuera.

Sobre la Docencia

Yo descubrí más bien pronto que me apasiona la docencia porque me apasiona comunicar, me apasiona compartir. Acabé arquitectura y me apunté a la vez a la escuela artes de oficios y al doctorado. Me apunté al doctorado por seguir aprendiendo intelectualmente. Y luego eso me derivó a que empecé a dar clases, a ayudar a otras personas que estaban atascadas con los fines de carrera y empecé a darme cuenta que eso energéticamente a mí me nutre un montón. Ves en los ojos de las personas que tienes delante lo que les está impactando y lo que les está ayudando porque al final cuando tú sufres algo en tus propias carnes eres más capaz de empatizar con esos sufrimientos de las personas que vienen y puedes desatascar algunas cosas y ayudar. Es una cosa para mí muy enriquecedora.

Mi manera de hacer docencia no es a modo de maestro-aprendiz, como muy piramidal. Sino es más cómo ayudar a florecer a esa persona. Como si tú eres una semilla. Yo no sé si tú eres un peral o un manzano. Entonces yo tengo que ver, cuidarte, regarte, ayudarte a florecer respetando si tú eres un peral o un manzano. Y el problema de la docencia es muchas veces que como yo soy manzano quiero que tú seas manzano, te educo como manzano, te podo como manzano, y si veo una pera digo “¡pero qué haces haciendo peras si es que tú eres manzano, tienes que ser manzano!” ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque yo tengo el poder de decir lo que está bien y lo que está mal como docente; y eso es para mí la antítesis de la docencia.

Sobre profesores referentes

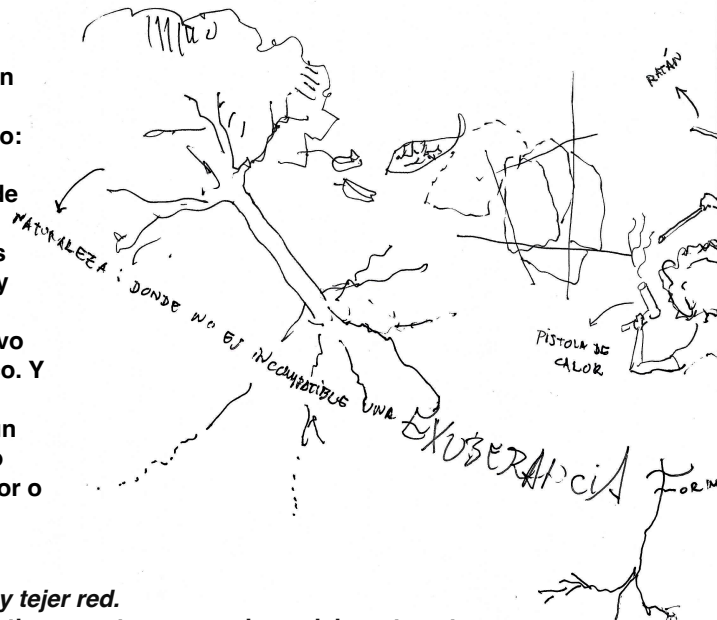
Para mí, mi maestro en docencia es Andrés Perea. Decía que era un “facilitador del aprendizaje”. No una persona que te dice lo que tienes que

hacer. La palabra “enseñar” es como “yo tengo la luz y te alumbró, te enseñó”, no. Es como un “facilitador”.

Yo me he equivocado muchas veces por lo tanto puedo acompañarte en tus equivocaciones. Si hay algo técnico o algo muy pragmático que necesitas solucionar y yo tengo ese conocimiento, por supuesto te lo doy. Yo doy clase de dibujo y hay profesores que dicen “pues tienen que aprender a dibujar solos”, pues si tú sabes cómo se coge el pincel de la acuarela y esa persona no ha dibujado en su vida, tú coges el pincel de la acuarela, le explicas y le ves los ojos “¡Wow!”, y él lo hace y lo puede hacer. Que una cosa no quita la otra.

Cuando yo empecé a estudiar, si te veían raro en la escuela, te decían “tú cógete a Andrés Perea cuando te toque”. Entonces imagina lo que se juntó ahí. Al lado de Andrés Perea mis otros profesores dentro de la unidad eran Izaskun Chinchilla, Andrés Jaque, Paula Montoya y Rafael Torrelo. Eso era una explosión mental. Andrés era muy beligerante. Izaskun era una mente pensante, un nivel que te explotaba la cabeza, nosotros salíamos de clase con dolor de cabeza. Andrés Jaque igual, una sensibilidad... No entendíamos el lenguaje que usaban, no entendíamos las palabras que usaban era todo una fantasía.

Después de eso hice el fin de carrera con Federico Soriano que es lo opuesto: una frase y de la frase te ibas a tu casa a destilar de ahí todo lo que te quería decir porque no te habías enterado, porque era muy parco en frases y en emoción pero muy incisivo para mí, y muy enigmático. Y sin embargo, también aprendí mucho. A tener un ojo, y que más trabajo no implica que algo sea mejor o peor.

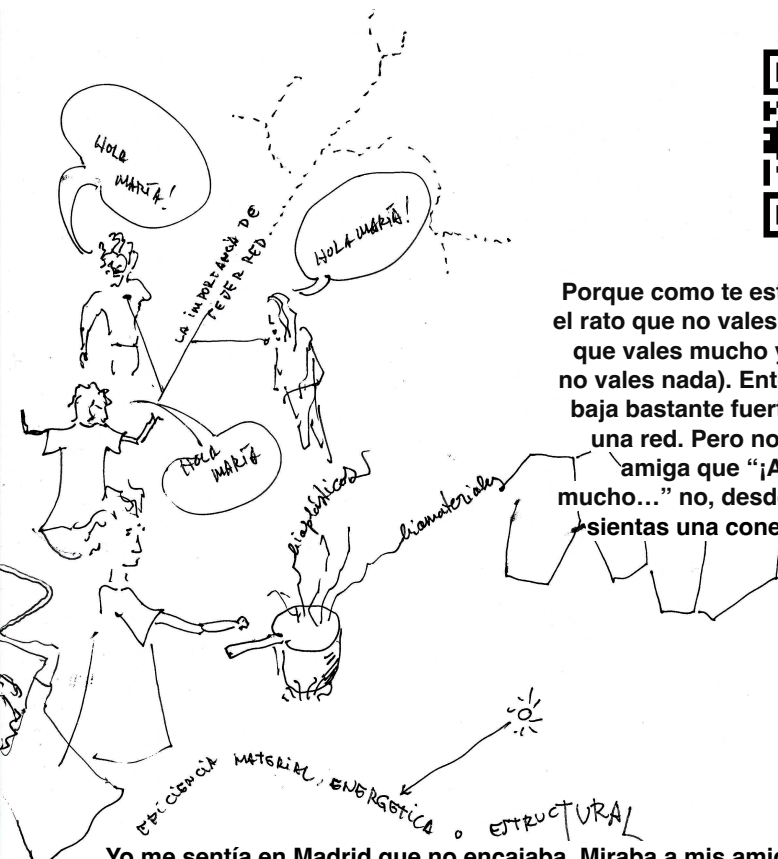

Sobre encontrar iguales y tejer red.

Cuando eres así, cuando tienes esta manera de posicionarte ante el mundo, te sale solo. Yo no puedo ser de otra manera, ni cuando estudiaba ni nada. Y luego es super importante buscar iguales. No digo ni siquiera en tu escuela ni dentro de tu clase.

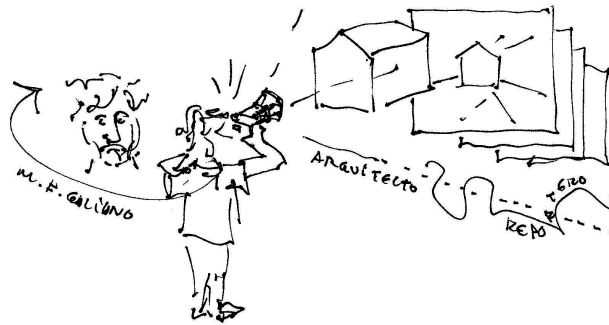
Digo en el mundo: buscar personas parecidas a ti. Eso te hace aprender de gente que de verdad conecta contigo. Poder compartir y poder adquirir una fortaleza mayor y una fe mayor en ti mismo.

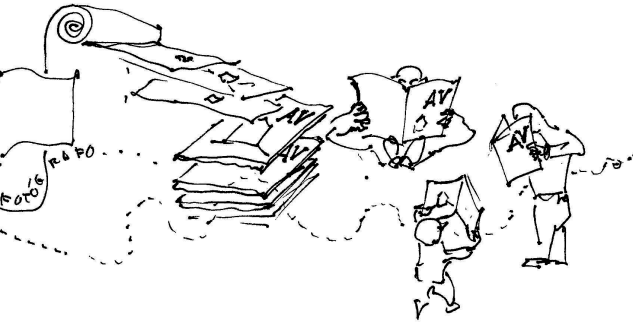
Entrevista completa en YouTube aquí:

Porque como te están diciendo todo el rato que no vales (a veces te dicen que vales mucho y otras veces que no vales nada). Entonces ese sube y baja bastante fuerte pues necesitas una red. Pero no el típico amigo o amiga que “¡Ah sí! Yo te quiero mucho...” no, desde la práctica. Que sientas una conexión, que sientas hogar.

Yo me sentía en Madrid que no encajaba. Miraba a mis amigos coetáneos de la arquitectura y yo decía “¡que yo no encajo!” y me decían “María pues si no encajas, te tienes que buscar el mundo en el que sí que encajes”. Entonces, mi mundo en el que yo encajo, a lo mejor está en Orleans, América Latina hay mucha gente que me interesa mucho, que hacen cosas con las que yo conecto. Ese es el deber: buscar a otras personas que también se salen de la Norma y tejer red, importantísimo. En primero no vas a tejer ninguna red porque estás ahí viéndolas venir. Tú no sabes por qué haces las cosas, ésta es mi experiencia. Tú haces las cosas porque te nacen pero tú no sabes por qué. Y a mí me ha costado años entender por qué hago determinadas cosas que me salen solas. A partir de ahí puedes conectar con otras personas que igual hacen cosas parecidas.

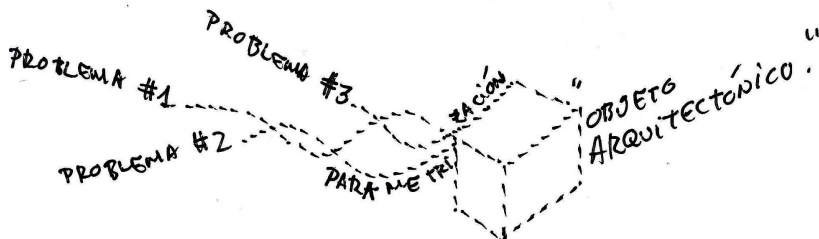

Miguel Fernández-Galiano es arquitecto, director del estudio Nula en Madrid. Es arquitecto y fotógrafo, habiendo trabajado como tal y como editor en la revista Arquitectura Viva. Nos habla de la relación entre la arquitectura y la fotografía y la visión y perspectiva desde esta disciplina.

Sobre qué es (y no es) la Arquitectura

Yo diría que la arquitectura es la solución a una serie de problemas específicos que puedes parametrizar y que que resultan en un objeto, una construcción, ya sea física o proyectual.

Es verdad que en mi trayectoria he tenido algunos desvíos que me han llevado a otros aspectos relacionados con la arquitectura, como es la fotografía o la editorial, pero a día de hoy me dedico fundamentalmente a la arquitectura. Diría que por ejemplo, para mí la fotografía no es arquitectura; o que incluso la editorial de arquitectura no es arquitectura tampoco. Son disciplinas asociadas a la arquitectura, que la alimentan, que la nutren en muchos aspectos, que son imprescindibles para la arquitectura; pero no son arquitectura en sí mismas. Igual que muchos pedantes dirán que arquitectura solo es lo que es arquitectura con mayúsculas; cuando en realidad lo que creo que tenemos que entender hoy en día es que arquitectura es todo; incluso la mala arquitectura.

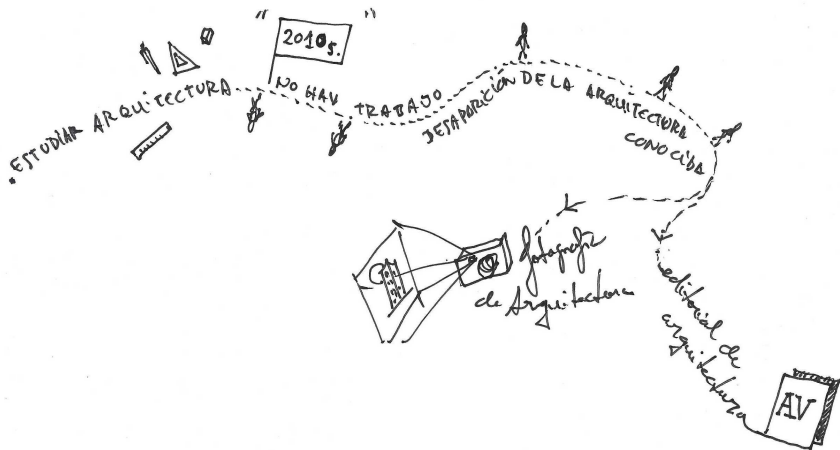
Sobre cómo empezó en fotografía y editorial

Yo empecé a estudiar en 2005 y todo el mundo estaba construyendo auditorios. Todos nuestros profesores estaban haciendo obra pública. A nosotros nos entrenaron para hacer concursos como locos. Estábamos diseñados y entrenados para entrar en estudios de arquitectura a hacer concursos de edificios gigantescos.

Cuando nosotros salimos, primero: no había trabajo; segundo: estaba desapareciendo la arquitectura que nosotros habíamos conocido, que nos habían enseñado en la carrera. Teníamos que reinventarnos. Y eso hace que

muchos compañeros de mi generación encontrásemos alternativas o cosas paralelas a la arquitectura; que en ese momento estaba en estado crítico.

En mi caso yo entré a trabajar en Arquitectura Viva. Disfrutaba del trabajo editorial, disfrutaba de ver la arquitectura desde fuera. Era una forma de mantener el contacto con la arquitectura desde un punto de vista externo y eso me abrió también el interés y la pasión por la fotografía, sobre todo por la fotografía de arquitectura. Me parecía un acercamiento de arquitectura diferente que me aportaba muchas otras cosas y un nivel de conocimiento distinto.

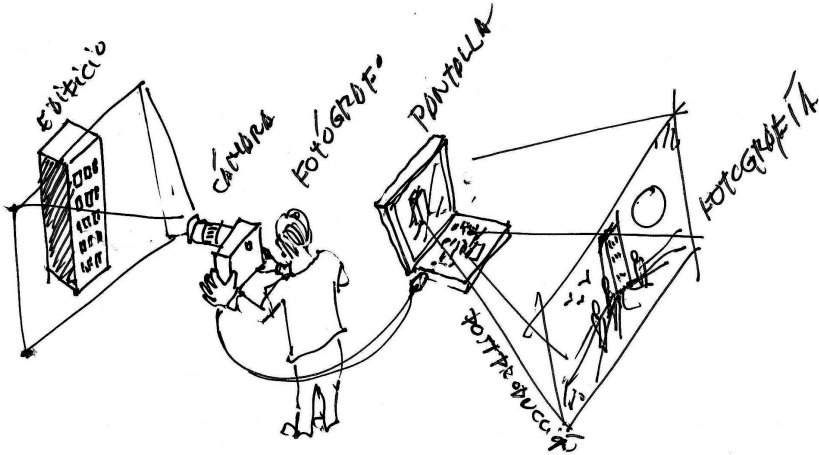
Sobre su acercamiento y la relación arquitectura-fotografía

Yo me muevo entre dos ámbitos: hay unos proyectos personales en los que mi acercamiento puede ser un poco más experimental; y hay otros proyectos que están más enfocados a dar servicio a otro arquitecto que necesita representar su obra. Por tanto mi trabajo se basa en encontrar la manera en la que mis fotografías expresan mejor la voluntad del arquitecto a la hora de hacer ese proyecto desde mi punto de vista: si hay una idea muy clara de que sea un edificio integrado en la naturaleza, pues hay que enfocar más el proyecto al contexto, cómo se integra; o si es una cosa más de detalles a lo mejor tienes que irte a un plano más cercano, haces tomas más cortas, de los encuentros, de los detalles....cómo cada arquitecto tiene una forma de hacer. También fruto de nuestra generación, hago muchísima fotografía de

interiorismo. El acercamiento al interiorismo y la arquitectura en edificios más grandes es muy diferente.

Siempre desde el punto de vista que hay que entender qué es lo que la otra persona quiere contar y cómo una persona desde fuera lo puede explicar. Para mí eso es importante: que haya una visión externa que aporte una forma de entender lo que alguien ha diseñado.

Yo como fotógrafo no hago fotos de mis propias obras, me parece que mi visión está contaminada. A nosotros nos aporta mucho cuando vienen fotógrafos de fuera a fotografiar nuestro trabajo porque nos descubre cosas que nosotros, ya por contaminación o por por el cansancio de lo que dura una obra, que siempre son muy largas, a lo mejor vas perdiendo. Entonces esos nuevos enfoques es lo que en realidad yo creo que encuentra la magia de la relación entre la arquitectura y la fotografía.

Hay un acercamiento que puede ser más inocente, más naïf, que es el de descubrir; y otro que es más intencionado. Yo creo que muchas veces, y eso pasa mucho, muchos fotógrafos de arquitectura son arquitectos. Porque entienden el mensaje y lo pueden interpretar, y pueden aportar una visión que sin destruir la idea original del arquitecto, puede contribuir a darle una vuelta, quizás inesperada.

Hay muchos arquitectos que dirán que ellos prefieren que sus fotos las hagan artistas de otras escenas porque a lo mejor esa misma visión

alternativa o novedosa que yo estoy contando, esta otra vía, se lo da de otra manera. Fotógrafos de moda que ven la arquitectura de una manera concreta. En mi caso yo creo que para cierta arquitectura, la visión de un arquitecto es importante porque la disciplina es compleja en general y tiene muchas capas; y esas capas hay que conocerlas y solo si has trabajado o te has visto en ciertos aspectos en cosas de arquitectura, vas a entender por qué un detalle es más importante que otro. Lo que sí que es bonito, y dentro de la fotografía pasa mucho, es la relación entre el edificio, la cámara, el fotógrafo y luego la pantalla; y dentro de la pantalla, la postproducción de las fotografías. Si bien no me ha sorprendido muchas veces el edificio en sí mismo frente a lo que yo esperaba, sí que me han sorprendido las fotografías del propio edificio; cómo de repente algunos edificios son super fotogénicos.

Muchas veces dicen que los fotógrafos mienten, porque convierten cosas que cuando luego vas se generan unas expectativas que luego no se satisfacen. Cuando vas a ver las obras en la realidad o viceversa a mí casi siempre me pasa que me parece que las fotos hacen mucho mejor los edificios; y muchas veces a mí mismo me sorprenden las fotos cuando las veo y digo “es verdad que yo cuando estaba ahí esto no lo estaba viendo”.

Entonces eso sí que tiene que ver más con la propia fotografía en sí misma como disciplina y la parte “mágica” de esa relación más con la cámara que con los propios edificios en sí.

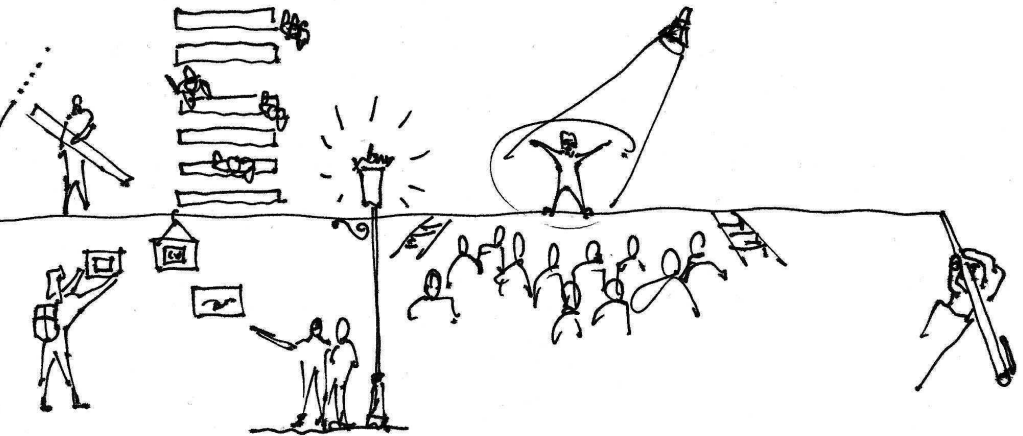
Sobre referentes

Cada etapa de mi trayectoria como fotógrafo, de nuestra trayectoria como arquitectos, nos hemos inspirado en distintas figuras tanto dentro de la arquitectura como fuera, dentro del mundo del arte, la fotografía. Sí me gustaría mencionar un libro que a mí me ha cambiado mucho la perspectiva últimamente que es el libro de “Epics” de Jesús Vassallo. Cómo la relación entre fotógrafos y arquitectos ha ido cambiando la forma de hacer. La relación muy cercana entre ciertos arquitectos y ciertos fotógrafos y cómo su arquitectura se ve de alguna forma, influenciada por la forma en la que esos fotógrafos trabajan en el mundo.

Entrevista completa en YouTube aquí:

la *hade lo que haze lo* *en la*

Raquel Congosto es arquitecta, o más concretamente como ella dice, "ex-arquitecta". Tras trabajar en obra y en lugares como Arquitectura Viva, ahora dedica su tiempo a una mezcla de disciplinas que van desde hacer instalaciones artísticas, a charlas performáticas y especialmente a la literatura, escribiendo y dibujando sus propios libros; todo con un afán fuertemente narrativo y comunicativo.

Sobre qué es la Arquitectura

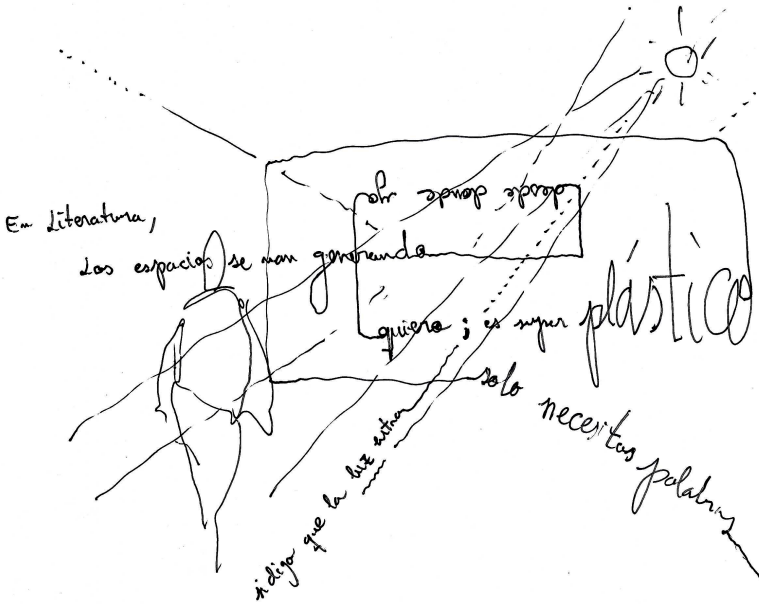
¿Una biblioteca es una biblioteca porque tú hagas un recinto y le pongas el nombre de biblioteca? ¿O una biblioteca es una biblioteca porque la gente usa el espacio que sea como una biblioteca? A mí eso es lo que me parece más arquitectura. El momento en el que un espacio se inaugura con la vocación de ser lo que sea pero no necesariamente por un arquitecto, puede ser un grupo de personas que deciden de pronto que la calle sea un museo o que la calle sea un lugar donde proyectar películas. La arquitectura como un ser vivo en relación a cómo las personas interpretan los espacios.

Sobre a qué se dedica y su relación con la Arquitectura

La arquitectura me ha dado una forma de pensar, una forma de mirar, una forma de trabajar, de enfrentarme a los proyectos, de enfrentarme a cada reto. Con lo cual, aunque yo no me dedico a hacer arquitectura (por lo tanto soy "ex-arquitecta") sí que creo que eso ya conforma de alguna manera no sé si tanto como mi ADN, pero desde luego sí que hay una huella fuerte en mí. No se deja de ser del todo arquitecta aunque sea algo que no haces porque está presente todo el tiempo. Aunque me dedico ampliamente a muchos temas de comunicación en diversos formatos; que pueden ser desde la instalación artística, a lo gráfico, a conferencias mixtas junto con performance, o hacer podcast o vídeo... pero sobre todo, todas estas disciplinas tienen un componente muy fuertemente narrativo. Todo lo que hago lo escribo. Por ejemplo cuando estoy escribiendo novela, las personas que me editan, me dicen que mi forma de ver el espacio es muy diferente a casi todos los escritores. Me divierte mucho por ejemplo jugar a meterte a través de los

conductos, ir aterrizando en diferentes habitaciones... Y eso es algo que en literatura no se suele hacer tanto; en literatura se ha tratado mucho más el tiempo que el espacio. El espacio se ha tratado de una manera mucho más clásica y para mí el espacio está tan impregnado ya en mi forma de pensar que tengo mucha capacidad para descomponerlo en lo que yo quiera: puedo hacer super abstracto el espacio, también porque para mí la arquitectura es algo mucho más vivo que no solamente algo con un límite. Es super plástico y puedes hacer lo que te dé la gana y solo necesitas palabras. No necesitas construirlo, que también es algo que ralentiza mucho la arquitectura. A mí me encantaba dibujar planos preciosísimos, pero de ahí a que se construyan, no tienes ni idea de si va a generar goteras, de cómo se va a percibir luego, ni cómo se va a vivir ese espacio. Y con la literatura, yo estoy construyendo el espacio: voy moviendo paredes, si digo que la luz entra por un lado lo voy moviendo, pero entonces en sección ya no podría ir; esta habitación tendría que ir en este otro sitio. Es super divertido porque puedes construir lo que tú quieras. Ya no puedo pensar de una manera que no tenga en cuenta este tipo de vivencia. Al final son un montón de años estando obsesionada con la arquitectura, que eso se filtra en todo.

El dibujo para mí es la expresión primera. Puedo comunicar, aunque sea con un garabato, aunque te salga mal. Al final la arquitectura es intentar contar en dibujo una idea en la que pretendes hacer vida. Si yo coloco unos cuadros en una valla de obra, de pronto una valla de obra se convierte en un espacio expositivo. Eso es hacer arquitectura. No es esto un museo con su puerta y su gerente y su sus obras de arte con iluminación concreta, no. Yo lo hago en la calle y es por cómo la gente se relaciona con lo que estoy haciendo que de verdad eso es un museo. La arquitectura también es ese intento de comunicar. En esa voluntad narrativa de pronto empiezas a tocar con otras cosas: con cómo contar esto a través del vídeo, cómo emocionar, mira es que esto que estoy haciendo es un museo, es una galería porque mira estas personas cómo se están emocionando de la misma manera que entran en una galería; solo que incluso puede que más, porque he demolido esa barrera física. Cuando empiezas a entender esa relación mixta entre el lenguaje, la capacidad que puede tener el espacio, son formatos de comunicación. Da igual que sea con el dibujo, con el vídeo o que sea con una instalación artística. Todo es voluntad de comunicar algo; y en mi caso muy en relación con los espacios.

Sobre cómo empezó a escribir

Siempre me ha gustado mucho escribir pero nunca me lo había tomado en serio. Para mí, serio era hacer arquitectura, eso es lo que hace una persona que va a ganarse la vida. En mi familia “que la niña haga arquitectura”.

Primero fue la crisis; ahí cambió mi forma de relacionarme con la arquitectura. Años después tengo una hija y además ocurre un confinamiento. Es como si tú te miras al espejo y de repente lo tiras al suelo y ahora juegas con los fragmentos. Ya no tienes que jugar con la imagen de lo que tú creías que era algo, sino que ahora puedes jugar con fragmentos. Una necesidad de hacer algo artístico, un proyecto, hay algo ahí que te va moviendo, esa especie de cosa que te quema, que quieres hacer.

Me empecé a apuntar a un taller de escritura que teníamos los lunes con Sabina Urraca y el lunes era mi día favorito. Ella nos ponía ejercicios y al lunes siguiente los llevábamos y se leían en clase. Mi nivel era: acuesto a la niña, yo me quedaba dormida porque estaba agotada, me despertaba a las 2 de la mañana, me ponía a escribir hasta las 4 y luego la niña se despertaba a las 8 o 9 y ahí normalmente se la daba a Antonio; yo me quedaba durmiendo una horita más y luego otra vez. Pero empecé a escribir de esta manera. Fue mi profesora la que en un momento dado dijo “aquí veo una historia, ¿tú te atreverías a hacer esto más largo?” y de pronto alguien que cree que tú puedes hacer esa profesión. Y dices “venga me voy a atrever”.

Sobre referentes

Últimamente hago colección de cabezas. No solo de gente más mayor sino de gente joven que también me gustan sus cabezas.

Aurora Venturini: nunca le habían dado ningún premio y de pronto el jurado, por unanimidad, se lo da a Aurora Venturini porque es una voz muy joven. De pronto ven que tiene 90 años. Una persona que con 90 años de pronto es reconocida y que hasta entonces nada. Pues ahora a partir de los 40 me pongo a escribir y esto es lo que más hago, y le doy un sentido, y lo mezclo con arquitectura. No es que la arquitectura no influya en lo que escribo sino que al revés: se nutren y puedo hacer proyectos más cercanos a la arquitectura gracias a que escribo; y puedo escribir mejor gracias a que he sido arquitecta.

Me gustaba mucho Juan Mera porque tenía esta cuestión de ser bastante soñador. También me ha gustado la gente con un cerebro mixto, plástico; no “las cosas tienen que ser así”, porque ya el mundo es bastante así. Entonces cuando hay personas que te dicen “mira este tabique lo vamos a romper y ahora esto y esto va junto, a ver qué pasa”. La arquitectura te da muchísimas herramientas. Somos capaces de aguantar muchísima presión. Somos como Rambo: esta cosa de que te echan más y vas a más. Eso ya te va a colocar en un nivel alto, de que puedes hacer un mogollón de cosas.

Creo que esta forma de pensar que es muy bonita y que cada vez creo que se va haciendo más; de que un vestido puede ser arquitectura; que un dibujo de paisaje puede ser arquitectura. Por ejemplo, mi amiga Raquel Buj habla

mucho de pieles y que las pieles podrían ser una habitación, una estancia o podría ser una casa o una plaza. Esas formas de pensar filosóficas.

Sobre nuestras capacidades como arquitectos

Somos muy capaces de estructurar casi cualquier problema buscándole un concepto: cuál es el concepto del proyecto. Somos muy capaces de armar cualquier cosa alrededor de un concepto que normalmente, tenía que ver con un edificio. Pero es que en realidad somos muy capaces de armar cualquier narrativa de un concepto.

Te llegamos con 28 dibujos, con una pieza de vídeo, con un traje, con no sé cuántos planos...un montón de otra manera de comunicar, que viste cualquier concepto.

Estamos tan acostumbrados a trabajar tanto, que somos muy malos valorando nuestro trabajo. Durante muchos años se cobra poco. ¿Cómo puede ser gente de tanto talento cobrando tan poco? Esto no tiene ningún sentido. Ese creo que es el mayor aprendizaje .

Nos sale devaluarnos porque nuestro nivel de trabajo es tan estratosférico que lo haces casi sin despeinarte. Pero luego te vas haciendo más mayor y eso dices que igual esto de estar hasta las 2 de la mañana con un proyecto no tiene ningún sentido. ¿Qué hago? Yo también tengo que tener otra vida.

Es tan bonito meternos en un proyecto que nos obsesionamos. Es como enamorarse: estás dándole vueltas, todo te recuerda... Pensamos como un árbol: todas las cosas que nos llegan las vamos ramificando hasta que llegan a nuestro tronco y todo le da un sentido a ese proyecto que nos está obsesionando. Pero claro, vamos a ver, alma de cántaro, en algún momento hay que decir que tienes una vida, que no solamente es pensar proyectos.

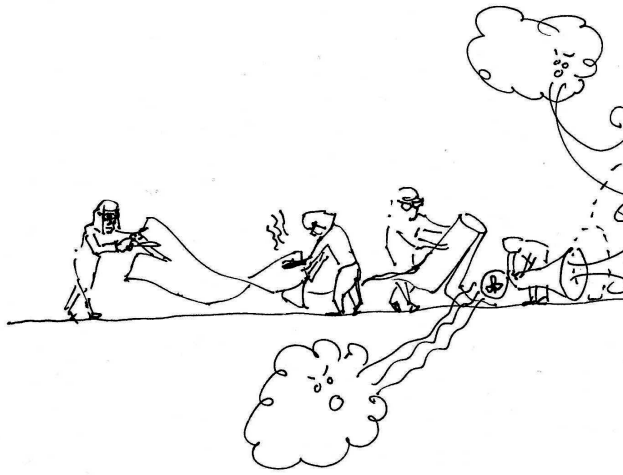
Yo diría que nuestro reto no es tanto que vayamos a salir adelante, que creo que salimos por toda esa capacidad de trabajo que tenemos y de maneras de pensar creativas de todos lados. Yo creo que nos ponen una lavandería y vamos a ser creativos, da igual.

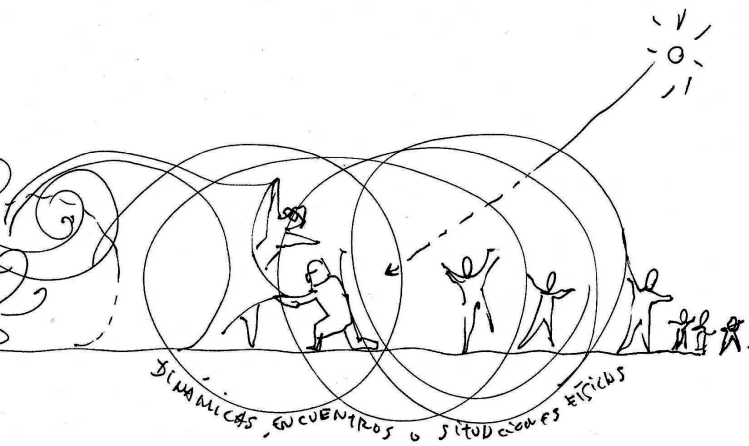
De las personas creativas se aprovechan mucho de nuestro entusiasmo porque no podemos no estar entusiasmadas con lo que hacemos. No podemos no querer hacer cosas. Igual tenemos que diversificar nuestros entusiasmos.

Entrevista completa en YouTube aquí:

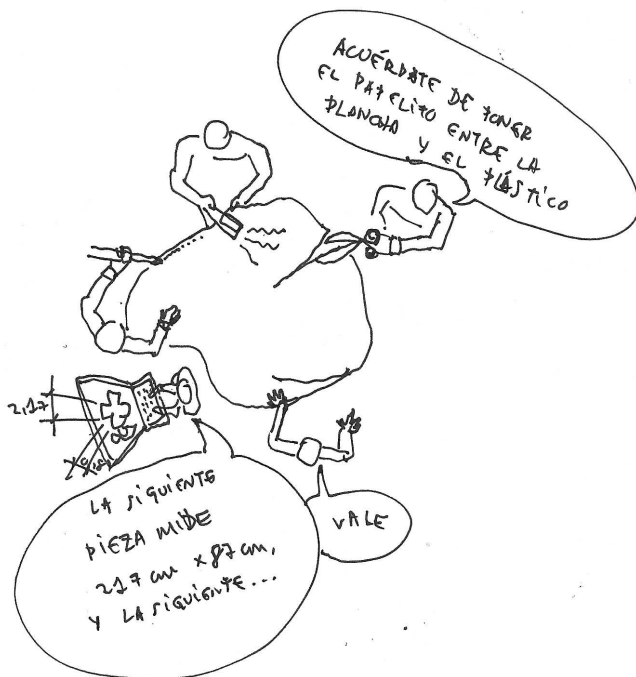

Sálvora Feliz . Doctora arquitecta, cofundadora de la asociación Conjuntos Empáticos, nos habla de la arquitectura como encuentros y dinámicas entre personas y la relación entre ellas. Recuerda a Prada Poole y su influencia en su práctica, especialmente en arquitectura neumática.

Sobre qué es la Arquitectura

Como respuesta ortodoxa yo siempre he entendido que la arquitectura eran todos aquellos medios o herramientas que te permitían generar ambientes que te protegían de ciertas condiciones climáticas. Lo que he entendido a lo largo de los años es que la arquitectura pueden ser dinámicas, encuentros o situaciones físicas, donde las personas interactúan entre ellas. También sabemos que hay una arquitectura en un plano virtual.

Sobre a qué se dedica

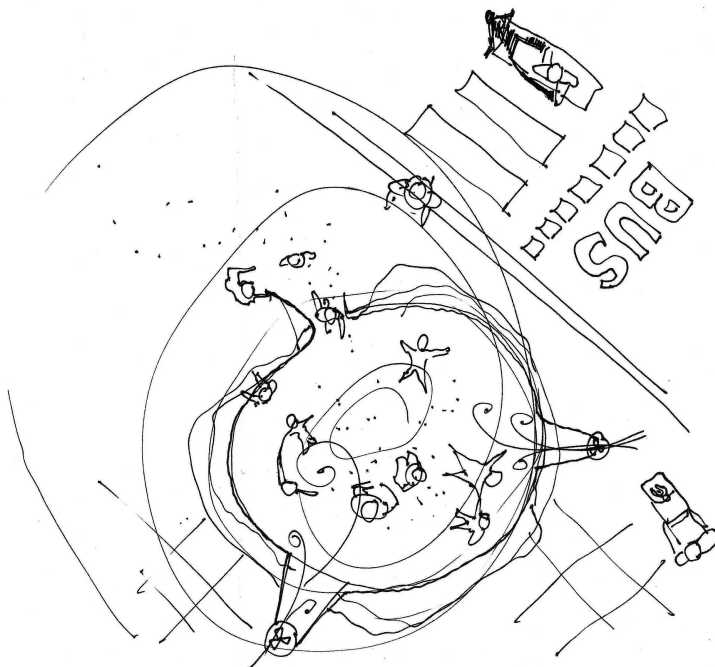
Creo que me dedico a generar atmósferas, entornos envolventes que permiten generar ciertos programas, en mi caso más bien efímeros, que de otra forma no se podrían generar.

Siempre me estoy moviendo en la mediación, cuando hablo de dinámicas o del encuentro entre personas. Entiendo que las personas hoy en día se comportan de una forma determinada y que nosotros debemos facilitarles los espacios más amables posibles para que puedan desarrollar esas actividades.

Sobre Prada Poole y otros profesores referentes

Yo fui alumna de Prada Poole justo el año en el que él se jubilaba. Era un taller en el que durante un cuatrimestre nos dedicábamos en grupos de tres a generar arquitectura neumática. Generamos tres piezas distintas.

Para mí fue todo un descubrimiento porque nadie me había ni siquiera insinuado en la carrera que se pudieran hacer cosas. Sí que te dan referencias tipo Diller & Diller cuando hacen “Blurr”, que es más atmosférico; Tomas Saraceno...entre arquitectos y artistas que generan ese tipo de atmósferas o de envolventes.

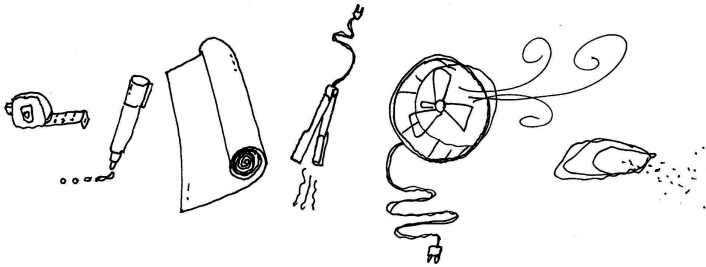

El recuerdo que tengo de Prada es que a lo mejor lo que decía en ese momento (2012 cuando me pilló a mí) era totalmente comprensible pero yo pensaba “es que este hombre estaba diciendo lo mismo en los años 70” y me parecía un visionario.

Te hablaba de lo importante que iban a ser las redes de comunicación pero entendidas como interacción entre las personas, cómo eso iba a cambiar el urbanismo, cómo la arquitectura tenía que estar a favor de los cambios programáticos que las personas iban a vivir ya no a lo largo de su vida sino a lo largo de un día; cómo adaptarse a ellas.

Cuando fue a Estados Unidos estuvo de la mano de Archigram y de todo el boom de la arquitectura neumática allí.

Lo que más conocemos es la Instant City pero también entendida como que el proceso de construcción de la arquitectura es capaz de generar comunidades y que por lo tanto esa experiencia la asume de forma vital. Entender la arquitectura no solo como el espacio que luego van a habitar esas personas; sino como el proceso que les permitió generar una comunidad. A día de hoy me sigue haciendo reflexionar incluso más que cuando me lo contaba hace 12 años. Ahora soy más consciente de las cosas que decía.

Los profesores y profesoras que te van dando clase: Carmen Espejel y Andrés Cánovas. Carmen como con todas sus investigaciones sobre vivienda donde también mete el género; y ambos hablan mucho de la domesticidad, de cómo se entiende que hoy en día, ya no solo desde la vivienda o del programa de la vivienda, sino en la mediana escala. Puede ser en el espacio público, puede ser en colegios, en edificios más o menos institucionales pero con otro tipo de programas más públicos...eso es lo que más me interesa: cómo la vida en realidad es compleja y durante muchos años nos hemos dedicado a generar “statements globalizados” como si todos fuéramos iguales y ahora creo que la virtud está en entender la complejidad a partir de las especificaciones que tenemos cada uno de nosotros.

Entrevista completa en YouTube aquí:

EL dibujo
como
SUPERPOSER

Sobre qué es la Arquitectura

Hace poco pasó algo muy divertido: mi hija de 6 años tiene conocimiento de lo que yo hago hasta cierto punto digamos, obviamente desde su perspectiva infantil. Y tuvo la visita de una madre del colegio que es filósofa y ella les pidió que hicieran una serie de de preguntas. Ella me vino con la pregunta escrita en un post-it. Después de escuchar a esa madre filósofa y después de haber convivido conmigo preguntó “la arquitectura, ¿es un poco como la filosofía?” Que la arquitectura sea un poco como la filosofía rompe los esquemas y sin embargo conecta directamente con algo mucho más intrínseco, es decir, la arquitectura tiene que ver con nuestra manera de vivir.

Estamos demasiado obsesionados muchas veces creando unos objetos que están despegados de nuestra realidad. Qué es la arquitectura probablemente tenga que ver con nuestra filosofía de vivir; que se escapa un poco de lo que consideramos esa “arquitectura normativa”. Es algo que va mucho más allá del objeto.

Sobre la narrativa e investigación

He investigado mucho cuáles son las implicaciones de la narración gráfica del cómic dentro la arquitectura; pero también he sido un profesional durante muchos años de museografía. Crear exposiciones implica generar el espacio narrativo, es decir, entender muy bien qué es contar una historia dentro de los espacios que habitamos. Toco desde el cómic hasta la arquitectura museográfica.

La narración, pero la narración entendida de la manera más amplia posible. Por un lado a veces tienes una historia que contar que implica nuestras vidas y las historias asociadas a nuestra vida, nuestro qué hacer diario, nuestra historia diaria, nuestra narrativa diaria nuestra narrativa social... Es una vía para empatizar con el usuario último de la arquitectura.

Demasiadas veces vemos la arquitectura despegada de las personas. Qué va a ocurrir con un edificio, con un lugar, en cada hora del día o dependiendo de quién viva en él. Las mismas narrativas condicionan, es decir, que de repente un espacio sea más amplio o más estrecho. Narrativa pura y dura. No hay pueblo de España que no tenga una iglesia y eso de por sí es una narrativa que explica una sociedad y toda una época.

Sobre el dibujo como herramienta

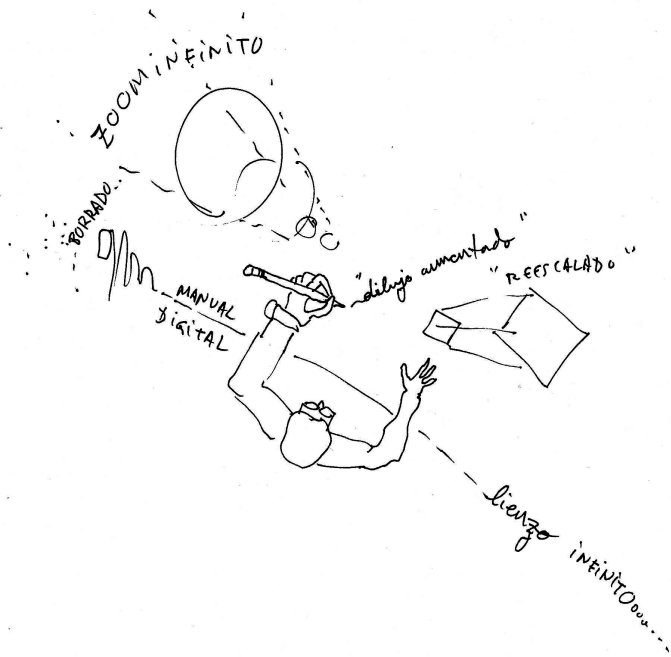
El dibujo como gran herramienta mágica. Es la herramienta que te permite materializar tu pensamiento, un superpoder. El poder idear, lugares, secuencias. Por fortuna en arquitectura tenemos un dibujo que se puede entender de la manera más amplia posible, es decir, del propio dibujo a mano en el que un garabato intenta buscar o encontrar determinadas formas a

muchos tipos de dibujos. Y de relacionarlo con la realidad, no solo para transformarla, también para entenderla.

Ahí también está mi interés que nace en la infancia por el cómic. El cómic es el dibujo absolutamente entrelazado con lo narrativo. Cuando yo empecé a estudiar arquitectura me di cuenta de que tenía cierta ventaja por haber leído cómic durante toda mi vida. No solo saber comunicar gráficamente sino también saber leer y armar, por ejemplo, una lámina de proyecto, donde se puedan explicar procesos complejos, procesos que no son solo constructivos sino también históricos. Muchos elementos que uno de pronto se enfrenta a tener que contar gráficamente. En el momento en que empecé a dar clases me di cuenta que era interesante ofrecer esa experiencia mía previa del mundo del cómic a los futuros arquitectos y entonces lo empecé a incorporar en mis clases.

Al final esa división entre el dibujo manual y el dibujo digital está cada vez más borrada y por eso a mí me gusta hablar de “dibujo aumentado” en el sentido de que está cada vez más borrada esa diferencia entre la mano, que yo creo que sigue siendo absolutamente necesaria; pero luego la capacidad de poder aumentar esa mano con todas las capacidades del dibujo digital que implica el borrado, la edición, el reescalado, el lienzo infinito, el zoom infinito...Es decir, son todo oportunidades dentro de lo gráfico que se integran perfectamente en lo manual. Hay dibujantes que empiezan en papel, saltan al digital, vuelven al papel y en ese sentido si lo extrapolamos a la arquitectura podemos entrar en bucles en los cuales podemos crear arquitecturas y dibujarlas entrando y saliendo del papel, del ordenador. En clase es verdad que hay limitaciones a nivel técnico muchas veces pero siempre, intentando plantearlo en un contexto de taller, se pueden incorporar distintas técnicas y distintos objetivos.

Sobre referentes

No he dejado de estar nunca vinculado a la universidad, como alumno o como docente y como las dos cosas a la vez cuando por ejemplo estaba haciendo el doctorado y en ese sentido te permite estar renovando continuamente tu práctica, conectar con las ideas nuevas y mantener un ciclo virtuoso entre una práctica más cercana de la realidad, o más cercana de cierto mercado del trabajo, y una práctica más especulativa. Uno es mejor profesional cuando está más conectado con la Academia y uno es mejor académico cuando está conectado también con una cierta realidad profesional.

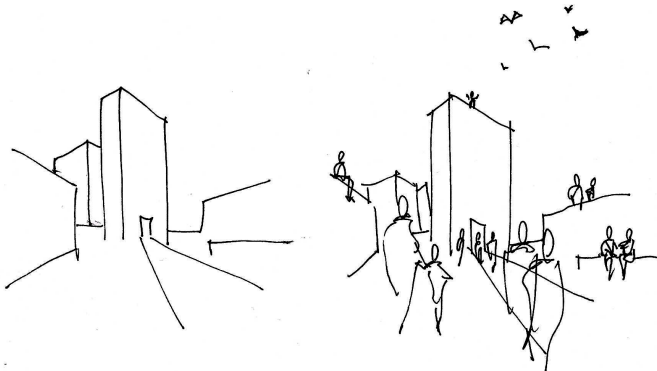
En la carrera siempre hay profesores con los que conectas a muchos niveles. Gente con las que conectas a nivel humano por su enfoque particular. Yo disfruté mucho las clases en segundo de Roberto Osuna y María Teresa Valcarce que tenían un enfoque muy entregado a la docencia. Dedicaban sus vacaciones a fotografiar edificios que en la época en la que no había un acceso fácil a internet, venían con material de primera mano. Con ellos me acuerdo también de hacer un ejercicio bien bonito de acercarme al lenguaje arquitectónico preciso de un arquitecto para producir con su lenguaje otras formas.

En la escuela tuve también la suerte de coincidir puntualmente con charlas con gente como Fisac o como Higuera, combinando esa componente humana y esa visión arquitectónica particular. Para mí fue importante el erasmus que hice en su momento en la escuela de arquitectura de Venecia. Ahí conocí a Sergio Polano que fue profesor muy en contacto con el mundo de la arquitectura y el diseño gráfico. También a Enrico Camplani, alguien que se convirtió en maestro, compañero, figura paterna y llegué a trabajar también en su estudio. De hecho mi primera exposición la trabajé en su estudio. En ese sentido, era un arquitecto pero volcado en el mundo de la gráfica y el mundo de la museografía .

Por supuesto yo no habría trabajado estos temas si no fuera por Chris Ware: una figura importantísima para entender el cómic de principios del siglo XXI para entender las posibles relaciones con la arquitectura. Pablo Bacilieri, que es un dibujante de cómic particularmente arquitectónico que está afincado en Milán, que tiene una visión muy interesante de lo que implica determinado tipo de arquitectura milanesa y su relación con los “bel fumetti”, como llaman ellos al cómic en blanco y negro.

Sobre la relación entre cómic y arquitectura

Creo que puede haber cierto rechazo a veces a no entender exactamente la derivada o el contacto con otras disciplinas o con otras maneras de dibujar. El hecho de enlazar cómic y arquitectura muchas veces te posibilita conectar con esas narrativas implícitas en el proyecto, es decir, es muy importante por ejemplo esa relación con la figura humana que tantas veces despejamos, borramos y eliminamos de la ecuación arquitectónica. Sin embargo el conectar con las narrativas o las personas que habitan esa arquitectura más centrada en la persona y no en la cosa yo creo que en ese sentido el dibujo de cómic aporta una visión más amplia, más humana, más empática de la arquitectura.

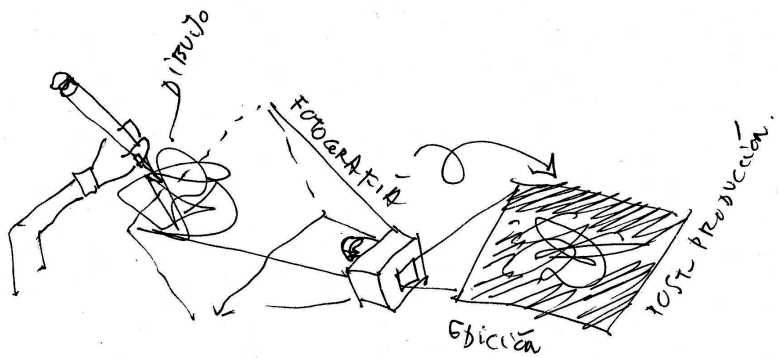
El mismo Le Corbusier era muy “comiquero”. Probablemente a día de hoy hacer un vídeo funciona mucho mejor a nivel de marketing. El cine siempre ha tenido mucha mejor prensa que el cómic; es el cine del pobre siempre se ha dicho. Pero en realidad en su esencia, en sus elementos básicos de lenguaje, está a medio paso de la arquitectura. [Norman] Foster es uno de ellos, que además está documentado que él leía cómic, que luego influenció la forma de su futura arquitectura. Pero obviamente, en casos puntuales, también la manera de contar esa arquitectura. Escuelas como la Barlett se abren abiertamente a este tipo de de representación.

Sobre los libros físicos

La arquitectura siempre ha viajado en libros. De hecho, toda la arquitectura palladiana, ese neoclasicismo que llegó al otro lado del Atlántico viajó en libros. Los grandes influencers de las redes se reafirman a día de hoy a través de libros y en ese sentido, el libro tiene otra vía de comunicación; con un ritmo más pausado. También tiene una arquitectura en sí misma; una manera de organizar los contenidos que también siempre me ha traído mucho. Uno de mis grandes disfrutes como arquitecto de museografía es cuando me ha tocado ocuparme también de los catálogos. Muchos de mis proyectos a partir de ahora yo ya los concibo como libros que también tendrán su ocupación del espacio a través de una exposición. Pero en el momento que desaparece la exposición el libro permanece para siempre. El libro es una prueba de existencia de muchas ideas. Hay muchos sitios online de hace 10 años que ya no existen. Hilos de internet que desaparecieron o contenidos que sí que fluyen mucho y tiene mucho contenido y mucha conexión en un momento determinado; pero que si no se condensan luego en un libro desaparecen para siempre. Por ejemplo a día de hoy está siendo muy bonito reconectar o ver el redescubrimiento que se está haciendo de todo el trabajo de Otto Neurath y el Isotype. Una experiencia que se hizo en torno a un museo en la Viena Roja en torno a los años 20, años 30. Hay mucho material que se ha ido actualizando en los tiempos recientes.

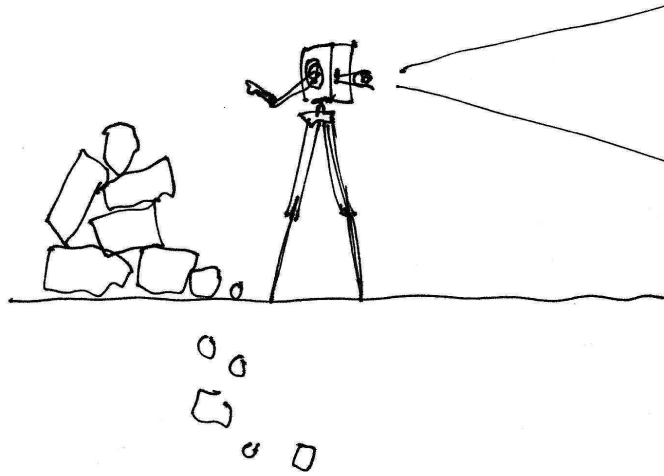
Sobre TFGs

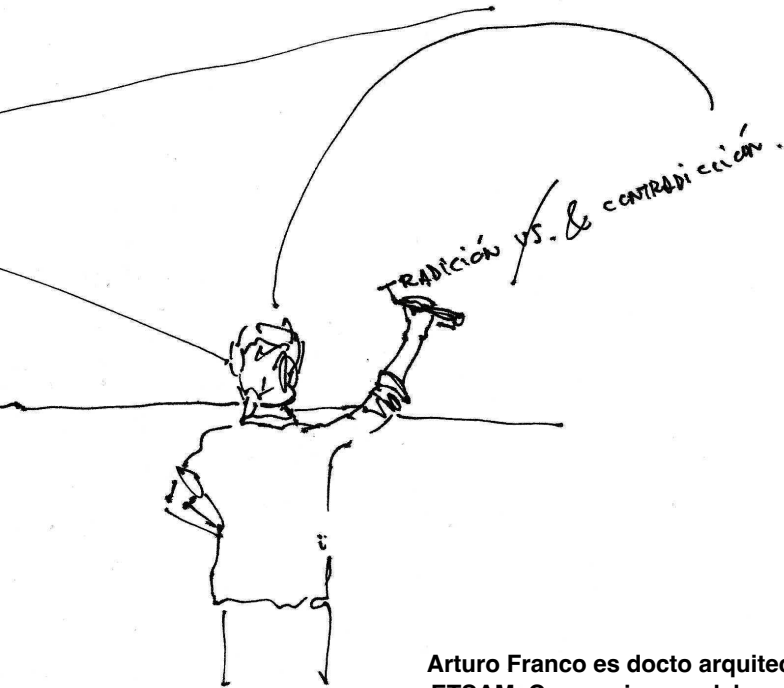
Una de las cosas que siempre me ha ido llamando más la atención es cómo hay todo un mundo de arquitectura que no se suele ver en nuestra escuela, en la ETSAM. Estamos muy centrados por una visión muy concreta de las asignaturas de proyectos en los cuales vemos una objetividad muy específica que suele estar despegada de lo que luego vemos como arquitectura fuera de de las paredes de la escuela. Sin embargo, por ejemplo, en asignaturas como el TFG, sí que veo más una arquitectura real, mucho más conectada paradójicamente con una realidad profesional o simplemente una realidad en mayúsculas de lo que es la arquitectura.

Entrevista completa en YouTube aquí:

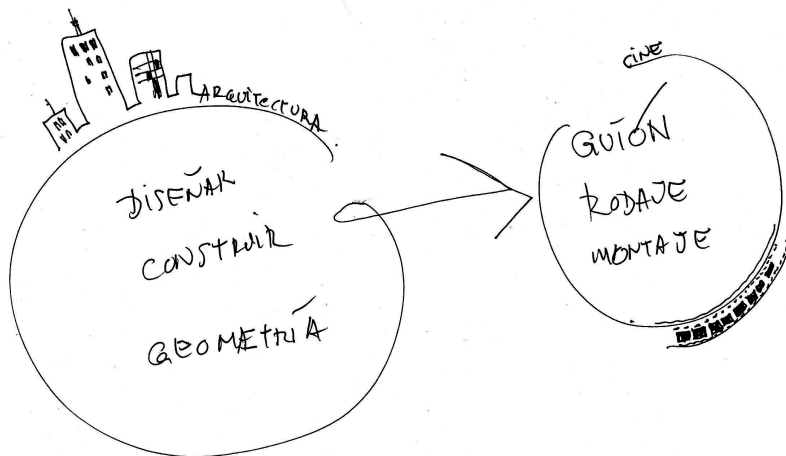

Arturo Franco es docto arquitecto y docente en la ETSAM. Compagina sus labores en su estudio de arquitectura con la docencia y el cine, rodando películas que, al igual que la arquitectura, se centran en el individuo, el tiempo y el vivir de las personas.

Sobre qué es la Arquitectura

Yo creo que es un modo de pensar o un modo de preguntarte cosas permanentemente; un modo de ver. En realidad es una manera de relacionarte con el mundo. Ese arquitecto que tiene rayos X en los ojos y que está pensando no en lo que ve sino en lo que hay detrás de lo que ve. Quiero creer que eso es la arquitectura: un estado de ánimo, una forma de mirar o de entender el mundo y por lo tanto de vivir; es la que te lleva a desarrollar trabajos en distintas disciplinas pero en torno a esas mismas preguntas. La construcción creo que no es el único terreno en el que se desenvuelve la arquitectura. La arquitectura se puede desenvolver en el mundo audiovisual, en la literatura, en la música... Tenemos ejemplos de cómo un pensamiento arquitectónico ha discurrido por todas esas disciplinas.

Sobre su actividad y procesos

Yo no me dedico a cine, ni a dibujar, ni a escribir; sino que me dedico a explicar o tratar de explicar esas cosas que me hacen pensar que están relacionadas con la arquitectura pero que no necesariamente son construcción. Por otro lado tengo un estudio de arquitectura que a lo mejor es la manera más tradicional de entender la arquitectura pero en esos momentos de escasez o de ansiedad que tenemos los arquitectos, otras disciplinas nos ayudan a liberarnos. Recuerdo que había un profesor que decía algo así como “si la arquitectura es diseñar, construir, geometría; esos tres conceptos serían al cine: guión, rodaje, montaje”. En el fondo esos tres conceptos hablan de las mismas cosas. No nos podemos olvidar de que el cine habla del individuo y del tiempo y la arquitectura habla del individuo y

del tiempo. De hecho, el cine analógico, el cine que a mí me interesa, el cine del celuloide, está muy relacionado con el ser humano igual que las unidades de medida que se han manejado en el mundo de la arquitectura.

Mis grandes maestros, que son digamos aquellos que poblaban esta escuela en los años 80-90 lo tenían muy claro y de una forma muy sencilla te hablaban de qué era la arquitectura y de cuáles eran sus objetivos y decían que el objetivo de la arquitectura, el último objetivo de la arquitectura, era el individuo. Las películas que preparo o que tengo en la cabeza hablan sobre cómo viven las personas y es exactamente lo mismo que me preocupa en los edificios. Aunque el camino de llegar a ello sea distinto. Si te preocupa la sinceridad constructiva en la arquitectura, encuentras la manera de hacerlo en el cine. La crudeza de los elementos que aparecen en el cine y si estás abierto a la incorporación de errores en la arquitectura, el cine te lo permite también. O sea que al final son la misma disciplina. La manera de pensar el cine que a mí me interesa mucho es aquella que digamos “rueda” en contra del guión y monta en contra del rodaje. Estás rompiendo siempre las barreras de lo que has planteado en el siguiente paso. Esto en el mundo de la arquitectura se puede entender como la elasticidad durante el proceso de obra; la capacidad de asumir accidentes, errores en el proceso de construcción y de aprovecharlos a tu favor. Pero no como un objetivo sino como una actitud. Estás abierto a que eso pueda suceder pero sobre todo estás abierto a cambiar de rumbo y a solucionar el problema sobre la marcha y que eso no se convierta en un problema definitivo. Eso también sucede en el cine: la improvisación.

Sobre referentes maestros

Bueno hay un maestro de mi generación, está ganando todos los festivales, que es Albert Serra, que basa su cine fundamentalmente en la improvisación. Utiliza muchísimas cámaras, casi libertad absoluta a los actores para que puedan desenvolverse de manera natural. La labor del cineasta consiste en seleccionar aquellos planos que mejor funcionan para la historia que quiere contar y todo eso es pura improvisación. El tema es tener el criterio suficiente como para elegir los elementos que finalmente funcionan en el conglomerado. Eso pasa también en la arquitectura: el estar abierto a todo lo que sucede pero saber elegir lo más adecuado en cada momento. En el fondo es otra manera de diseñar. Nuestro trabajo es seleccionar, es casi una labor de collage de todo aquello que se ha producido de forma fortuita, frente a por ejemplo Stanley Kubric, era una manera de rodar completamente distinta. Stanley Kubrick lo que hacía era planificar milimétricamente todos los planos de sus películas, seguir fielmente el guión y rodar tropecientos planos para después quedarse con el perfecto, con el mejor, pero no se salía del guión. ¿Qué diferencia existe entre eso y rodar 2000 planos distintos para quedarse con uno? En el fondo es el mismo criterio o esfuerzo intelectual que le lleva a

Kubric a decidir de entre los 200 planos iguales, cuál es el mejor, es el que le lleva a Serra a elegir de entre los 2000 planos distintos cuál es el mejor. Antonio Pérez, ese escultor de Cuenca, decía que se encontraba piezas de escultores permanentemente en la naturaleza, formando parte de algún mueble o de alguna pieza industrial. Se había encontrado todos esos objetos en el suelo que le recordaban a Saura, a Millares, a Manolo Valdés; pero que nunca se había encontrado un Velázquez por ahí tirado. Me interesa moverme más en el mundo de la observación y de la crítica sobre lo que se observa y de la selección de eso que estás observando, más que producir como un artista.

Por ejemplo, me he centrado mucho en la arquitectura de Madrid, en arquitectura que nace de esta misma escuela. Mi tesis doctoral habla de todos esos arquitectos que salieron de la escuela y de cómo transmitieron su pensamiento de una generación a otra y ha llegado en parte hasta ahora, hasta nosotros. Yo he escuchado por boca de algunos profesores, enseñanzas de maestros anteriores. Es más la escuela la maestra que los arquitectos particulares. Corrales y Molezún, Cabrero, Miguel Fisac, Carvajal, el propio Higuera que está aquí al lado, aunque producían arquitecturas distintas mantenían un discurso común, un discurso que hablaba sobre cuestiones que a mí me interesan. Hablaban sobre la contención, la oportunidad, el orden, el compromiso; conceptos que ahora se han ido diluyendo en la escuela pero que formaban parte del ADN.

TRADICIÓN VS. & CONTRADICCIÓN

Sobre tradición y contradicción

Dos conceptos sobre los que uno se maneja. Contradicción es en el fondo la estrategia de poner en crisis todo eso que se ha convertido en tradición, es decir, de matar al padre diría Freud. De cuestionar todo aquello que no se cuestiona porque ya se da por válido. Avanzar retrocediendo, como los remeros, mirando hacia el pasado, pero avanzar. Y en ese avanzar está el asumir las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera; y el tratar de comprender cuál es su valor, su aporte y cómo trabajar con ellas. En el fondo es mirar desde otro lugar distinto. Cuando la herramienta que sea, bien sea

analógica o digital, la utilizas tratando de mirar desde un ángulo distinto te ofrecerá respuestas distintas y esas respuestas distintas son las que me interesan.

Cuando uno hace una obra de arquitectura en base a preceptos o conceptos o ideas que él ya conoce, no aprende nada. A mí esa arquitectura no me interesa. Me interesa en la que me desenvuelvo en mundos que desconozco porque son a través de los únicos que voy aprender algo, tanto en el cine como en la arquitectura.

Sobre cómo empezó en el cine

Por curiosidad hacia otros mundos creativos, hacia otras disciplinas. Por intentar hacer más elásticos los conceptos, es decir, ver hasta dónde son capaces de llegar las ideas que manejas: si son propias del mundo de la arquitectura o pueden ser apropiadas para otras disciplinas. Es un laboratorio para testear esos pensamientos. Si te lanzas a una nueva disciplina hazlo con todas las consecuencias, no como el que hace un puzzle.

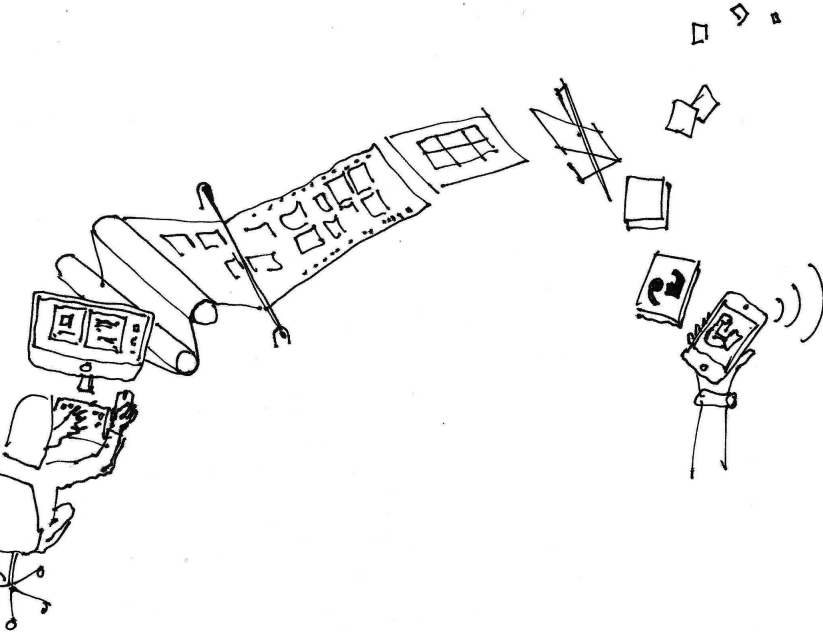
Sobre docencia

Para mí la docencia es un acto de generosidad mutuo del alumno hacia el profesor, que trabaja y lo pone encima de la mesa para compartirlo; y el profesor está deseando poner encima de la mesa de clase lo que ha aprendido fuera, no lo que ha aprendido dentro. Ver si estamos hablando de las mismas cosas, si nos hacemos las mismas preguntas. En el cine, en la arquitectura, en la escultura, en el dibujo, en la música o en la literatura; esas respuestas que van apareciendo o esos descubrimientos se ponen encima de la mesa y se convierten en materia docente. Por decirlo de alguna manera, al menos yo, disfruto compartiendo mis experiencias y mis descubrimientos y mis fracasos. Yo creo que la docencia es una manera de transmitir experiencia. Ahora le corresponde al alumno decidir si lo que el profesor le cuenta es interesante o no.

Entrevista completa en YouTube aquí:

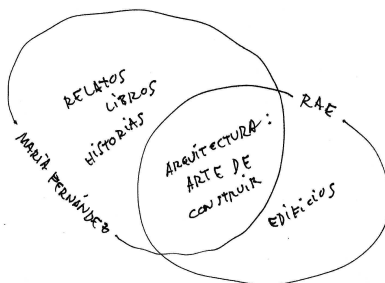

María Fernández es arquitecta y trabaja en la editorial de arquitectura Ediciones Asimétricas. Nos cuenta cómo es el proceso de editar y publicar libros, referentes de autores y su pasión por los libros y la música.

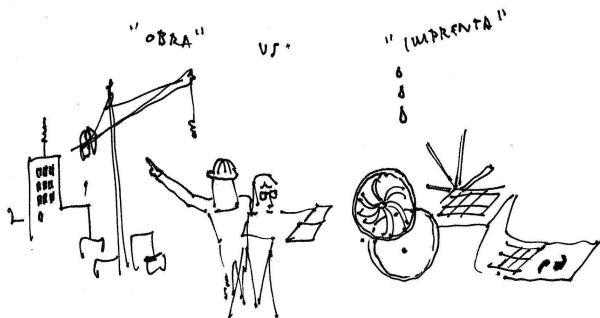
Sobre qué es la Arquitectura

La arquitectura la RAE la define como el “arte de construir”. Para mí es el arte de construir muchas cosas, no solo edificios, no solo casas. Sino construir relatos, libros, historias... En definitiva hacer proyectos, proyectar. Cada libro para mí es un proyecto distinto, con un autor, con una historia distinta, necesidades distintas.

Sobre el proceso y sus orígenes

Mi vida cotidiana consiste en editar libros: desde su origen hasta el final. ¿Cuál es el origen de un libro? Pues desde que el autor o la autora llega aquí con un manuscrito, una idea; y nos propone algo que contar. Entonces, nosotros vemos cuál es esa pertinencia del libro: si encaja o no encaja en nuestra editorial; en qué colección podría encajar y seguir todo ese proceso hasta que se hace cuerpo físico. Nosotros estamos constantemente comunicándonos, bien con el equipo nuestro que tenemos de diseñadores, maquetistas y correctores; bien con la parte de la imprenta. Si hay que hacer una analogía sería con la parte de la obra. Cuando hay que ir a obra hay que ir a la imprenta en este estudio.

A veces pensamos que un libro es un escritor, alguien escribiendo en su casa y después ya pasa directamente al libro y no; hay un proceso muy largo y que implica muchas personas. Los miércoles son un día muy importante porque es el día que hacemos el lanzamiento del libro, las fotos, lo comunicamos a prensa, etcétera; y además por la tarde hacemos el Club de Lectura Asimétrico y compartimos con los lectores y las lectoras un trocito de esos libros.

Tenemos que intentar pensar con el autor si el índice que ha propuesto relata bien cada uno de las intenciones que esa persona tiene a la hora de contar ese proyecto. Luego si nos vamos por ejemplo al orden material de las cosas pues hay que pensar qué tipo de papeles vamos a utilizar, lo tienes que tener en cuenta igual que en obra, saber cómo funcionan todos los materiales para que después el resultado no sea malo. Llevamos ya casi 15 años con la editorial pero al final esto te lo enseña la relación precisamente con todas esas múltiples personas con las que te encuentras.

Toda esa concepción de los proyectos en su orden global en su conjunto holístico es lo que la carrera te da. No solo te capacita obviamente técnicamente para hablar de estructuras, de instalaciones, etcétera. También te da esta capacidad de visión de conjunto que, aplicado a cualquier proceso de proyecto, que también lo es un libro.

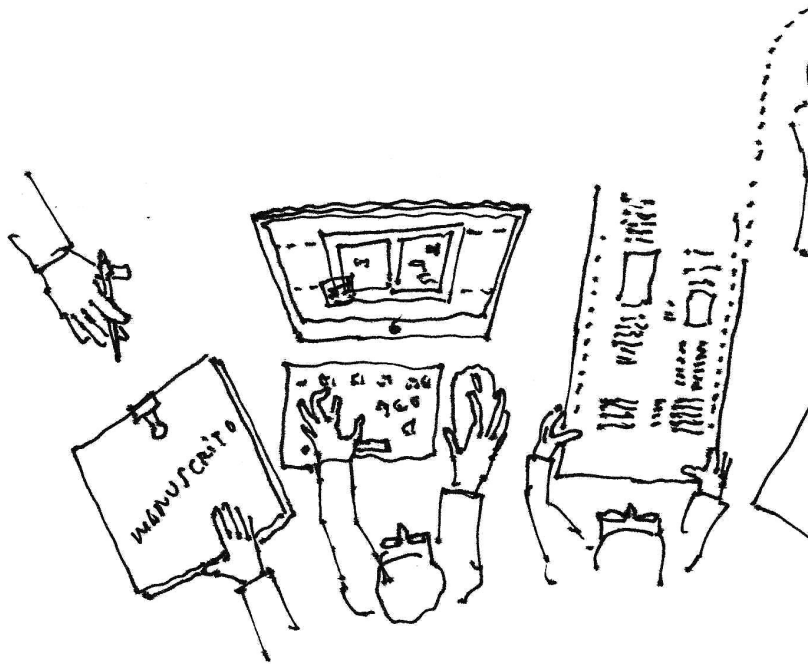
Esto empezó hace ya 13 años que yo conozco a Juan García Millán en la escuela y en un momento dado me dice “oye yo tengo una editorial y necesito ayuda con un par de proyectos, ¿te animarías?” y en ese momento entro como becario en esta editorial y el proceso me lleva a evolucionar hasta prácticamente manejar todos los procesos en todas sus fases. Yo creo en el aprendizaje a través de la utilización. No tanto que te cuenten algo y tú te lo tengas que creer sino que tienes que utilizarlo de verdad para poder trabajar en ello y hacerte un experto; no porque algo te haya venido del cielo sino porque has estado, en mi caso 13 años, utilizando herramientas, terminología, vocabulario, entendiendo los procesos físicos de lo que les pasa a los libros cuando entran en las máquinas...

Sobre referentes

Josep “Pep” Quetglas que yo creo que es uno de los referentes no solo de crítica y de pensamiento, sino también de la edición; siempre ha entendido sus libros antes de mostrárselos a una editorial. Pep siempre ha hecho su propio libro para después proponérselo o proponérselo a las editoriales. Entonces cuando ha llegado con cada uno de ellos (*Breviario* llegó primero o el último que hemos hecho que ha sido *Saber Habitar* de Jenofonte) cualquiera de ellos, él en su cabeza, los proyecta primero. Los entiende

primero como una especie de proyecto y nos lo traslada para que nosotros lo hagamos realidad.

Andrés Cánovas también por supuesto como editor. Toda su carrera la ha compaginado con esta labor editorial. Por ejemplo con las revistas, todos los libros que ha hecho como editor, cómo ha seleccionado quién tenía que hacer qué, cómo es capaz de gestionar esos equipos. Por ejemplo hablar de *Gráfica Futura* que es una de las mejores agrupaciones de diseño de España diría yo.

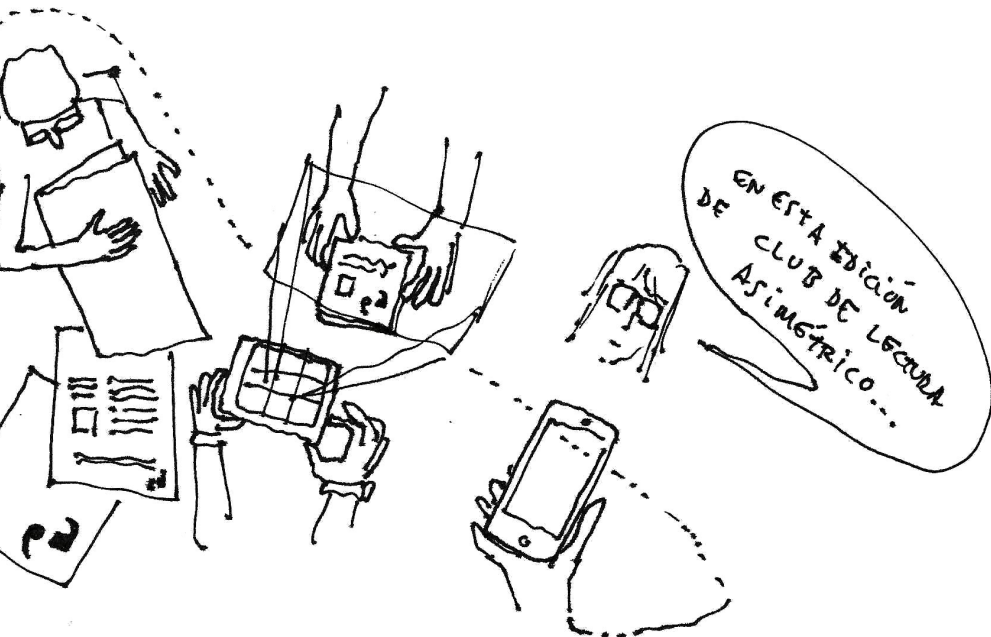

Contar también por supuesto a Maite Muñoz y Carmen Espejel. Maite digamos que nos dio la confianza casi ciega porque cuando empezamos éramos muy pequeños y confió en nosotros para publicar sus libros.

Tengo una historia muy curiosa con Carmen Espejel y es que mi madre en primero de carrera me regaló su libro *Heroínas del del espacio* y yo cuando cogí el libro me pareció una maravilla y pensaba “ojalá algún día conozca a Carmen Espejel”. De repente cuando llega en *Textos Críticos* la primera oportunidad de trabajar con Carmen para mí eso fue increíble: conocer a uno de mis referentes desde primero de carrera.

Cada uno de ellos (de los libros) te enseña algo; incluso perteneciendo a una misma colección los libros tienen necesidades distintas independientemente de lo que nosotros podamos ver o no. Tienen vida propia te diría casi y necesidades propias, tienen un universo propio. Aunque haya aquí un planetario lleno de cosas, cada libro es un universo.

Sobre los libros físicos y nuevos formatos

Creemos de verdad que los libros físicos permanecen. Desde que se inventó el libro no ha habido otro formato que no sea éste para el libro físico. Es muy difícil mejorar este objeto porque ya es en sí, todo un descubrimiento y se sigue utilizando. Ya hay estudios científicos que demuestran que la capacidad de retención con un libro físico, la capacidad de entendimiento, esa concepción neurológica que tiene que ver con el ojo y la mano, es muchísimo mejor que la que ocurre cuando estamos trabajando con una pantalla. De hecho en algunos colegios están retirando las tablets en las escuelas porque se han dado cuenta de que la cognición de los temarios es

mucho menor en los niños que han utilizado esas herramientas más digitales o más distanciadas, que aquellos que lo han hecho en libro.

Hay una grande parte de nuestro trabajo que se hace en redes, en Instagram. Son maneras de intentar conectar, de intentar demostrar que cada uno de estos proyectos merecen la pena y merecen ser conocidos, ser leídos. Otros modelos que hemos estado explorando, por ejemplo, son los audiolibros. Puede ser muy interesante en el sentido de que tú puedes leer perfectamente estos libros sin ver las imágenes pero puedes buscar las imágenes; es decir, tú puedes estar escuchando al autor o a la autora hablar de X obra o cuadro o exposición, y el lector también puede implicarse. En ese sentido lo que es el objeto no sufre. Sí sufre si lo terminamos destrozando a base de ampliaciones, desampliaciones, luego la imagen hay que quitarla porque si la hacemos demasiado grande se sale de la pantalla...

Sobre docencia

Yo siempre les digo cuando he dado clase a mis alumnos que hay que decir que sí primero y luego ya vamos viendo cuándo y cómo se dice que no. He dado muchas clases sobre todo de InDesign y procesos de diseño y maquetación. Yo recuerdo que en uno de los talleres hablamos mucho de esta relación de contenedor y contenido. Entonces les proponemos siempre a los alumnos como ejercicio final, hacer un libro de un arquitecto o arquitecta que ellos elijan. De repente, alguien aparece con un libro que en realidad es un desplegable que se convierte en cúpula geodésica. Teníamos también los de arquitecturas hinchables que aparecieron con un globo gigante y el libro estaba dentro del globo y era un libro sobre Prada Poole. Lo han hecho alumnos y alumnas de arquitectura que al final convierten el libro en un proyecto en sí. Tanto proyecto material, como proyecto de contenido, como proyecto de diseño. Aprendes tú más de lo que ellos y ellas aprenden de mí. Yo he aprendido en la manera en la que me relaciono, en la manera en la que cuento las cosas. Hay veces que yo creo que lo estoy contando muy bien y en realidad no me están entendiendo; pues habrá que saber qué es lo que estoy haciendo mal para poder hacerlo mejor.

Sobre música

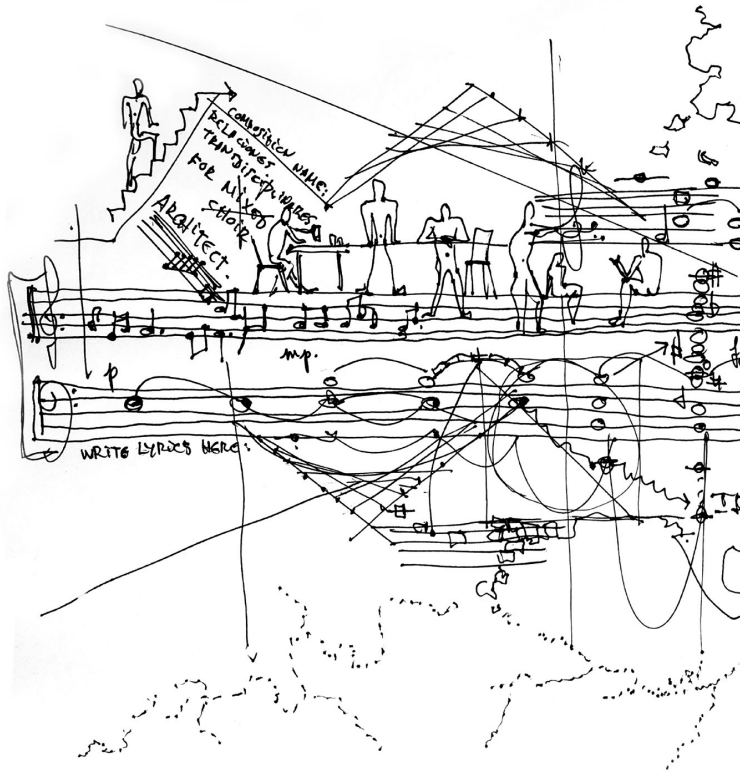
Para mí la música es casi la vocación de mi vida. Es una cosa que me acompaña desde hace muchísimos años. La relación de la música y la arquitectura está demostrada desde hace ya tiempo. Mencionar a Xenakis por ejemplo, como el Coro Xenakis de la escuela. O por ejemplo podemos hablar también del trabajo que hace Ana Bofill. Prácticamente toda su carrera después de dejar el taller empieza su carrera musical y de compositora. Una arquitecta componiendo música es un universo también totalmente nuevo y totalmente, diría, vertiginoso. Hay que escuchar esa música para entender

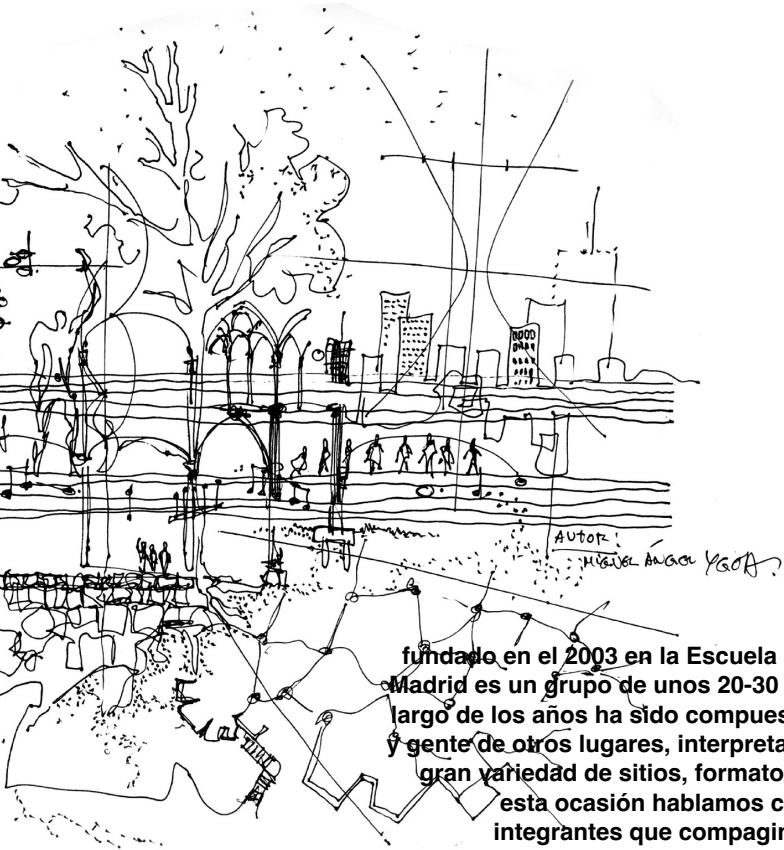
estas propuestas tan arriesgadas que hace Ana, sobre todo por ejemplo la Neo-percusión.

Desde que tengo recuerdo en mi cerebro yo he estado cantando y me he estado relacionando con la música. Ves una partitura de Bach, o una partitura de Mehndelsson y tú entiendes unas estructuras no porque sepas música, pero sí entiendes la manera en la que están contruidos todos esos espacios musicales; esos silencios, esos tiempos. Me parece un mundo maravilloso.

Entrevista completa en YouTube aquí:

El Coro Xenakis, fundado en el 2003 en la Escuela de Arquitectura de Madrid es un grupo de unos 20-30 cantantes que a lo largo de los años ha sido compuesto por arquitectos y gente de otros lugares, interpretando conciertos en gran variedad de sitios, formatos y repertorios. En esta ocasión hablamos con algunos de sus integrantes que compaginan sus labores de arquitectos en diferentes estudios con su interés por la música y el canto coral. Eva Niño, Alejandro Cayetano, Marta Delgado, Germán López-Sepúlveda y Coral Argüelles son solo algunos de los arquitectos presentes en el momento de la entrevista integrantes del Coro Xenakis.

E=Eva Niño, A=Alejandro Cayetano, M=Marta Delgado, G=Germán López, C=Coral Argüelles.

Sobre cada uno individualmente

E: Yo soy arquitecta, tengo mi estudio de arquitectura y me dedico a la intervención en el patrimonio arquitectónico, el patrimonio histórico.

A: Yo estudié arquitectura pero después de unos años me pasé a la fotografía y al vídeo; relacionado con el interiorismo, con los espacios y también relacionado con los productos y la moda.

M: Yo trabajo en un estudio mediano/grande. Hacemos sobre todo viviendas vivienda colectiva, de todas las categorías: desde vivienda social hasta vivienda libre.

G: Yo trabajo en el mismo estudio que Marta. Últimamente estamos tratando de ampliar un poco el abanico a temas de comercial, retail y demás pero en general, el 90% de tipo de de encargos son de vivienda.

C: Yo trabajo en la administración del estado como arquitecta de Hacienda, aunque estuve varios años destinada en el propio Ministerio de Hacienda en temas de valoración inmobiliaria; ahora mismo en el que trabajo es en Vivienda y Agenda Urbana, y en el área concreta en el que yo estoy informamos políticas de vivienda.

Sobre cómo empezó el coro

M: El director que lo fundó, estudiaba aquí en la escuela. Y él había cantado toda la vida, entonces, le surgió las ganas de formar un coro y como tenía una pandilla de amigos que les gustaba cantar, eran cuatro o cinco, les enseñaba voces y cantaban en los recreos, en los pasillos... Un día se animó a formar un coro y repartieron papelitos por la escuela para captar a gente y a mí me llegó un papelito en la cafetería y fui al primer ensayo. Empezamos siendo ocho personas, dos por voz. Esto fue en 2003. Empezamos a pegar carteles por toda la Ciudad Universitaria, por todas las facultades, venía gente de muchas partes.

G: Yo me incorporé en el 2005. En mi caso supe de la existencia del coro porque iba caminando por los pasillos y de repente vi descender por la escalera a los miembros originales del coro cantando una canción. A mí me ha gustado siempre cantar. Antes de estar aquí cantaba a nivel de coro parroquial, con amigos, pero fue un poco a raíz de ahí que dije “oye, ¿por qué no?”

E: Yo estaba en una clase de cimentaciones, esas que duraban 4 horas. Yo estaba ahí en la clase y de repente escuché unas voces celestiales durante un buen rato. Dije “ya está”, me salí de la clase en el descanso y ya no volví a

esa asignatura hasta el cuatrimestre siguiente y me uní al coro, que era un plan mucho más interesante para mí en ese momento.

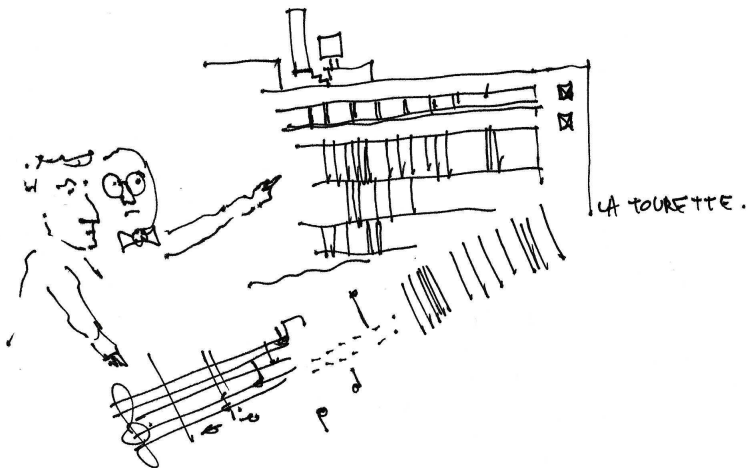
C: En mi caso conocía al coro porque a raíz de los estudios de doctorado ahora mismo sí que estoy vinculada a la escuela. También alguna vez pasando por aquí sabía de su existencia y siempre me gustó mucho la música. *¿Qué te llevó a hacer el doctorado?* A mí sobre todo me gustaba el ámbito del proyecto de arquitectura y es verdad que en la administración no veo tan satisfecha, al menos en los puestos en los que estuve, esa parte de realización.

A: Yo también tenía ganas de hacer algo con la voz, con la música, de jugar un poco por ahí y estuve viendo varias opciones; y cuando vi Xenakis y vi que que ensayaba en arquitectura, me sonó como a casa. La verdad que fue una de las razones que dije “vamos a probar”.

Sobre el nombre del coro y la relación arquitecto-músico

M: Como [Iannis] Xenakis era un arquitecto griego que también era músico; cuando empezamos el coro éramos todos arquitectos y además cantamos aquí en la escuela y fusionaba la arquitectura y la música.

Cuando Le Corbusier trabajaba con Xenakis, en la fachada de La Tourette, el ritmo de la fachada se corresponde con el ritmo musical. Entonces, Xenakis el nombre del coro, es en honor a este señor que era ambas cosas: arquitecto y músico, como nosotros.

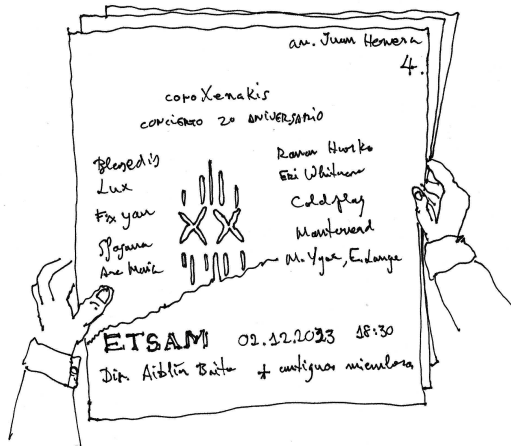
E: Yo siempre utilizo el símil de que el arquitecto por ejemplo cuando está proyectando, para mí es como el compositor. Es un proceso creativo que para mí es similar: tienes tu técnica, tienes algo que quieres hacer con esa obra y una idea de proyecto, de composición. Luego la dirección de obra siempre me ha parecido como el director de orquesta: que parece que el arquitecto no está haciendo nada pero está escuchando a mucha gente y al final tiene una idea y sabe lo que necesita con todos esos profesionales que están en la obra trabajando.

M: Las facetas del coro que no son solo cantar, como por ejemplo la escenografía o cómo te mueves en el escenario, cómo te sitúas, o cómo colocas los focos de sonido dentro de un espacio.

Sobre referentes y el XX aniversario del coro

M: A mí me encanta [Eriks] Esenvalds y no sé por qué. Simplemente me encanta y ya está. Me encanta la música nórdica y este señor hace unas cosas muy exquisitas. Luego cantarle es fastidiado pero escucharle me encanta.

G: Personalmente viví el vigésimo aniversario como una oportunidad de pararse y echar la vista atrás a lo largo de toda la trayectoria del coro y de reencontrarse con gente con la que compartiste un trocito de tu vida coral y que ya salió del escenario. El enfoque fue seleccionar las canciones que gustaban a la mayoría y entonces hacías una especie de repertorio que era la selección de la selección. En ese sentido fue super satisfactorio.

Sobre Alejandro Cayetano, arquitecto y fotógrafo

Yo cuando estudié arquitectura me gustaba mucho la fotografía. Cuando cumplí 30 años, lo que en un principio era un hobby “dije voy a ver a dónde me lleva” y entonces empecé estudiando fotografía de moda, que fue un poco la excusa de venirme a Madrid a estudiar y ver si de ahí salía algo. Poquito a poco con el tiempo, aparte de hacer cosas de moda y otras cosas que iban saliendo, la faceta de arquitecto salió; aunque yo lo intentaba ocultar al principio porque estaba un poco peleado con la arquitectura. La fotografía que tenía que ver con el espacio se ve que se me daba especialmente bien y ahora mismo casi que trabajo más con espacios, con tiendas, con diseñadores; casi más que con moda, que es con lo que empecé en un principio.

Un día estoy editando en casa, otro día tengo un proyecto en no sé dónde, ahora tengo que grabar un vídeo de un grupo de música, esta mañana he editado un espectáculo de flamenco, luego voy a una galería a grabar una entrevista...Tengo el recuerdo de la arquitectura: yo trabajaba de becario y era 4 horas haciendo un plano de fontanería y se me hacía duro.

Sobre lo que aporta estar en un coro y su relación con la arquitectura

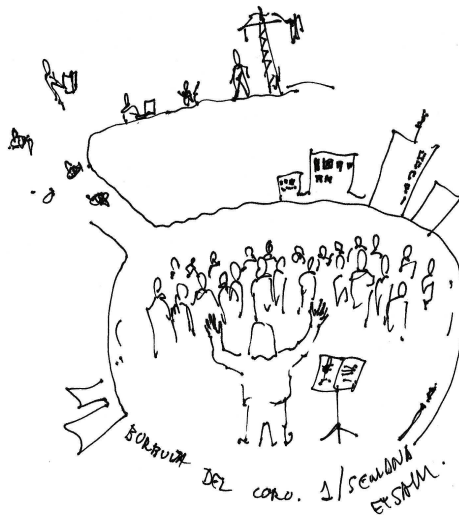
M: Por un lado está la componente de cantar en sí mismo y por otro lado está la componente social. Tiene doble función. La de cantar, en mi caso, que tu voz forme parte de un conjunto, que cada uno está poniendo su granito de arena y el conjunto suena bien y tú eres solo una parte pero todo el mundo aporta... y luego la componente social: todos necesitamos desconectar, descansar y tener un espacio fijo, una vez a la semana donde venir, dejar de pensar y ver a la misma gente con la que te llevas bien; eso es terapia.

G: Te aporta una energía que en tu día a día a lo mejor no tienes tiempo de buscarla. Desde el punto de vista musical, al final con el tiempo y la experiencia y a poco que te guste un poco; vas preguntando a gente que sabe más que tú de música y te aportan una visión mucho más compleja y más rica, más poliédrica de la arquitectura. Y no solo desde el punto de vista musical, sino que tu mente tiende a vincularla con aspectos no musicales.

Me explico: cuando estás trabajando una partitura, el tema de los silencios. Los silencios tienen un peso específico, entonces es tan importante cantar, como dejar de cantar, emitir como dejar de emitir. Eso que se entiende muy rápidamente, a lo mejor también extrapolado a tu actitud ante la vida o con los demás pues es simplemente el hecho de una escucha activa. El hecho de no querer, en una conversación con otra persona, exponer tu argumento a toda costa y dejar de oír al contrario; es decir, es una especie de generosidad: haciendo una acción pero a la vez, recibo.

C: Es extrapolable al día a día. En cualquier trabajo prácticamente, pero especialmente por ejemplo en el de la arquitectura, que es absolutamente un trabajo de equipo.

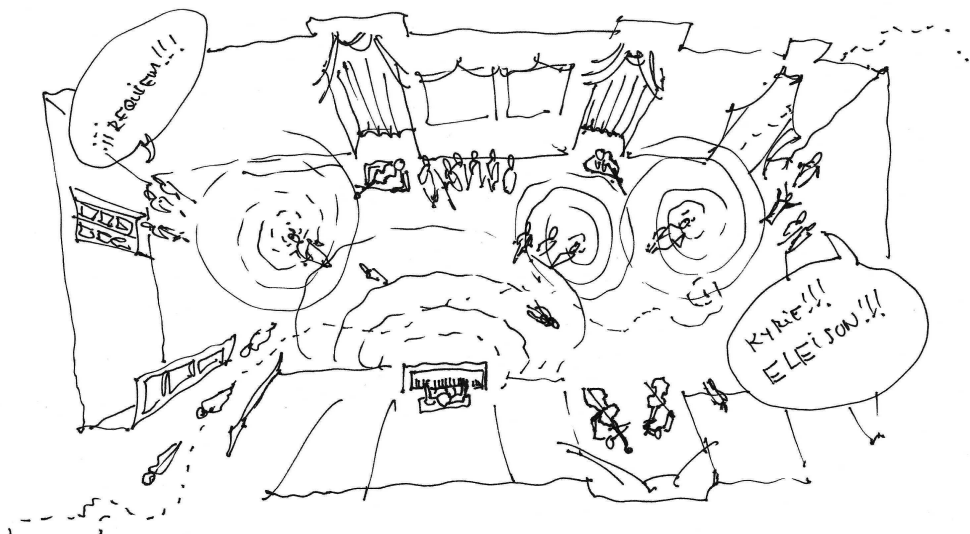
E: A mí personalmente me pasa que la arquitectura, claro que me gusta practicarla, pero es mi trabajo. No es un arte sin responsabilidad, es un arte con demasiada responsabilidad, en el que a veces olvidas que es un arte. Casi son más los problemas que el propio desarrollo artístico que tienes como arquitecto en el día a día. Sin embargo, aquí es la oportunidad con más gente de hacer una práctica no tan aislada, tanta gente respirando a la vez, escuchando; un momento de concentración, estás ahí concentrado en la música, este que canta, las entradas...

G: En la música esta la componente de esfuerzo de querer que salga bien, la componente objetiva de trabajar la obra y de hacerla bien; y luego está una componente que es simplemente dejarte impregnar de cómo es la sonoridad, la atmósfera, esa emoción que te invade y no sabes bien explicar por qué. Entonces, en la medida en la que llevemos ese binomio a la vez, seremos más o menos capaces de encontrar la magia cantando. No deja de ser otro reflejo de la vida misma pero en una faceta artística y un tanto técnica, que es el canto coral.

Sobre la actividad del coro

M: Hemos cantado en muchos sitios y hemos hecho muchos tipos de conciertos diferentes, muchos tipos de eventos. Aunque el 95% hayan sido el típico concierto de fin de curso donde cantas en una iglesia porque suena bien, todas las obras que ibas ensayando todo el curso para tus familiares y amigos. Ese es el formato estándar. Pero luego sí que ha habido momentazos: el Requiem de Mozart de este otoño, que ha sido un momentazo por el sitio en el que hemos podido cantar y por la escenografía que hemos podido hacer. Ha sido muy especial interactuar con el público de esa manera tan brutal .

A: Igual que un edificio, tú cuando lo proyectas, te imaginas a la personita entrando por aquí, ahora aquí entra la luz por no sé dónde...yo creo que en esta obra en concreto también era así. ¡Empujamos al público literalmente!

E: Es verdad que Xenakis es un coro que está abierto a todo tipo de cosas. Un concierto que hicimos con un compositor que se apellidaba [Llorenç] Barber era crear una atmósfera de sonido un poco rara en el Ayuntamiento de Madrid y a la vez también era un concierto barroco. La gente, los escenógrafos, los compositores, saben que Xenakis, por alguna razón, es un coro en el que puedes hacer cualquier tipo de experimento o cosa; o lo intentamos al menos.

M: Para mí personalmente el momento de cantar el Carmina Burana en el auditorio nacional con la Orquesta de Cámara de Madrid. ¡500 personas cantando!

A: Cuando llegué, de primeras, me sorprendió muy gratamente que hubiera gente tan diferente, de diferentes edades, de diferentes sitios. ¿De dónde ha salido esta gente para llegar aquí y juntarse todos?

Entrevista completa en YouTube aquí:

. Resultados

*Entrevistas editadas y montadas, colgadas en el canal de YouTube
Miguel Ángel Ygoa-EXTRAS
Lista de reproducción,
aquí:*

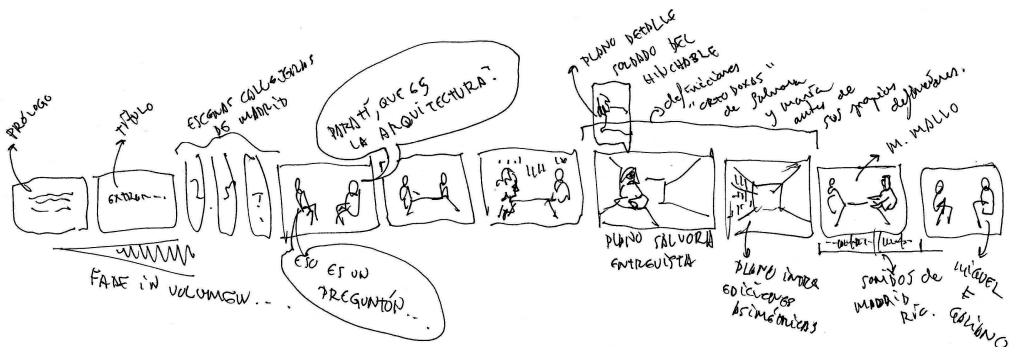

Como resultados de estas entrevistas, de su edición por separado y montaje conjunto en el formato del documental; se puede llegar a diversas conclusiones. Pero primero hablemos de las conexiones encontradas dialogando con cada uno de los arquitectos en cuestión.

Primero, el hecho del que se parte y da lugar a este trabajo, es que todos estos arquitectos están asentados en Madrid, tienen entre 30 y 55 años, tienen algún tipo de vínculo con la ETSAM y trabajan en temas que se podrían decir, se salen de la norma en cuanto a la arquitectura propiamente ortodoxa. Pero vayamos más a fondo. Se podría decir que todos estos arquitectos comparten cierto deseo por explorar y dar salida a su práctica arquitectónica por otros medios y disciplinas.

Por ejemplo, y por empezar por alguna de estas conexiones: Raquel Congosto nos habla del tiempo, factor que en muchos casos ralentiza a la arquitectura y que cuando ella construye, de manera virtual, los espacios arquitectónicos de su literatura, no se ve impedida por el factor tiempo. Esto podría conectarse con el hecho de construir arquitecturas efímeras de otras arquitectas aquí mencionadas como Sálvora Feliz o María Mallo. Tomemos el caso de Sálvora, cuya práctica en mediación que establece vínculos entre personas, da lugar a la construcción de numerosos pabellones de arquitectura hinchable, muchos autoproducidos, en los últimos años.

Relacionando a Sálvora con otra de las entrevistadas, que es María Fernández, son los personajes de los arquitectos Carmen Espejel y Andrés Cánovas, referentes para las dos de arquitectos docentes y en el caso de María, que dedica su práctica a la edición de libros, también como arquitectos, investigadores y editores de sus propias publicaciones. Como arquitecto que también se ha dedicado a los libros, mencionar al entrevistado Enrique Bordes que, al igual que María, comparte su pasión por

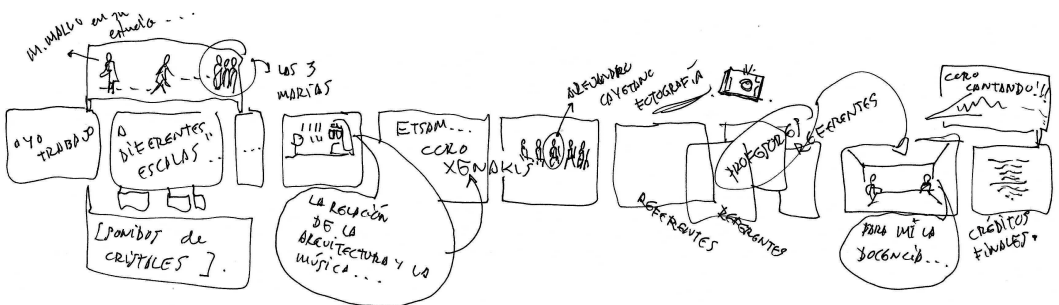

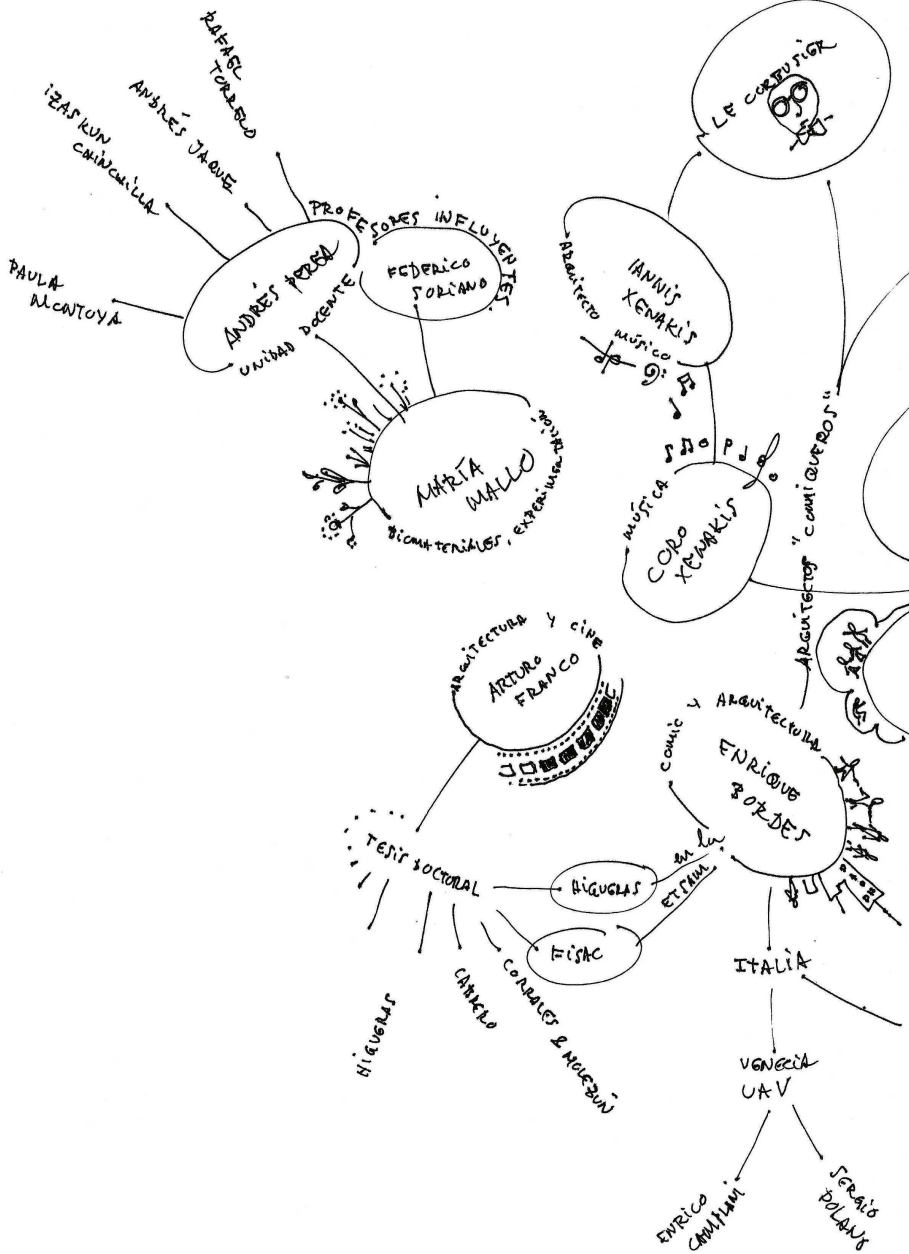
el libro como objeto físico; ambos subrayando su importancia. En el caso de Enrique, centrándose en el libro de cómic, recalca que la arquitectura siempre ha viajado en libros y, al igual que María, subraya el carácter de permanencia que tienen los libros frente a otros formatos (razón por la cual también este trabajo no ha decidido prescindir del formato escrito). El caso de Enrique, que ha dedicado su actividad a temas de dibujo y expresión gráfica, se podría relacionar con lo que habla Raquel Congosto. Los dos recalcan la importancia del dibujo como herramienta de comunicación arquitectónica, en especial del dibujo hecho o que nace de la mano (práctica que a pesar de ser cada vez más escasa, mantiene su posición como principal y primera manera de comunicar ideas arquitectónicas).

Si bien es cierto que no todos los arquitectos aquí mencionados se dedican a la docencia, todos comparten cierto afán comunicativo. Miguel Fernández-Galiano a través de sus fotografías, los arquitectos del Coro Xenakis con la música y Raquel Congosto con sus libros y conferencias performáticas.

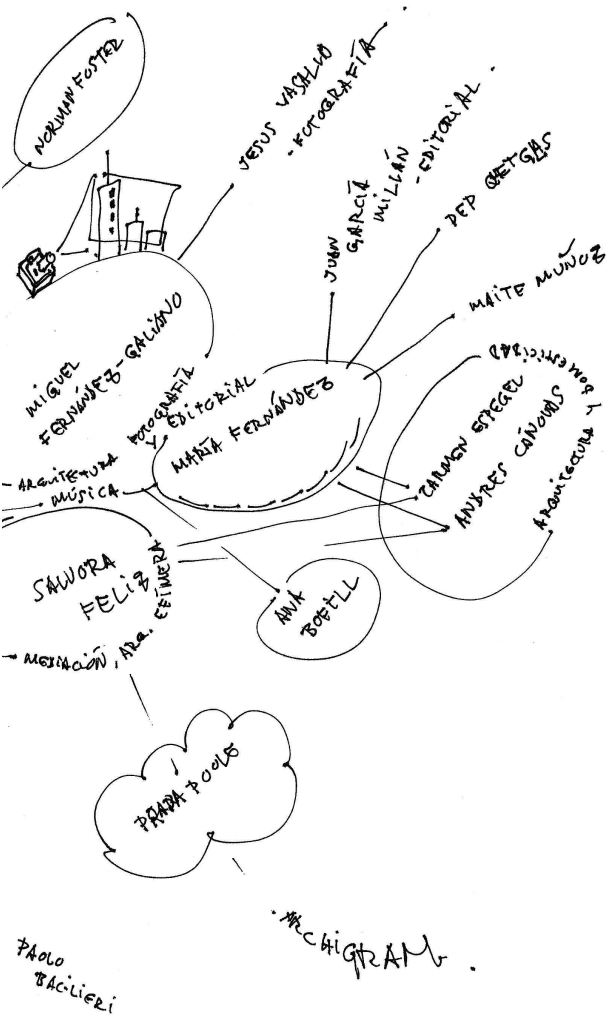
El resto de casos de estudio sí que tratan sobre arquitectos-docentes. Estos arquitectos combinan su práctica profesional con la docencia, la mayoría en la Escuela de Madrid. ¿Será la ETSAM una incubadora para personajes extra-arquitectónicos? En las palabras de Arturo Franco en su entrevista “es más la escuela la maestra que los profesores”. Para cada uno de ellos la docencia es una manera de complementar su práctica como arquitectos. La una se nutre de la otra; como dice Enrique Bordes “uno es mejor profesional cuando está más conectado con la Academia y uno es mejor académico cuando está conectado también con una cierta realidad profesional”. María Mallo y Arturo Franco nos hablan de cómo los errores también son material docente y sirven de experiencia para guiar a los estudiantes.

¿Resultan estas conexiones vagas o débiles? Sigamos explorando...

En la lista de arquitectos entrevistados tenemos a dos fotógrafos: Miguel Fernández-Galiano y Alejandro Cayetano, también miembro del Coro Xenakis. Si bien los dos se dedican a la fotografía, en especial a la fotografía de arquitectura e interiorismo, sus orígenes en esta disciplina son distintos.

Miguel empezó en la fotografía como respuesta y salida a un mercado laboral donde los proyectos de arquitectura escaseaban. Alejandro, por su lado, tras cierta frustración con la arquitectura, decidió mudarse a Madrid para estudiar fotografía de moda. Pero la arquitectura volvió, de una manera u otra, al darse cuenta de que la fotografía de los espacios salía con cierta naturalidad.

Siguiendo con la disciplina visual, pasando de la fotografía al cine, tenemos a Arturo Franco. Habla de su acercamiento al cine como una obra de arquitectura en tanto a que se nutre de los errores y la capacidad de

improvisación en la propia obra. Esta disciplina es para él un laboratorio para explorar nuevas ideas y de, como nos cuenta, “estirar los conceptos” entre arquitectura y otras disciplinas.

Este afán de explorar nuevos mundos está en el fondo de todas las prácticas de todos estos personajes extra-arquitectónicos. Todos participan de una necesidad de compartir y usar sus herramientas de arquitectos en otros campos y encuentran que la arquitectura se nutre y es capaz de nutrir estas disciplinas. Que el arquitecto es capaz de armar cualquier concepto a través de la narrativa, la construcción, el dibujo, la expresión; ya sea en cine, arte, literatura o música.

La lista de arquitectos, artistas y otros personajes referentes enumerados en este trabajo es una conclusión en sí misma, ya que el objetivo de esta investigación, aparte de la de explorar y establecer vínculos entre disciplinas, es la de ofrecer al lector una especie de “menú” que consultar. Una persona, un estudiante, o cualquiera que quiera ampliar horizontes quizás no conoce aún a personajes como Iannis Xenakis, o a cineastas como Albert Serra o arquitectas como Carmen Espegel y gracias a leer lo que aquí se relata, sí los conoce y los puede añadir a su mochila de referencias.

La conclusión de esta investigación no es solo la de establecer relaciones y vínculos con otras disciplinas sino que también es reafirmar un hecho más personal del autor de este trabajo en practicar y ejercer la arquitectura en otros campos, en ofrecer nuestra manera de pensar y hacer a otras disciplinas, en poner el oficio del arquitecto al servicio de un rango de obras más amplio de posibilidades creativas.

EXTRA-ARQUITECTÓNICOS
Un documental de Miguel Ángel Ygoa
TRAILER DE LA PELÍCULA aquí:

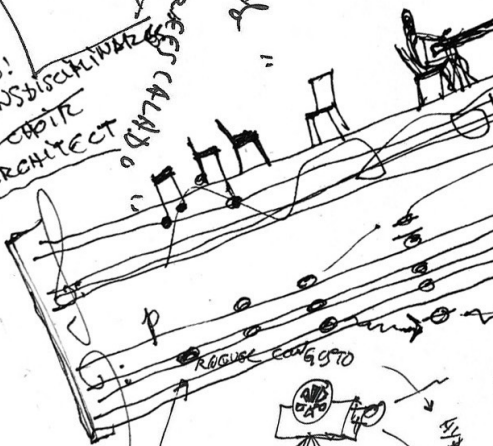
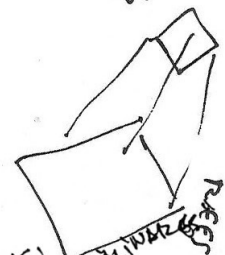

EXTRA-ARQUITECTÓNICOS
Un documental de Miguel Ángel Ygoa
PELÍCULA COMPLETA aquí:

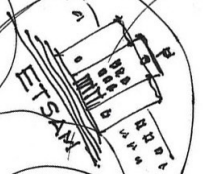
COMPOSITION NAME!
"REDAWING TRANSDISCIPLINARY
FOR MIXED-CORPORATE
ARCHITECTURE"

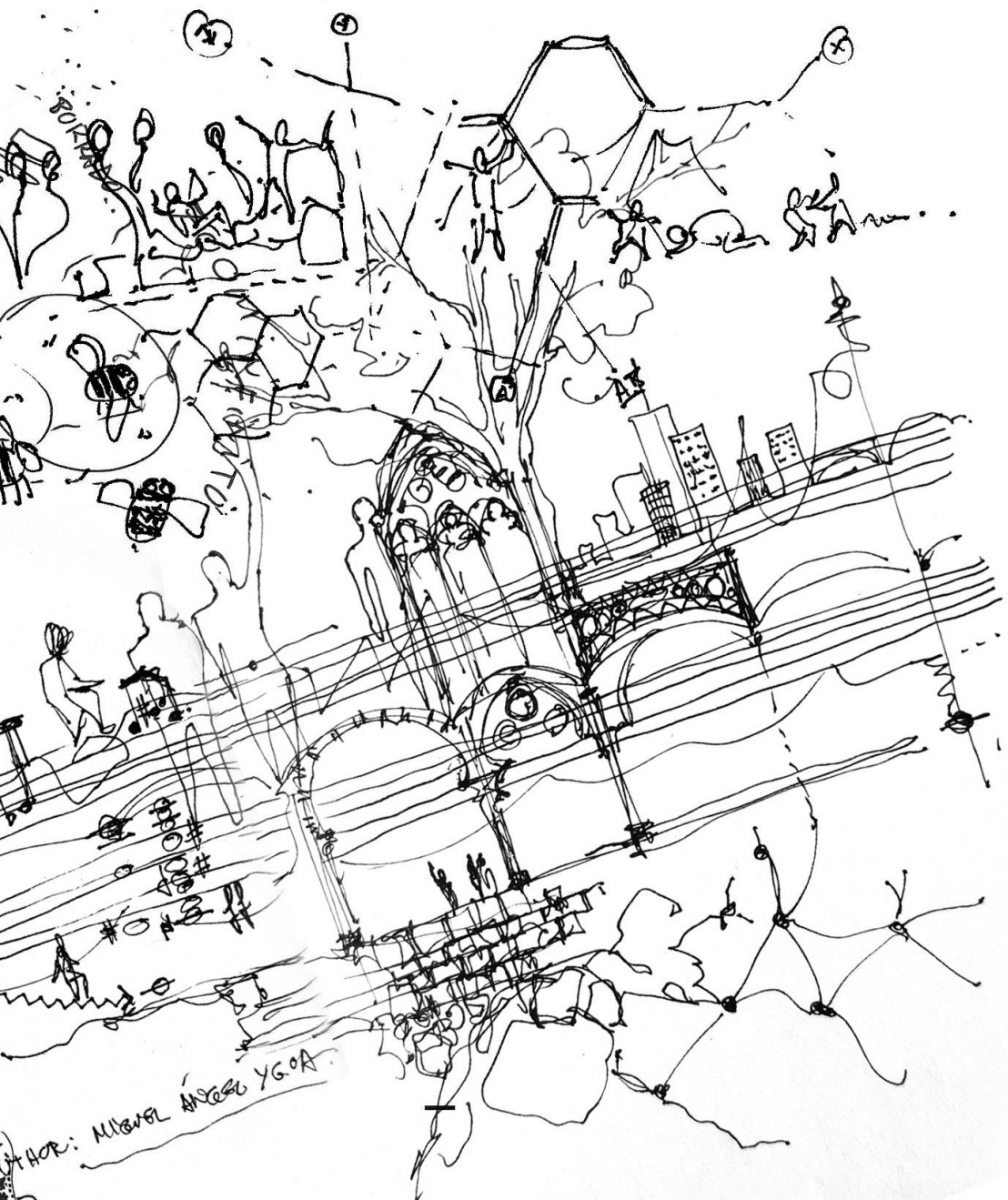

REDAWING

EXPERIMENTAL
INTERVIEW

HYPER-PRODUCTION

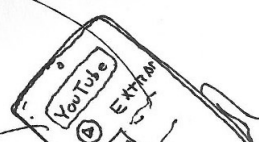

THOR: MIBOR ABOBO YG OA

EMPRESARIAS
EXTRA-
ARQUITECTONICAS

AL DE YOUTUBE

HOLA MARIA!

LA IMPORTANCIA DE TENER RED

HOLA MARIA

bioplásticos

biomateriales

MANUSCRITO. Fdo.

ENERGÉTICA

ENTRUC

MATERIA

CON UNA EFICIENCIA

CON UNA EFICIENCIA

computador electrónico

SCORO X

- YE

Lo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EXTRA-ARQUITECTÓNICOS
arquitectos en los límites de la disciplina
MIGUEL ÁNGEL YGOA

Trabajo Fin de Grado ETSAM 2024/25, tutora: Sálvora Feliz

