

07

POLIMORFO

Revista de ArqPolí - Escuela de Arquitectura / Universidad Politécnica de Puerto Rico
ArqPolí Journal - School of Architecture / Polytechnic University of Puerto Rico

ALTERNATIVAS ESTRUCTURALES ALTERNATIVES STRUCTURAL PLACES

Polimorfo es publicada anualmente por / Polimorfo is published yearly by

ArqPoli - Escuela de Arquitectura - Universidad Politécnica de Puerto Rico
ArqPoli - School of Architecture - Polytechnic University of Puerto Rico

Edición y diseño / Editing & Design

Marcelo López Dinardi
Oscar Oliver Didier

Corrección / Proofreading

Neeltje van Marissing Méndez

Traducción / Translation

Pilar García de Castro

Contacto / Contact

Polimorfo

Escuela de Arquitectura - ArqPoli
Universidad Politécnica de Puerto Rico
Apartado Postal 192017
San Juan, Puerto Rico 00919-2017

T. 787.622.8000 Ext. 694
info@revistapolimorfo.com
www.revistapolimorfo.com

Impresión / Printed

Graphic Printing

Derechos Reservados Universidad Politécnica de Puerto Rico 2010
Copyright Polytechnic University of Puerto Rico 2010

Volumen 2 - 2010 / Volume 2 - 2010

ISSN 2151-0695

Imagen de portada: Cronología de eventos y actividades Arqpoli 2003-2009
Cover image: Arqpoli events and activities timeline 2003-2009

Editorial / Editorial

OTRAS ALTERNATIVAS, OTROS LUGARES

Recientemente, el concepto de *crisis* parece haber invadido muchos ámbitos disciplinarios y escenarios comunes. Cada día nos bombardean con el término *crisis*, seguido de inmediato por señalamientos, nombres y acusaciones sobre quiénes son los culpables y, cada vez más, sobre quiénes no hacen lo suficiente o incluso hacen demasiado. Sin embargo, no debemos olvidar que los excesos, muchos de ellos reflejados en la práctica contemporánea del diseño, han alcanzado un nivel de irrelevancia, ranciedad social y abandono político sumamente peligroso para las ciudades y la sociedad en su conjunto. El diseño como medio de enfrentamiento y compromiso crítico fue reemplazado demasiado pronto por la arquitectura como mera maniobra formal, separada de los programas y la investigación, convertida en un artículo de consumo al servicio del hambre simbólica del capitalismo. Occidente – como ya se le conoce ampliamente – fue en gran medida responsable, durante muchos años, de apoyar los intereses privados y manejar inadecuada e irresponsablemente los mercados de crédito y de capitales. Sin embargo, no debemos olvidar que la arquitectura también jugó un papel significativo en esta espiral descendente, colaborando con los excesos del diseño para las élites sociales y participando ciegamente en el desarrollo de imágenes corporativas para ciudades. Pero, ¿qué alternativas tenemos? Tras décadas de autonomía formal, desconexión, actitudes “proyectivas” e indiferencia ante los asuntos éticos y teóricos, ¿dónde podemos buscar?

Para que Occidente atienda responsablemente cualquier asunto, en calidad de agente difusor de nuevos postulados y alternativas para esta crisis percibida, primero tiene que aceptar y reconocer que necesita incorporar alternativas foráneas en su repertorio de transformación y evolución. Resulta obvio que la lista debe incluir a China y a la India, así como a las demás economías emergentes, pero podría haber más respuestas en escenarios donde los problemas y la crisis son exponencialmente mayores y muchísimo más complejos, principalmente por su limitado acceso al capital.

Si Europa y los Estados Unidos sienten la necesidad apremiante de crear modelos arquitectónicos nuevos y comprometidos, antes tendrán que contemplar y escudriñar todos los lugares que decidieron ignorar durante años, incluso décadas. ¿En qué parte de sus debates y publicaciones se vislumbra un mero atisbo de lo que está ocurriendo con el capital y sus representaciones sobre el “cuerpo” en Rusia? ¿Qué consideración, si alguna, se le da a la Ciudad de México y a sus problemas de transportación y densidad poblacional, o bien al manejo de una herencia literaria y arquitectónica tan heterogénea? ¿De qué manera están las estrategias microconceptuales más vinculadas y comprometidas con la arquitectura y la urbanidad que la mayoría del personal de diseño de las corporaciones de arquitectos? ¿Cómo es posible considerar una estrategia olímpica para la ciudad, mientras se siguen incorporando el desplazamiento irresponsable de comunidades y la falta de compromiso social como medio para ganar una licitación? ¿Qué observaciones críticas se plantean sobre el Caribe y su elevada exposición a los resultados de la crisis medioambiental, como lo son los terremotos, los tsunamis, las inundaciones y los huracanes? ¿Qué rol tienen otras disciplinas en radicalizar la inteligencia de la arquitectura? Todas estas preguntas tienen cabida en la presente edición de Polimorfo, donde se plantean paradigmas éticos, comprometidos y críticos como foro de discusión encaminado al desarrollo de una posible y responsable dirección para la arquitectura.

OTHER ALTERNATIVES, OTHER PLACES

Most recently, the concept of “crisis” seems to have invaded many disciplinary circles and commonplace scenarios. Everyday we are bombarded with the term “crisis”, which is then quickly followed by finger pointing, name dropping and accusations of who is to blame, and ever more recently, of who’s not doing enough or even doing too much. Yet, we must not forget that the excesses, most of them reflected in contemporary design practice, have reached a point of irrelevance, social staleness and political withdrawal which are all very dangerous for cities and society as a whole. Design as a means of confrontation and critical engagement was too quickly substituted for architecture as mere formal maneuvering; detached from program and inquiry, turned instead into commodity in service of capitalism’s symbolic hunger. The West, as it is already widely known, was greatly responsible for years of backing private interests and irresponsibly mishandling capital and credit markets. However, as mentioned before, we must not forget that architecture too had a significant role in this downward spiral, collaborating in design excesses for the social elites and blindly participating in corporate imaging for cities. But, what are our alternatives? Where to look after decades of formal autonomy, disengagement, “projective” attitudes, and a disregard for theoretical and ethical issues?

If the West, as an agent of diffusion of new alternatives and postulates for this perceived crisis, is to responsibly address any issue at all, it must accept and realize that it must first include in its repertoire of transformation and evolution other alternatives from other places. It is quite obvious by now that this list must include China and India, and all the other current emerging economies, but even more answers may lie in other arenas where problems and crisis are exponentially far greater and largely more complex, mostly because of their limited access to capital.

If the United States and Europe feel the urgency for new and engaged architectural models, they must first contemplate and scrutinize all the places where they have decided not to look for years, even decades. Where in their discussions and publications is any glimpse of what’s happening to capital and its representations on the “body” in Russia? What, if any consideration, is given to Mexico City and its transportation and density problems, and handling of its mixed architectural and literary heritage? How are micro-conceptual strategies more attached and engaged to architecture and urbanity than most urban design staffs at corporate architectural offices? How to even begin to consider an Olympic strategy for a city while still incorporating irresponsible community displacement and social disengagement as a means to gain a bid? What critical observations are being posed at the Caribbean and its high exposure to environmental crisis such as earthquakes, tsunamis, floods and hurricanes? What roles do other disciplines have in radicalizing architecture’s intelligence? All these questions are given room for consideration in this issue of Polimorfo - where ethical, critical and engaged paradigms are put forth as a discussion towards a possible and responsible direction for architecture.

Índice / Index

Portada / Cover

Postales de la tierra condenada / Postcards from the Stricken Land Miguel Rodríguez Casellas.....	08
Escaparate: arquitectura para producir el objeto fútil Patricia Villanueva.....	20
Repensar la vivienda para la masa crítica / Rethinking Housing for the Critical Mass Marcelo López Dinardi.....	26
¿Algo hubiera sido distinto en Chicago 2016?: Propuestas olímpicas que evitan el desplazamiento social y el aburguesamiento urbano / Would Chicago 2016 have been any Different?: Olympic Proposals that Undermine Social Displacement and Urban Gentrification Oscar Oliver Didier.....	32
Scripted Space, Scripted World José Pagán Rovira.....	38
La cotidianidad opresiva: la catástrofe para incitar un estado idílico Saúl J. Franqui Atiles.....	42
Ensamblar <i>Plug City</i> / Assembling <i>Plug City</i> T. Sebastian Grøgard.....	48
Arquitectura en tránsito, asentamientos de emergencia / Architecture in Transit, Emergency Settlements Oscar Ramos.....	54
CIUDADLAB: Utopía en Moscú / CIUDADLAB: Utopia in Moscow CIUDADLAB.....	60
Revisitando la retórica arquitectónica de la neovanguardia / Revisiting the Rhetorical Masters of the Neo Avant Garde Oscar Oliver Didier.....	70
Recesión del sentido: ¿qué es lo próximo? / Sense Recession: What Comes Next? Marcelo López Dinardi.....	72

Artículos / Articles

Infraestructura reflexiva / Reflexive Infrastructure Stephen Ramos.....	74
La ultrarruina / Ultra Ruin Marco Casagrande.....	80
La ciudad <i>fortuñista</i> y la lógica de la hiper planificación / The <i>Fortuñista</i> City and the Logic of Hyperplanning Deepak Lamba Nieves.....	86

Desayuno Calle: situación y confrontación / <i>Desayuno Calle</i> : Situation and Confrontation	
90.....	Huáscar Robles / Andrea Bauzá
'De-Facebook-ing the Matter': sociedad del conocimiento, ciudad y letra en Puerto Rico / De-Facebook-ing the Matter. Society of Knowledge, City and Letter in Puerto Rico	
94.....	Dorian Lugo

Proyectos / Projects

	SMAQ
Pragmatismo ambiental e hibridización formal / Environmental Pragmatism and Formal Hybridization	
100.....	
Ecosistema Urbano	
114.....Confort climático y espacio público / Climatic Comfort and Public Space	
	Basurama + CIUDADLAB
122.....RUS San Juan / RUS San Juan	

A Fondo / In Depth

<i>Ranking Bulls</i> : contratendencias autoregresivas en la educación del arquitecto	
132.....	Miguel Rodríguez Casellas
Intersecciones urbanas. Salvador Novo y Mario Pani: entre la autobiografía clandestina y la arquitectura utópica del multifamiliar	
136.....	Juan Gelpí
Mobius Geographies: A Topological Reading of the City and a New Take on Koolhaas' "Atlanta" Essay	
140.....	Oscar Oliver Didier

Breve / Brief

El proyecto del Caño es de todos / The Caño Martín Peña Project Belongs to All of Us	
144.....	Norma I. Peña Rivera
La clave: lo patrimonial y las relaciones de poder / The Key: Heritage and Relations of Power	
145.....	Érika Fontánez Torres
La arquitectura de la diversidad / The Architecture of Diversity	
147.....	Marcelo López Dinardi

Entrevista / Interview

148.....	Entrevista a Mitch McEwen / Interview to Mitch McEwen
----------	---

Colaboradores / Contributors

Basurama

Es un colectivo dedicado a la investigación y a la gestión cultural desde 2001 que ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos que éstos implican y las posibilidades creativas que suscita esta coyuntura contemporánea. Nacido en la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha ido evolucionando y adoptando nuevas formas desde sus orígenes. Pretende estudiar fenómenos inherentes a la producción masiva de basura real y virtual en la sociedad de consumo aportando nuevas visiones que actúen como generadores de pensamiento y actitud. Basurama is a forum for discussion and reflection on trash, waste and reuse in all its formats and possible meanings. It was born in Madrid School of Architecture (ETSAM) in the year 2001 and, since then, it has evolved and acquired new shapes. Their aim is to study those phenomena inherent to the massive production of real and virtual trash in the consumer society, providing points of view on the subject that might generate new thoughts and attitudes.

Andrea M. Bauzá Hernández

Graduada de Maestría en Arquitectura Efímera, de la Universidad Politécnica de Cataluña y de Bachillerato en Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Durante su estadía en Barcelona, con la oficina Ciudades para todos, trabajó con planes urbanos para las mejoras de varias ciudades de España y Argentina. Actualmente, organiza la serie de eventos Desayuno Calle como parte de su interés en el uso y desuso del espacio público en Puerto Rico.

She holds a Master's Degree in Ephemeral Architecture from the Polytechnic University of Catalonia (UPC-Barcelona) and a Bachelor's Degree in Architecture from the Polytechnic University of Puerto Rico. During her stay in Barcelona, she worked with design consulting firm Cities for Everybody in a town planning project aimed at improving several cities in Spain and Argentina. She currently organizes a series of initiatives known as Desayuno Calle (Breakfast on the Street), as part of her interest in the use and disuse of public spaces in Puerto Rico.

Marco Casagrande

Nació en Turku, Finlandia, el 7 de mayo de 1971. Es un arquitecto, escritor y profesor de arquitectura finlandés. Se le reconoce por sus obras radicales, interdisciplinarias y ecológicamente conscientes, que fluyen entre la arquitectura, el urbanismo, el arte ecológico y otras disciplinas artísticas y científicas. Casagrande se graduó de la Universidad Tecnológica de Helsinki en 2001.

Was born in May 7, 1971 in Turku, Finland. He is a Finnish architect, writer and professor of Architecture. He is known due to his cross disciplinary, radical and ecologically conscious works, moving freely between Architecture, Urban Planning, Environmental Art and other disciplines in the fields of Art and Science.

Casagrande graduated from Helsinki University of Technology in 2001.

Ecosistema Urbano

Es un sistema abierto dedicado a la investigación y el diseño arquitectónico. Se caracteriza por una mayor sensibilidad hacia la ecología y el compromiso de las ciudades y un planeta sostenible. En contraste con la teoría de la arquitectura pasiva y de opinión, [ecosistema urbano], toma un papel activo, a partir de una mirada crítica y propositiva de la realidad, al usar esta posición como una directriz del proyecto. Is an open system, dedicated to architectural research and design. It is characterized by a heightened sensitivity towards ecology and a commitment to sustainable cities and a sustainable planet. In contrast with passive architectural theory and opinion, [ecosistema urbano] takes an active role, starting from a critical and propositional look at reality, then using this position as a project guideline.

Érika Fontánez Torres

Es catedrática asociada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y abogada en casos ambientales y comunitarios en la Clínica de Asistencia Legal de la UPR. Coordina el Programa Pro Bono, de la Escuela de Derecho de la UPR, ha sido consejera legal y es, actualmente, fiduciaria del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. Sus investigaciones incluyen temas como los discursos jurídicos en los conflictos medioambientales, la configuración del espacio por el Derecho y la relación entre justicia social, propiedad y medioambiente desde una perspectiva socio-jurídica. Is an associate professor at the University of Puerto Rico School of Law and a lawyer in environmental and community groups' cases at the UPR's Legal Aid Clinic. She coordinates the Law School's Pro Bono Program and has been legal counselor and currently a trustee for the Caño Martín Peña Community Land Trust. Her research interests include the legal discourses in socio-environmental conflicts, the configuration of space through Law, and the relation between social justice, property and environment from a socio-juridical perspective.

Juan G. Gelpí

Enseña Literatura latinoamericana y Teoría literaria en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde también colabora con el Departamento de Literatura Comparada. Es autor de *Enunciación y dependencia en José Gorostiza* y de *Literatura y paternalismo en Puerto Rico*. Próximamente publicará una colección de ensayos críticos titulada *Ejercer la ciudad: Representaciones de la cultura urbana en México*. Formó parte del colectivo de la revista cultural Nómada (1995-1999). Ha sido profesor visitante en las universidades de

Amberes, Buenos Aires, Chile y de la ciudad de Nueva York (CUNY).

Teaches Latin American Literature and Literary Theory in the Hispanic Studies Department of the Humanities Faculty at the University of Puerto Rico, Rio Piedras Campus, where he also contributes to the Comparative Literature Department. Is the author of *Enunciación y dependencia en José Gorostiza* and of *Literatura y paternalismo en Puerto Rico*. Is in process of publishing a collection of critical essays entitled *Ejercer la ciudad: Representaciones de la cultura urbana en México*. He took part in the editorial board of the cultural magazine Nómada (1995-1990). He has been a visitor professor at the universities of Amberes, Buenos Aires, Chile and of the city of New York (CUNY).

Deepak Lamba Nieves

Fue el Director de Investigaciones del Centro para la Nueva Economía, una organización de investigación y desarrollo de política pública con sede en San Juan, Puerto Rico. En ArqPoli ha dictado cursos de investigación y urbanismo. Posee una maestría en Planificación Urbana de la Universidad de California en Berkeley y, en el otoño de 2008, comenzó sus estudios doctorales en Planificación y Desarrollo internacional en MIT. Sus áreas de especialidad son: instituciones y desarrollo económico, la economía del conocimiento y diseño de políticas públicas.

Lamba-Nieves was the Director of Research at the Center for the New Economy, a San Juan-based economic development think-tank. He has offered courses on research design and urbanism at ArqPoli. Deepak holds a master's degree in City Planning from the University of California at Berkeley and joined MIT's doctoral program in Planning and International Development in the fall of 2008. His areas of expertise are: institutions and economic development, the knowledge economy and public policy design.

Marcelo López Dinardi

Cursa su primer año de Arquitectura en la ciudad de Valparaíso, en Chile, y obtiene su título de arquitecto por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico en el 2004. Ha colaborado en varias firmas de arquitectura en Puerto Rico desde el año 1999. Es co-fundador del curso de investigación Ciudadlab. Actualmente es profesor de los talleres de diseño sobre arquitectura, contexto y ciudad, vivienda colectiva, y representación en ArqPoli, donde también organiza la Serie de Conferencias del 2009-2010. Es, además, co-fundador de Polimorfo.

Coursed his first year of architecture in the city of Valparaíso in Chile, and in 2004 obtained his title from the School of Architecture of the Polytechnic University of Puerto Rico. Since 1999, has collaborated in various architectural firms in Puerto Rico. Is co-founder of both onourb.com, during his study years, as well as ciudadlab.com currently. He is professor of design, research and representation in ArqPoli,

where he as well organizes the Lectures Series of 2009-2010. Is also co-founder of Polimorfo.

Dorian Lugo Bertrán

Nace en San Juan, Puerto Rico. Obtiene su grado doctoral en Filosofía y Letras con especialidad en Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (2007). Actualmente, se desempeña como Catedrático Auxiliar para la Escuela de Comunicación de la misma institución. Dicta cursos teóricos que versan sobre significación, información y cultura. En sus investigaciones se interesa por estudios de género, queer y urbanos. Lugo Bertrán ha sido electo co-presidente de la sección de Estudios de Cine de LASA (2009-2010).

Was born in San Juan, Puerto Rico. He received a Ph.D. degree in Philosophy with a specialization in Hispanic Studies from the University of Puerto Rico, Río Piedras Campus (2007). Lugo-Bertrán works as an Assistant Professor for the School of Communications of said institution. He lectures courses and seminars on signification, information, and culture. His line of research has to do with gender, queer, and urban studies. Lugo-Bertrán has been appointed Co-Chair of the LASA Film Studies Section (2009-2010).

Mitch McEwen

Diseñadora urbana, curadora y arquitecta no licenciada, Mitch McEwen ejerce tanto de diseñadora como de directora y fundadora de SUPERFRONT. En 2010, recibió el premio Proyectos Independientes de Arquitectura, Planificación y Diseño otorgado por el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York. Su obra ha sido publicada en *Architectural Record* y *The New York Times*. En 2006 se unió a la facultad de la Escuela Graduada de Arquitectura, Planificación y Preservación (GSAPP) de la Universidad de Columbia, como Profesora Asistente Adjunta, con el propósito de crear un nuevo curso interdisciplinario para diseñadores y planificadores urbanos. Desde que fundó SUPERFRONT, en enero de 2008, ha sido curadora de más de una docena de exhibiciones y ha publicado 4 catálogos de arquitectura. McEwen tiene una Maestría en Arquitectura de la GSAPP de la Universidad de Columbia y un Bachillerato en Artes de la Universidad de Harvard.

Urban designer, curator, and unlicensed architect, Mitch McEwen is both a practicing designer and the Director and Founder of SUPERFRONT. She is a recipient of the The New York State Council on the Arts 2010 Independent Projects award for Architecture, Planning and Design. Her work has been published in Architectural Record and the New York Times. In 2006, she was invited to join the adjunct faculty of Columbia GSAPP as Adjunct Assistant Professor to create a new cross-disciplinary course for urban planners and urban designers. Since founding SUPERFRONT in January 2008, she has curated more than a dozen exhibits and published 4 architectural catalogs. She holds an M.Arch from Columbia GSAPP and an A.B. from Harvard.

Oscar Oliver Didier

Obtuvo su maestría en Diseño Urbano de la Universidad de Harvard y su bachillerato de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico (ArqPoli). Su interés por las repercusiones cotidianas del urbanismo

contemporáneo lo llevaron a ser uno de los editores de la revista Onourb (2001-2004) y co-creador de Ciudadlab: un difusor data-analítico de diversos contextos urbanos incluyendo las ciudades de Moscú y Orlando. Actualmente, es profesor en ArqPoli donde dirigió el ciclo de conferencias de 2008: "Revisitando la retórica arquitectónica de la Neovanguardia" y es uno de los editores de la revista Polimorfo.

Obtained his master's degree in urban design from Harvard University and his bachelor's degree from the School of Architecture of the Polytechnic University of Puerto Rico (ArqPoli). His interest for the everyday repercussions of contemporary urbanism led him to be one of the editors of Onourb Magazine (2001-2004) and co-creator of Ciudadlab: a data-analytic diffusor of different urban contexts including the cities of Moscow and Orlando. He is currently a professor at ArqPoli, where he directed the 2008 lecture series: "Revisiting the Rhetorical Masters of the Architectural Neo-Avant-Garde" and is one of the editors of Polimorfo journal.

Norma I. Peña Rivera

Es planificadora urbana. Luego de una larga estadía en Chicago, regresa a Puerto Rico y se incorpora a los trabajos dedicados al desarrollo de un plan de transporte multi-modal integrado para la región metropolitana de San Juan. Profesora de la Escuela Graduada de Planificación, enseña sobre las problemáticas del transporte y del urbanismo. Recientemente dictó un curso para investigar los modelos de planificación en China, país al cual viajó con un primer grupo de estudiantes para explorar sus ciudades globales e industriales.

Is an urban planner. After a long stay in Chicago, she returns to Puerto Rico and is incorporated to the works dedicated to developing an Integrated Multimodal Transport Plan for the San Juan metropolitan region. She is a professor at the Graduate School of Planning where she teaches issues related to transportation and urbanism and recently dictated a course to investigate the planning models of China, country which she visited with a first group of students in order to explore its global and industrial cities.

Stephen Ramos

Es estudiante postdoctoral en el *Harvard's Belfer Center for Science and International Affairs*. Recibió su grado de doctor de la *Graduate School of Design* de la Universidad de Harvard en el 2009. Es editor fundador de *New Geographies* y es editor jefe de *Volume One: After Zero* (Harvard University Press, 2009).

Is a postdoctoral fellow at Harvard's Belfer Center for Science and International Affairs. He received his doctoral degree from the Harvard Graduate School of Design in 2009. He is a founding editor of New Geographies and is editor-in-chief of the journal's Volume One: After Zero (Harvard University Press, 2009).

Huáscar Robles

Es escritor, periodista y crítico cultural para diversas publicaciones y medios. Los temas de la arquitectura y del urbanismo influyen sobre gran parte de su trabajo periodístico y como columnista en El Nuevo Día. Es estudiante graduado de Medios y Cultura de la Universidad del Sagrado Corazón, y fellow del Centro Dart para Trauma y Periodismo, de la Escuela Graduada de Periodismo de la

Universidad de Columbia.

Is a writer, journalist and cultural critic for several publications. Architecture and Urban Planning have a great influence in his journalistic work as well as in his columns for the El Nuevo Día daily newspaper. He is a Media and Cultural Studies graduate student at Sagrado Corazón University and a fellow of the Dart Center for Trauma and Journalism at Columbia University.

Miguel Rodríguez Casellas

Fue decano de ArqPoli; la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico durante el período 2006-2010. Completó su bachillerato en Puerto Rico y su maestría en la Universidad de Princeton. Trabajó por dos años con el Office for Metropolitan Architecture en Holanda. En el 2001 diseñó la convocatoria del Proyecto de Arte Público, programa que dirigió hasta el 2005. Una serie de artículos publicados en los últimos años han dejado ver su lado crítico y reflexivo frente a un país con el cual sostiene una relación bipolar de fascinación y desarraigo. Former dean of ArqPoli; the School of Architecture of the Polytechnic University of Puerto Rico (2006-2010). Completed his bachelor's degree in Puerto Rico and master's degree from Princeton University. Worked for two years in the Office for Metropolitan Architecture in Holland. In 2001, designed the competition for the Public Art Project, program he directed until 2005. A series of articles published during recent years have made us aware of his critical and reflective stance towards a nation with whom he sustains a bipolar relationship of fascination and disenchantment.

SMAQ

Es un estudio colaborativo situado en Berlín que opera dentro del campo de la arquitectura, el urbanismo y la investigación. Los socios Sabine Müller y Andreas Quednau obtuvieron ambos su maestría de la Universidad de Columbia en Nueva York. Enseñan en la Universidad de Tecnología y en la Academia de Bellas Artes de Stuttgart, respectivamente. SMAQ ha llevado a cabo un sinúmero de proyectos de investigación urbana en Alemania, Latinoamérica y África. La oficina ha recibido premios en varias competencias internacionales de renombre; sus proyectos incluyen planes maestros en varias ciudades y una alberca pública en los jardines del Palacio de Stuttgart. El trabajo de SMAQ ha sido publicado y exhibido extensamente; recientemente, en la Bienal de Arquitectura de Rotterdam y Venecia. Is a Berlin-based collaborative studio operating in the field of architecture, urbanism and research. Partners Sabine Müller and Andreas Quednau both hold a Master's Degree from Columbia University, New York. They teach at Karlsruhe University of Technology and the Academy of Fine Arts in Stuttgart respectively. SMAQ has conducted a number of urban research projects in Germany, Latin America and Africa. The studio has received prizes in several renowned international competitions; its projects include urban master plans in a variety of cities and a public bath in Stuttgart's Palace gardens. SMAQ's work has widely published and exhibited, most recently at the Architecture Biennials in Rotterdam and Venice.

Postales de la Tierra Condenada

Educación arquitectónica y subjetividades emergentes en el desplazado contexto puertorriqueño

por Miguel Rodríguez Casellas

A las puertas del siglo XXI, el mundo es una fuente de ansiedad donde las certezas del pasado ya no son el foco de referencia. Las economías globales han dejado de ser un reino optimista de crecimiento y desarrollo. La expansión de la tecnología y su revolución virtual han sido experimentadas por tan solo una fracción de la población mundial, mientras que el resto de ella vive en condiciones que están muy por debajo de las adecuadas. Los cataclismos del futuro cercano parecen ser inevitables si se mantienen los actuales patrones de desarrollo. Puerto Rico no es inmune a este caótico – y a veces traumático – colapso de esperanzas y certezas previas.

Hay una larga lista de disfuncionalidades urbanas y arquitectónicas contemporáneas, así como de patologías percibidas, que resaltan la importancia del diseño en la vida cotidiana. Esto se traduce en un sentimiento de urgencia y responsabilidad social a lo largo de distintos círculos disciplinarios. Aunque, por un lado, se reconoce el papel de la historia como fuente de precedentes para los retos actuales, existe una necesidad cada vez mayor de enfrentar el presente con una mentalidad fresca y desprejuiciada, buscando oportunidades en los fracasos, soluciones en las situaciones comprometidas e invenciones técnicas y estéticas en lo ordinario y lo banal.

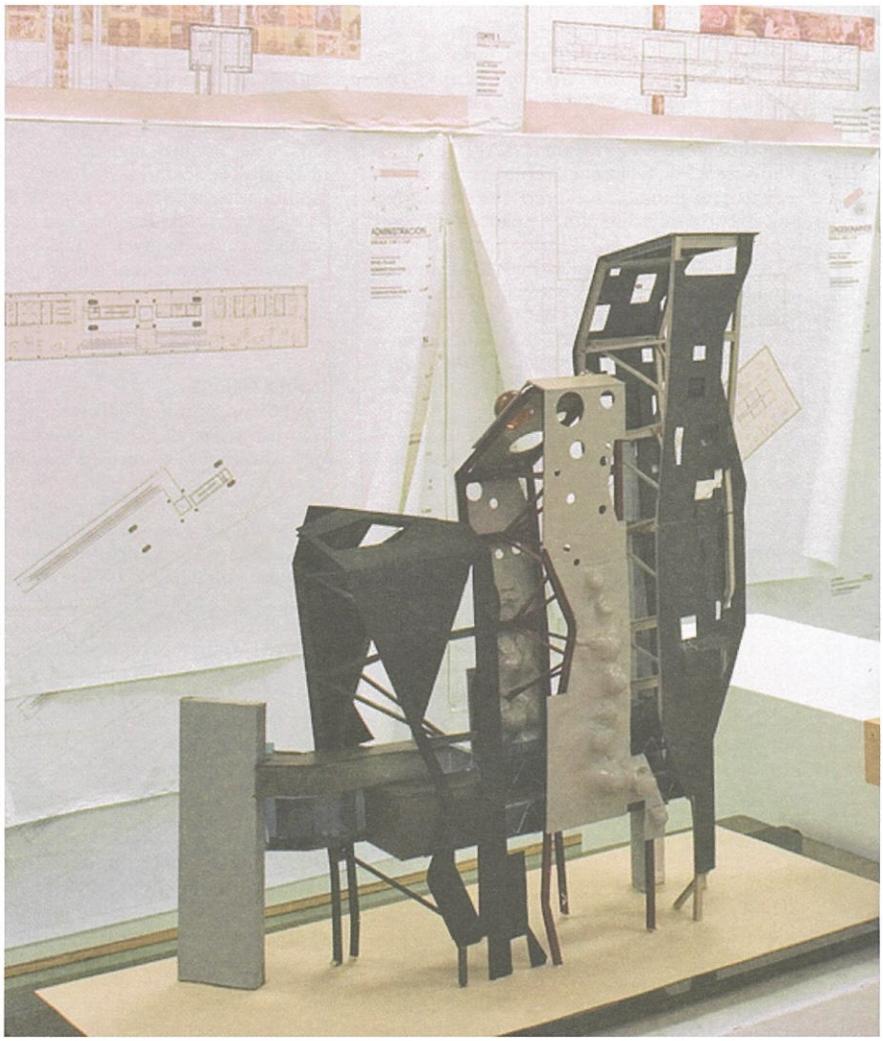
En el contexto caribeño, la frustración actual de Puerto Rico en cuanto a la recesión económica, el bajo nivel de vida percibido y la inminente crisis energética están llevando el discurso arquitectónico hacia una vanguardia sin precedentes. Una reciente reducción en los servicios de vuelo ha enfrentado a la población con su condición de habitantes de una isla sumamente dependiente del petróleo. La situación está desarrollando en los puertorriqueños una conciencia cada vez mayor sobre los asuntos relacionados con el uso de la tierra, las tecnologías de construcción y el daño medioambiental causado por su predisposición sociológica al consumo extravagante. Está alcanzándose un consenso local con respecto a la noción de que Puerto Rico necesita reevaluar su modelo económico, su estatus político y su contrato social con la ayuda de sus mejores bancos de conocimiento intelectual, académico y profesional.

Por otro lado, la coherencia no es una cualidad que represente a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico (ArqPoli), como tampoco lo es el compromiso con una sola agenda cultural o arquitectónica. La hibridación – tema recurrente en el sincretismo caribeño – es, en cualquier caso, el término que mejor se adapta a nuestro perfil. En cierto sentido, ArqPoli ha conciliado su heterogeneidad, reconociendo el valor combinado de planes calculados y accidente históricos. La reconciliación – y eventual

validación – de proyecto y producto, diseñador y *bricoleur* y determinismo y contingencia, ha sido un aspecto sumamente importante para el imaginario de ArqPoli. Esta validación, de lo inclusivamente desarticulado desafía el sentimiento de fracaso tan común a las culturas caribeñas, que tienden a mirarse a través de los ojos de sus antiguos gobernantes coloniales y se sienten un tanto humilladas por sus noción del orden.

En términos de educación arquitectónica, nuestra validación (a nivel subgraduado) de la investigación como recurso y herramienta de aprendizaje ha fomentado la curiosidad intelectual entre los estudiantes, ampliando a la vez el alcance de las materias de estudio y los temas de diseño más allá de las prácticas arquitectónicas locales. Nuestro currículo enfatiza el pensamiento crítico aplicado a una serie de temas, como la teoría y la preservación arquitectónica, la tradición local de la arquitectura moderna, la crítica cultural, la historia y las

Este ensayo es un extracto del informe del Programa de Arquitectura de la Escuela de Arquitectura ArqPoli
This essay is an excerpt from the 2009 Architecture Program Report of ArqPoli School of Architecture

subjetividades emergentes, además de promover una cauta visión de los temas de la sustentabilidad más allá de las recientes tendencias. Nuestra responsabilidad ante las oportunidades profesionales del estudiantado también nos ha llevado a dirigir la atención a la importancia de la práctica arquitectónica, así como a fomentar un enfoque inclusivo con relación a otras disciplinas.

Las diferencias culturales en el contexto caribeño son el resultado de diversidades raciales y de clases que, a menudo, no guardan relación con las jerarquías de los Estados Unidos continentales. La naturaleza fragmentaria de nuestro paisaje cultural no se ajusta necesariamente a la cultura de segregación, tal y como la entiende la crítica social estadounidense. Y es justamente esa estructura social y cultural fragmentaria la que requiere de especialización y entendimiento, siendo éste un reto decisivo para la educación en Puerto Rico. Las nociones de origen con relación al lugar, ya sea el barrio o los suburbios, y la manera en la que definen la *otredad* y las subjetividades particulares son aspectos fundamentales en los debates de ArqPoli. Promovemos una actitud saludable hacia las diferencias sociales y de clases, exponiendo a los estudiantes a clientes reales con distintos trasfondos sociales – ya sean individuos o comunidades

enteras – como parte de los ejercicios de estudio. Discutimos las visiones paternalistas, vinculadas al sentido de desapego que caracteriza la narrativa científica empírica, como parte de las múltiples facetas ideológicas en la práctica arquitectónica actual. Estos conceptos se analizan en términos de los legados culturales burgueses del siglo XIX y de cómo éstos afectan la manera en que los arquitectos se ven a sí mismos hoy en día. Los debates abiertos sobre las deficiencias y los retos éticos actuales de la arquitectura suavizan el sentimiento de superioridad cultural y omnipotencia que los estudiantes tienden a atribuir a la arquitectura cuando se exponen a los principios de diseño y a la rica herencia de la historia arquitectónica. Existen límites para lo que la arquitectura puede hacer.

En los cursos de historia y teoría discutimos los orígenes de la opresión en las sociedades occidentales y no occidentales, como método de identificación de los patrones predominantes en la sociedad como conjunto, la profesión arquitectónica y el paisaje mediático contemporáneo. ArqPoli está convencida de que cualquier intento de liderazgo, dentro y fuera de la arquitectura, debe estar mediado por un entendimiento crítico de la ideología y de los desarrollos históricos en el ámbito político. Las tramas sociales y culturales secundarias que forman parte de estos desarrollos históricos, vaticinan algunas de las tensiones contemporáneas entre la arquitectura como artículo de consumo y la arquitectura como instrumento de avance social.

Para ArqPoli, el Caribe es más que un lugar: es una condición de desplazamiento. Su propia especificidad geográfica – el archipiélago – sugiere una unidad precaria, una imagen fragmentada donde la coherencia siempre está mediada por un océano fluido y sin sentido de lugar. La migración, tanto interna como externa, que ha inducido históricamente la diversidad cultural, sigue siendo un agente de cambio constante que afecta a muchas otras ciudades y regiones más allá del propio Caribe. El archipiélago está creciendo. La tensión y el dolor, la fricción y la resistencia, la creación y la destrucción – todos ellos conceptos vinculados a las contradicciones de la condición moderna – han sido y siguen siendo parte de la lógica cultural del Caribe. El centro de este lugar se desconoce, como también se desconocen sus confines. Todas las culturas existentes en este marco geográfico han desarrollado sus propios mecanismos para negociar las diferencias dentro de un cuerpo unificado, que es más el resultado de una imaginación compartida que de un artefacto cultural, concreto e irrefutable.

Aquí se propone que existe un paralelo entre el Caribe, como campo de contradicción, y la Modernidad, como vecindario elusivo que alberga tanto hechos como ficciones. Este supuesto básico se discute en las primeras etapas del programa de ArqPoli y se convierte gradualmente en una teoría más coherente con la ayuda de la sociología y la

Exhibición del Team Room para la re-acreditación de la Escuela de Arquitectura ArqPoli, fotos: Fabián Silvano Morales

Team Room exhibition for the re-accreditation of ArqPoli School of Architecture, photos: Fabián Silvano Morales

crítica cultural contemporánea. La introducción de lo que parece ser una premisa más bien abstracta en el proceso educativo de un campo tan identificado con las aspiraciones técnicas y materiales cumple un doble propósito: por un lado, ArqPoli quiere que los estudiantes entiendan la naturaleza discursiva del valor arquitectónico y comprendan que la noción de contexto, tan importante para las metodologías arquitectónicas, transciende la objetividad física y espacial que se transmite.

Por otro lado, la integración en el currículo de los conceptos de transnacionalidad y migración, así como de los problemas de identidad asociados a ellos, incita a reflexionar sobre las implicaciones de que la mitad de la población puertorriqueña vive en los Estados Unidos continentales. A lo largo del siglo XX, la migración – de los Estados Unidos al Caribe y viceversa – ha moldeado el paisaje cultural puertorriqueño de muchas formas. El manejo de los retos de adaptación, resistencia y negociación – todos ellos aspectos de los discursos contemporáneos de la política de identidad dentro del contexto globalizado – ha sido y sigue siendo un territorio muy familiar para los puertorriqueños. De esta larga historia de transformación y cambio han surgido muchas tensiones y sus resultados son sumamente parecidos a los del *pathos* de las subjetividades modernas.

Un análisis exhaustivo sobre la manera en que ArqPoli se relaciona con su contexto social comenzaría con una discusión acerca de las nociones críticas de subjetividad y su aplicación dentro del programa. El concepto de *subjetividades emergentes*, tema recurrente en ArqPoli, trata sobre la figura del habitante arquitectónico con una mirada escéptica a las categorías tradicionales de *usuario*, *cliente* y/o *consumidor*. El sujeto se construye socialmente y, como tal, tiene que estudiarse con relación a un conjunto de variables entrelazadas que se oponen a las nociones convencionales del sujeto arquitectónico como receptor pasivo de un *comfort* o placer estético. El aspecto emergente abarca el reconocimiento de patrones sociales embrionarios y cómo podrían traducirse en arquitectura, ya sea influyendo en la manera en que los artefactos son programados, estéticamente concebidos o culturalmente consumidos.

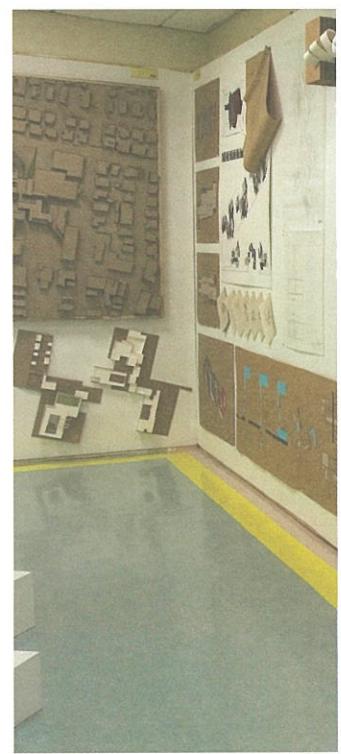
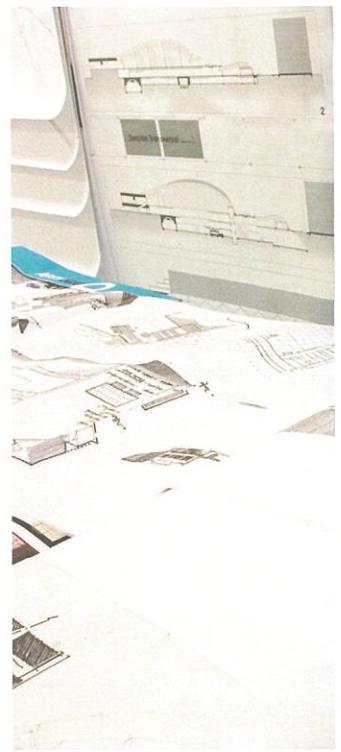
Muchos cursos del currículo fomentan el reconocimiento del sujeto y de su representación en el discurso arquitectónico como crítica del amorío narcisista entre la arquitectura y el objeto, y de su subsiguiente enajenación de las necesidades sociales que persisten. La secuencia de historia y teoría, por ejemplo, no trata tan sólo del desarrollo de un conocimiento basado en objetos, sino también de sus circunstancias sociales y del efecto de la arquitectura en diferentes cuerpos sociales a través de la historia. El marco conceptual de la secuencia transciende la habitual investigación fenomenológica de la sociedad, que tiende a ser estática y unidimensional, favoreciendo una red espacializada de experiencias que no puede reducirse a la voluntad de un punto

de vista fijo. A consecuencia de ello, el sujeto arquitectónico, ya sea individual o colectivo, se entiende como convergencia de circunstancias percibidas, imaginadas y racionalizadas. Este enfoque pluralista de la subjetividad dedica una gran atención a lógicas y figuras sociales emergentes que aún no han sido tratadas ni por el discurso arquitectónico, ni por la propia arquitectura. Nuestro objetivo es el entendimiento crítico tanto de la noción romántica del ser universal, como del concepto neopositivista de la unicidad dentro de la diversidad social.

El Caribe no se puede definir como cultura rígida y homogénea. El cambio es un hecho en la vida caribeña; en cuestión de segundos, el sol puede transformarse en lluvia y hasta en un violento huracán; los húmedos bosques tropicales del norte tienen áridas contrapartes en el sur; la fantasía del inmigrante europeo acerca de la hegemonía occidental se enfrenta a la mitología africana y las representaciones cosmológicas. Para desarrollar un entendimiento global sobre Puerto Rico, hay que tomar en cuenta esta serie de contradicciones y valores conflictivos; abarcar lo visible y lo invisible debería ser una aspiración. ArqPoli podría implantar rigurosamente la autoevaluación e incluso institucionalizarla, pero su verdadero valor reside en el reconocimiento de la ruptura, la falta de uniformidad y la inconsistencia. La meta no debe ser la perfección. Los accidentes son fundamentales y deberían ser evaluados. A fin de cuentas, los arquitectos ofrecen el más articulado testimonio sobre cómo los accidentes pueden mejorar lo que parecía ser perfecto en los planos.

Para un lugar que experimenta una recesión económica de dimensiones estructurales y sicológicas, mantener la pasión por el diseño y sus posibilidades es una obligación moral. El ambiente pesimista que afecta a la industria de la construcción y a la arquitectura como profesión está impulsando la educación arquitectónica hacia dos direcciones muy distintas. Por un lado, existe un interés por la economía y la manera en que ésta afecta a la arquitectura más allá de un protocolo de sustentabilidad que sólo representa a una fracción de los principales problemas económicos a nivel global. Por otro lado, los aspectos teóricos y especulativos de la disciplina y la manera en que ésta se traslata con otros campos adquieren nueva importancia en la medida en que abren nuevos territorios para la arquitectura, ampliando así su marco de acción tradicional. Ambas direcciones enfatizan la reevaluación de las prácticas actuales y la necesidad apremiante de adquirir nuevas formas de conocimiento. También cuestionan las formas de conocimiento pertinentes y la noción misma de la educación como intercambio de información.

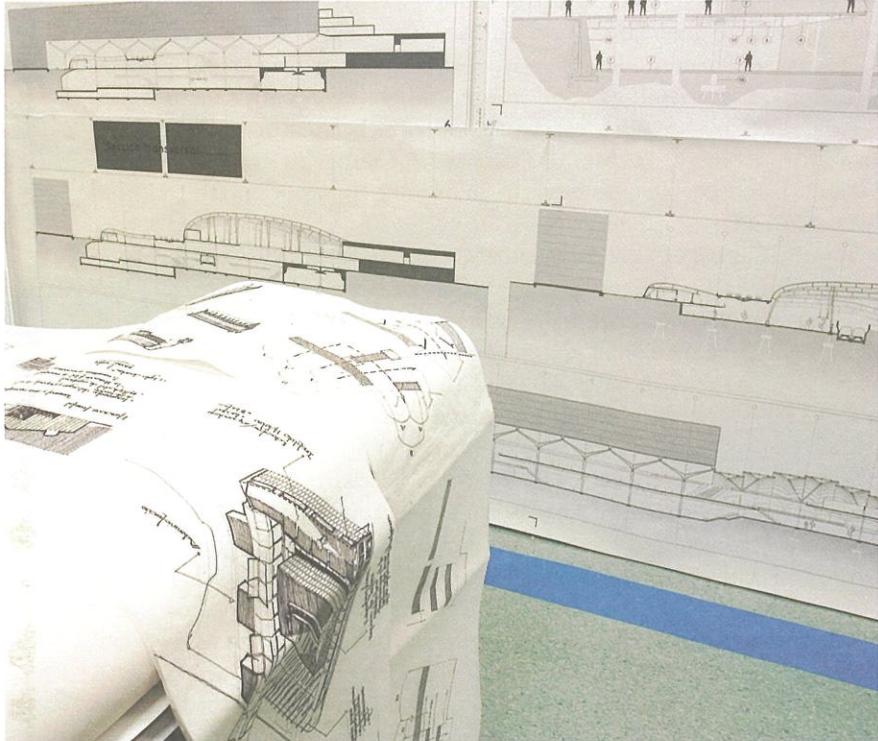
La presión por eliminar ciertas formas de conocimiento de la educación arquitectónica, e incluso las radicales tendencias a la adopción del partido de la obsolescencia, afecta los procesos de evaluación a nivel global, a veces con un enfoque del futuro más neurótico que reflexivo. El tratamiento

de la arquitectura y la educación arquitectónica como artículos de consumo, al igual que la lucha por la novedad que dichos procesos imponen, no facilitan el entorno intelectual ideal para reevaluar la pedagogía arquitectónica. Los nuevos reclamos normativos de lógicas deterministas que promueven el cambio por su propio bien – mientras lo hiperbolizan, a pesar de las evidentes continuidades históricas – están polarizando el discurso arquitectónico. La obsolescencia planificada – la verdadera lógica detrás del modelo cultural posfordista – desestabiliza el debate, que parece ser, más que nunca antes, incapaz

de oponerse a las fuerzas del mercado que en realidad debería analizar.

La búsqueda de una “exterioridad” antiséptica, o bien de un nicho neutral y protegido, dentro de las prácticas discursivas predominantes ya no parece ser posible. La adopción acrítica de la mercadotecnia y el bombardeo publicitario como rectores de la educación arquitectónica es un camino muy peligroso. De acuerdo a estas premisas, que dan tanta importancia a los retos presentes y a un futuro no tan brillante, la historia podría considerarse repentinamente irrelevante. En dicho caso, la tecnología correría el riesgo de ser malinterpretada como único reino de la hiperexperimentación con lo jamás visto, o bien como hipótesis primordial de innovación y progreso, ignorando así los paradigmas tecnológicos sencillos, e incluso banales, y la necesidad actual de utilizar de forma innovadora lo que ya existe. Asimismo, se descartaría la composición, cediendo el paso a aplicaciones informáticas que prometen producir un objeto virtual sin la “lógica lineal” de la representación arquitectónica tradicional, lo que pondría en peligro la importancia de la geometría e incluso del dibujo. La adopción acrítica del desplazamiento de lo que solía ser la norma educativa en la arquitectura, como respuesta a un abstracto sentido de obsolescencia, o a una crisis medioambiental mediatisada que ejerce presión sobre las decisiones rápidas y las acciones inminentes, se podría convertir en la fuerza más destructiva de la educación arquitectónica actual. Por tanto, ArqPoli actúa responsablemente al cuestionar los aspectos críticos de lo que los medios arquitectónicos ilustran consistentemente como una transformación inminente de la práctica profesional actual, que se infiltrará, inevitablemente, en la educación arquitectónica. Puede que el futuro de ArqPoli esté en el resultado de este escepticismo conceptual, aunque también muy pragmático, en cuanto a la actual retórica de cambio. ■■■■■

Postcards from the Stricken Land: Architectural Education and Emerging Subjectivities within the Translocated Puerto Rican Context

In the wake of the 21st century, the world is a source of anxiety where past certainties are no longer a focal point of reference. Global economies have ceased to be an optimist realm of growth and development. The expansion of technology and its resulting virtual revolution have only been experienced by a fraction of the world's population while the rest live in less than suitable conditions. Cataclysmic events appear unavoidable in the near future if current development patterns continue. Puerto Rico is not impervious to this chaotic and sometimes traumatic collapse of previous certainties and references of hope.

There is a very long list of contemporary architectural/urban dysfunctionalities and perceived pathologies that bring forth the relevance of design

to everyday life. This translates into a sense of urgency and social responsibility around different disciplinary circles. While history is acknowledged as a source of precedents for today's challenges, there is an evermore increasing need to confront the present with a fresh, unbiased mind, looking for opportunities within the failures, solutions out of compromising situations, and aesthetic and technical inventions out of the ordinary and banal.

In the Caribbean context, Puerto Rico's present frustration with its economic recession, perceived low standard of living, and the imminent energy crisis are bringing architectural discourse to an unprecedented forefront. A recent reduction in airline services has confronted the population with their condition as inhabitants of an island that is highly dependent on oil. This scenario is making Puerto Ricans more aware of issues related to land use, construction technology and the environmental harm brought on by their sociological predisposition for conspicuous consumption. A local consensus is being reached concerning the notion that Puerto Rico needs to reevaluate its economic model, political status and social contract, with assistance from the best of its professional, academic and intellectual knowledge bank.

On the other hand, coherence is not an attribute that ArqPoli - School of Architecture at the Polytechnic University of Puerto Rico - stands for, and neither is the commitment to a single architectural or cultural agenda. Hybridization – a recurrent theme in Caribbean syncretism – is, in any case, the term that better suits our profile. In a sense, the School has come to terms with its heterogeneity, acknowledging the combined value of calculated plans and historical accidents. The reconciliation – and eventual validation – of both project and product, designer and bricoleur, determinism and contingency, has been an important aspect of the School's imaginary. This validation of the inclusively disjointed defies the sense of failure that is common in Caribbean cultures that tend to look at themselves through the eyes of their ancient colonial rulers, feeling somehow abjected by their notions of "order".

In terms of architectural education, our validation (at an undergraduate level) of research as a resource and learning tool has promoted intellectual curiosity among students, while simultaneously expanding the scope

of subject matters and design themes beyond local architectural practices. Our curriculum emphasizes critical thinking as applied to a series of topics, such as architectural preservation and theory, the local tradition of modern architecture, cultural criticism, history, emerging subjectivities, and a cautious take on sustainability issues beyond recent trends. Feeling responsible for the student's professional outlook, attention has also been given to the importance of architectural practice and to promoting an inclusive approach toward other fields.

Cultural differences in the Caribbean context are the result of both class and racial diversity, in ways that do not often relate to the hierarchies of the continental U.S. The fragmentary nature of our cultural landscape does not necessarily fit into a culture of segregation as it is understood in U.S. social critique. It is that very fragmentary social/cultural structure that needs to be spatialized and understood, and this is a critical challenge for education in Puerto Rico. Notions of origin in relation to place, whether it is the *barrio* or the suburb, and the way they define particular subjectivities and *otherness*, are essential aspects of the School's debates. A healthy attitude toward class and social difference is encouraged by exposing students to real clients – whether individuals or entire communities – of diverse social backgrounds as part of studio exercises. Paternalistic views, aligned with the sense of detachment that is typical of empirical scientific narratives, are discussed as one of the many facets of ideology in current architectural practice. These concepts are analyzed in terms of 19th century bourgeois cultural legacies and how they affect the way architects look at themselves today. Open discussions about architecture's current ethical challenges and shortcomings mitigate the sense of cultural superiority and omnipotence that students tend to attribute to architecture upon exposure to design principles and to the rich heritage of architectural history. There are limits to what architecture can do.

In both theory and history courses, the origins of oppression in Western and Non-western societies are discussed as a means to identify prevailing patterns within the society as a whole, the profession of architecture, and the contemporary mediascape. It is the School's belief that any attempt at leadership, in architecture

and beyond, should be mediated by a critical understanding of ideology and the historical developments of the political realm. The social and cultural subplots that are part of these historical developments predict some of the contemporary tensions between architecture as a commodity and architecture as an instrument of social advancement.

To the School, the Caribbean, more than a place, is a translocated condition. Its very geographic specificity – the archipelago – suggests a precarious unity, a fragmented image where coherence is always mediated by a fluid, placeless ocean. Migration, both inward and outward, which has historically induced the region's cultural diversity, continues to be an ongoing agent of change that affects many other cities and regions beyond the Caribbean itself. The archipelago is growing; tension and pain, friction and resistance, creation and destruction – all concepts related to the contradictions of the modern condition – have been and still are part of the cultural logic of the Caribbean. The center of this place is unknown, as are its boundaries. All cultures that exist within this geographical framework have developed their very own mechanisms to negotiate difference within a unified body that exists more as the result of a shared imagination than as a blatant, concrete, cultural artifact.

It is proposed here that a parallel exists between the Caribbean as a field of contradiction and Modernity as an elusive neighborhood that houses both fact and fiction. This basic assumption is discussed very early in the School's program and is gradually developed into a more coherent theory with the help of contemporary cultural criticism and sociology. The objective behind introducing what seems to be a rather abstract premise into the educational process of a field so identified with technical and material aspirations is twofold: On the one hand, the School wants students to understand that architectural value is discursive in nature, and that the notion of context, which is so important to architectural methodologies, transcends the physical, spatial objectivity that is conveyed.

On the other hand, the integration of the concepts of transnationality, migration, and their associated identity issues into the curriculum incites a reflection on the realities of having half of the Puerto Rican population living in

the continental U.S. Throughout the 20th century, migration – from the United States to the Caribbean and vice versa – has shaped the Puerto Rican cultural landscape in many ways. Dealing with the challenges of adaptation, resistance and negotiation – all of them aspects of identity politics' contemporary discourses within a globalized context – has been and still is a very familiar territory for Puerto Ricans. Tensions arose from this long history of transformation and change. Its outcomes are very similar to the pathos of modern subjectivities.

A comprehensive analysis of how the School relates to its social context should start with a discussion of critical notions of subjectivity and their application within the program. The concept of *emergent subjectivities*, a recurrent theme at the School, addresses the figure of the architectural inhabitant with a skeptical eye towards the traditional categories of *user, client, and/or consumer*. The *subject* is socially constructed, and as such, it needs to be studied in relation to an intertwined set of variables that resist conventional notions of the architectural subject as the passive receptor of aesthetic pleasure or *comfort*. The "emerging" aspect encompasses the recognition of embryonic social patterns and how they might translate into architecture, whether they affect the way artifacts are programmed, aesthetically conceived and/or culturally consumed.

In many courses throughout the curriculum, the acknowledgement of the subject and its representation in architectural discourse is encouraged as a critique of architecture's narcissistic affair with the object and its consequent alienation from persistent social needs. The history/theory sequence, for instance, not only deals with the development of an object-based knowledge, but with its social circumstances and the effect of architecture on different social bodies throughout history. The conceptual framework of the sequence transcends the usual phenomenological inquiry on society, which tends to be static and one-dimensional, in favor of a spatialized network of experiences irreducible to the will of a fixed point of view. The architectural subject, whether it is individual or collective in nature, is then understood as the convergence of perceived, imagined and rationalized circumstances. This pluralistic approach toward subjectivity gives particular

attention to emergent logics or social figures not yet addressed by architectural discourse or even architecture. The goal is the critical understanding of both the romantic notion of a universal self and the neo-positivistic concept of the unique within the socially diverse.

The Caribbean cannot be defined as a rigid, homogenous culture. Change is a fact of Caribbean life; sun can turn into rain – or a violent hurricane – in just seconds; moist tropical forests in the north have arid counterparts in the south; European immigrants' imagination of western hegemony is confronted by African mythology and cosmological representations. A comprehensive understanding of Puerto Rico has to take into account this array of contradictions and conflicting values; embracing the visible and the invisible should be an aspiration. Self-assessment could be implanted rigorously in the School, even institutionalized, but it is in the acknowledgement of fractures, unevenness and inconsistencies where its true value resides. Perfection should not be the goal. Accidents are essential and should be valued. At the end of the day, architects offer the most articulated testimony of how accidents can improve what was believed to be perfect in plan.

For a place that is experiencing an economic recession, of both psychological and structural dimensions, to keep the passion for design and its possibilities is a moral imperative. The pessimistic environment that is affecting the construction industry and the architectural profession is pushing architectural education into two very distinct directions. On the one hand, there is an interest in economics and how it affects architecture beyond a sustainability rubric that represents only a fraction of major global economic issues. On the other, the speculative, theoretical aspects of the discipline, and its imbrications with other fields, acquire a renewed relevance as they open new territories for architecture beyond its traditional framework of action. Both directions emphasize the reevaluation of current practices and urgency for new forms of knowledge. They also raise questions regarding the forms of knowledge that are pertinent and the very notion of education as information exchange.

The pressure to eliminate certain forms of knowledge in architectural education, and even the radical tendencies to embrace the obsolescence bandwagon, are

globally affecting the assessment processes, sometimes in ways that seem neurotic toward the future rather than reflective. The commodification of architecture and architectural education, and the race for newness that such processes impose, do not promote the best intellectual environment for a reevaluation of architectural pedagogy. The new standard claims of deterministic logics that promote change for its own sake – while hyperbolizing it in spite of obvious historical continuities – are polarizing architectural discourse. Planned obsolescence, the true logic behind the post-Fordist cultural model, is disrupting the debate, which seems more than ever incapable of resisting the market forces that it should be analyzing instead.

The search for an antiseptic "exteriority" within prevailing discursive practices, or a neutral, protected niche, seems no longer possible. The uncritical embracing of hype and marketing as rectors of architectural education is a dangerous path. Under such premises, History could suddenly be considered irrelevant when so much weight is given to present challenges and a not-so-bright future. Technology would then face the risk of being misunderstood as the sole realm of hyper-experimentation with the unprecedented, or as a hypothetical bottom-line of innovation and progress, while simple, even banal, technological paradigms and the current need for innovative use of what is already available remain unaddressed. Composition would also be discarded, in favor of computer software that promises to produce a virtual object without the "linear logic" of traditional architectural representation, thus endangering the relevance of geometry and even sketching. To uncritically embrace the displacement of what used to be standard in architectural education, responding to an abstract sense of obsolescence or a mediated environmental crisis that puts pressure on fast decisions and imminent actions, could turn out to be the most destructive force in architectural education today. Consequently, the School is acting responsibly by questioning the critical aspects of what is consistently represented in the architectural media as an imminent transformation of current professional practice that will inevitably seep into architectural education. The future of the School is perhaps embedded in the outcome of this conceptual but also very pragmatic skepticism toward the current rhetoric of change. ■■■■■

arqpoli 2003-2009

03

Publication / Tour
Map of Old San Juan Patios: high school student's tour of the Old City

Community
Capilla del Cristo on site demonstration project for the community; Getty Foundation Grant

Award
Map of Old San Juan Patios: Grand Prize, VII Architecture Biennal of Puerto Rico

Competition
Students Lionel Ortiz, Nelson Cotto and Miguel Moreno win Juncos Steel First Prize for CAAPPR Booth in steel construction.

september

october

Lecture
Architect Fernando Redón Huici, Pamplona

Tour
Map of Old San Juan Patios: Librarians' tour of the Old City

Award
AIA Chapter, Student Project Award: Capilla del Cristo (Conservation Lab)

november

Visit
Students and professors from Hampton University visit the school

Lecture
Errol Barron, Tulane University

Tour
Girl Scouts' visit and hands-on exercise at Capilla del Cristo, Old San Juan

december

Award
Dean Jorge Rigau wins Premio Nacional de Arquitectura CAAPPR.

04

Award
2004 AIA Education Honor Award for excellence in course development and architectural teaching. AIA Education Honor Awards Program: awarded to the Preservation Praxis Course (One of two National Awards)

Competition
New Building for the Agronomists' Association of Puerto Rico, Mentions: Students Luis Rafael Robles, Nelson Cotto

june

Event
Architecture Summer Camp for high school students

Award
Student Tanmay Morales wins TRG Firm Scholarship

january

march

Guest Professor
Dean Jorge Rigau, Guest Professor at Universidad Pablo de Olavide, Seville, Spain

Lecture
Etienne Borgos, Borgos Dance Partners, London

Community
"Proyecto Enlace del Caño Martín Peña," new housing project for 2,300 people in Santurce, Puerto Rico

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Award
Puerto Rico AIA Honor Awards, Students win 2 Honor Awards: "The Future of the Historic Street"

Lecture
Antón-García Abril (Spain) / Mimi Hoang & Eric Bunge (USA), courtesy of the PR AIA Chapter

Conference
Victorian Society of America meets in San Juan: professors coordinate lectures and tours

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Student Trip
Students Cristina Salvesen, Yadira Adorno, Douglas Candelario are selected to the Fallingwater Summer Program in Pennsylvania

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Seminar
"Decorar es Gobernar: la agenda oculta del proyecto de Arte Público" Interdisciplinary Investigation Seminar with Prof. Miguel Rodríguez Casellas, Félix Jiménez, Manuel Alvarez Lezama and Deepak Lamba

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Roundtable
ARQPOLI's Roundtable Discussion Series: "Suburban City: Mutations and Variations of the Dispersed Model."

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair" Event at Train Stations in San Juan, Prof. Irene Torres assists in an installation with students

Event
Architecture Summer Camp for High School Students

Event
School of architecture's Tenth Anniversary Celebration

Competition
Christmas Ornaments

Student Trip
AIAS to California. Student Iván Bonilla (President)

Lecture
Dorothée Imbert, (Harvard University)

Award
Student Guillermo Marerro wins Cultural Landscape Award for his Mid-Career Research Project

Event
"Urban Culture Fair

05

July

Award
2004 AIA Puerto Rico Chapter "Vietnam 50-50 Project"

Student Trip
Italy, with Dean Jorge Ríau

Student Appointment
Third year student, Elisa Muñoz Storer, is appointed to serve on Harvard University's 2005 NAAB Accreditation Team

Lecture
"Los cuasi-objetos, el tiempo iterativo y otras negociaciones" by Javier García Germán, Madrid

Award
Dean Jorge Ríau's book presentation of his award-winning play "Tornavaje"

Lecture
Architect Abej Míla, (Ponce, Puerto Rico)

Student Trip
AIAS Convention New Orleans, LA

Fundraiser
Capilla del Cristo Fundraiser at Pueblo Supermarket

Event
"Governor Citizen," Students meet with Governor Aníbal Acevedo Vila to discuss urban public policy issues

Student Trip
Fourth Year Urban Design Course trip to Barcelona; Professors José Lorenzo, Jordi Barri and Marcelo López Dinardi

Visit
Middle States visits Polytechnic

Puerto Rico & Higher Education Landscape Architecture

august

Student Trip
Three students selected to the Fallingwater Summer Program: Cristina Salvesen, Yadira Adorno, Douglas Candelario

Award
Special accomplishment Honor Award: "The Rooms of a City: An Architectural Map of Old San Juan"; Student Research Honor Award: "Christ Chapel in Old San Juan"; Honorable Mention for the Magazine Publication "Onomatopeya Urbana", by alumnus Marcelo López and Oscar Oliver

Tour
AIA Chapter Tour of Old San Juan Patios

september

Exhibition
"Galería de las Tierras," by Prof. Jaime Suárez at The Kennedy Center, Washington, DC

october

Conference
XI Iberian-American Congress on Urbanism sponsored by ARQPOLI in collaboration with the Puerto Rico Housing Department

Appointment
Prof. Ivonne Marcial and Diana Rivera are appointed members of the Members of the Commission at the Colegio de Arquitectos de Puerto Rico. Prof. Marisol Rodríguez appointed to the Landscape Architecture Commission

november

Award
World Monuments Fund Awards. American Express donation for the Preservation Project of San José Church in Old San Juan

december

Lecture
"Modern Color, Modern Architecture," by William Braman, (University of Pennsylvania)

Lecture
Hernán Díaz Alonso, (Columbia University)

january

Lecture
Josep Maria Montaner, Zaida Musí, Barcelona

february

Lecture
Marine biologist Alfredo Torruella on artificial breakwater

march

Lecture
Frank on Pre-Manhattan Guggenheim

fa
Dean Jorge Ríau I of Virgin

06

Article
"Intermodal Istanbul": Squares Hashim Sarkis, Professor Oscar Oliver

Faculty Trip
Dean Jorge Ríau attends juries at the University of Virginia

Visit
Polytechnic University's Open House for high school students

Architectural Conservation
San José Church restoration project

Student Trip
Trip to Cemex installation in Ponce for the Conservation Course ARTE 0451 (Architectural Conservation Lab), Prof. Beatriz Del Cueto

Article
"Arquitecto de su éxito" El Vocero, on Prof. Jorge Ríau, Sep/13, p. 18

Exhibition
The School of architecture shows their upcoming events at the Annual Convention of the Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, Puerto Rico Convention Center

Article
"Las paredes ya no son lo que eran." by Dean Miguel Rodríguez Casellas, Revista Entorno 04, Sep-Nov, p. 52

Publication
Review of Edificio Canibe Federal Credit Union, Revista Entorno 04, designed by Prof. Samuel Corchado, Sep-Nov, p. 16

DOCOMOMO Conference
Dean Miguel Rodríguez Casellas present: "Laboratory Ankara, Turkey where the S received the approval to have Chapter of DoCoMo (D)

Article
"Arquitecto" by Prof. Jorge Ríau

February

Publication
"Everett Industrial Media Campus" Studioworks 11, p. 81, Prof. Oscar Oliver (Harvard University)

Publication
Thajudeen V. Alaiar, "Harvard students briefed on Dubai's Urban Designing," AME Info, April, Prof. Oscar Oliver

Lecture
Fernando Menis, (Tenerife) Sponsored by the Puerto Rico AIA Chapter

July

Farewell / Welcome
Farewell to Dean Jorge Ríau and welcome to incoming Dean Miguel Rodríguez

Event
Remodeling of ARQPOLI by students and faculty members

August

Lecture
"The Architecture of Transgression: a study on Matthew Barney's Crewmaster 3 by Octavio Lealco Borgatell (Argentina)

September

Lecture
Associate Dean Nadja K. Henrich presents thesis: "Space and Memory in Contemporary Global Communities: the New Urbanist Approach" at the 19th International Association for People-Environment Studies Congress in Alexandria, Egypt.

Citation
"Una nueva cara para la casa de los arquitectos," El Nuevo Día, Sep/27, p.12

Article
"Maestro Arquitecto," on Jorge Ríau, in El Nuevo Día, Sep/18, p. 70

Article
"Una nueva cara para la casa de los arquitectos, presentes y futuros" in El Nuevo Día, Sep/27, p.12

October

Article
"Educación del Arquitecto," Revista Entorno 04, Dossier, Dean Miguel Rodríguez Casellas, Sep-Nov

Article
"Introducción a dibujos 'inteligentes'" by Prof. Eduardo Rolón, Revista Entorno 04, Sep-Nov, p. 46

Article
"Reacción encadenada," Javier Santiago, http://www.reaccionpr.com, Sep/28

Br - 3 - Br

Publication
"Tunway Project," in Studioworks 11, on Prof. Oscar Oliver, p.87 (Harvard University)

Lecture
"Problems in the Structural Restoration of Masterpieces" by Ed Meade

Miles de estudiantes de Santiago de Compostela visitan la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) para asistir a la inauguración de la exposición 'Botín World' en la que se exhiben los trabajos de los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la USC. La exposición, que se celebra en el Museo Botín de Santander, muestra una selección de proyectos de diseño y construcción realizados por los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la USC en los últimos años. Los estudiantes han trabajado en proyectos de diversa naturaleza, desde viviendas y edificios públicos hasta paisajes y paisajismo. La exposición es una oportunidad para que los estudiantes muestren su trabajo y se inspiren en las ideas y soluciones de sus compañeros. La inauguración de la exposición estuvo presidida por el director de la Escuela de Arquitectura de la USC, Prof. Irvin Rodríguez, y el profesor José Luis Martínez, entre otros invitados especiales. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 20 de octubre de 2013. La Escuela de Arquitectura de la USC es una institución de referencia en el campo de la arquitectura y el diseño en Galicia y España. Sus estudiantes han obtenido numerosos premios y reconocimientos internacionales por su trabajo. La exposición 'Botín World' es un testimonio de la calidad y originalidad de su trabajo.

Review
"Plaza las Delicias" designed by Prof. Carlos Belencourt, Revista Entorno 06, p.12

Article
"Google lanza al mercado SketchUp 6" by Prof. Eduardo Rolón, Revista Entorno 06, p.42

Article
"Problemas de la práctica profesional" by Prof. Andrés Mignucci, Revista Entorno 06, Dossier

Lecture
Sixth lecture of the series "Hispanic Nomads" by Mexican Architect Michel Rojkind

Lecture
Seventh lecture of the series "Hispanic Nomads" by Brazilian Architect Angelo Bucci

Article
"Laureada Conferencante: Eva Castro", on lecturer Eva Castro, El Nuevo Día, May/5, p.21

Lecture
Eighth lecture of the series "Hispanic Nomads" by Argentinian Architect Eva Castro, currently living in London

Student Trip/CIUDAD LAB
"Puerto Rico en Orlando," Professors: Deepak Lamba, Oscar Oliver, Marcelo López: Dinardi, Nadya K. Nenadic, José Lorenzo and Miguel Rodríguez.

Article
"Cuadros en movimiento: rock, sociedad de consumo y modernidad" by Prof. Javier Santiago, El Nuevo Día, La Revista, May/20, p.30

Column
"Masa crítica" by Dean Miguel Rodríguez Casellas, El Nuevo Día, May/17, p.76

Review
"Parque de Sanurte" by Prof. Andrés Mignucci, Revista Entorno 06, p.18

Study Abroad
AROPOLI's first study abroad program, in association with Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina

Publication
Preservation Student, Dianneent, Dianett, San Juan"

Article
"El camino a la libertad" by Prof. Javier Santiago, El Nuevo Día, La Revista, April/1, p.33

Award/Citation
"Sobresale la Politécnica," AROPOLI student G. Vigo, El Vocero, April/11, p.27

Citation
"Arquitectos en Cleres," invitation to AROPOLI's Summer Camp, El Nuevo Día, April/28, p.20

Competition
"Valencianas" win national volleyball tournament where AROPOLI's administrator and public relations director, Lourdes Isern, was a key player (literally)

Faculty Trip
Dean Miguel Rodríguez Casellas and the Director of Academic Affairs Maribel Ríos, visit AROPOLI's students participating of our first study abroad program in Buenos Aires, Argentina, at Universidad Torcuato Di Tella

Roundtable
AROPOLI Roundtable Discussion Series: "Body and Domesticity: The New Makeover Culture" by Architects Heather Chrichton and José Fernando Vázquez, Psychologist Javier Santiago and Cultural Critic Félix Jiménez

Lecture
Ninth lecture of the series "Hispanic Nomads" by Argentinian Architect Clorijo, now based in Buenos Aires and New York

Lecture
Opening session keynote "The Problems of Preserving Paradise: Architectural Conservation in the Hispanic Caribbean," by Professor Jorge Rigau, at the APT-San Juan 2007, "Old World Technologies Adapting in the New World"

Article
"Aniversario en la Poli," El Nuevo Día, Nov/10, p.18

Column
"Amebal" by Dean Miguel Rodríguez Casellas, El Nuevo Día, Nov/29, p.78

Article
"Opciones festivas contra el consumismo" El Nuevo Día, Dec/23, p.74

Opciones festivas

Visit
For the re-accreditation of The Polytechnic University of PR: CES "Consejo Educación Superior"

Student Trip
Urban Design Course, ARCH 4020, travels to Savannah, Georgia, with Prof. Jorge Rigau

Lecture
First lecture of the series: "Revisiting the Rhetorical Masters of the Architectural Neo-avant-garde" by Mario Gandelsonas (Princeton University)

Publication
"Un sexy coloquio sideral... (y nocturno)" by Prof. Fabián Morales, Revista Entorno 09, p.56

y Trip
convention, for the "Truth" at polis, MN: attendees, Miguel Rodríguez Casillas, Director of Academic Affairs Maribel Ríos and Prof. Diana Rivera

Article
"Refugio el arte de Recitar" El Nuevo Día, Nov/11, p.74

Lecture
Celebrating the 13th anniversary of the School of Architecture by Architect Nataniel Fuster, who joined the faculty as part-time professor

Article
"El cantante" Javier Santiago, Diálogo, Nov-Dec, p.29

Event
Student Competition for Christmas Ornaments crafted with recyclable materials

Citation
"Alegria y Nostalgia por la Reapertura" Primera Hora, Dec/10, p.12

Exhibition
Student projects exhibition as a salute to the visit of "Consejo de Educación Superior" at Polytechnic University Library

Article
"Creatividad en toda su expresión" on AROPOLI's Materials Lab Work and its director, Prof. Roberto Pérez, Primera Hora, Jan/29, p.8

Article
"El versátil universo de Jaime Cobas" on the work of Prof. Jaime Cobas, Revista Entorno 09, p.16

Article
"Supersudadas" a

february

SUPERSUD

<p>Commencement and Graduation</p> <p>Article "Concubinato de lo colonial y lo moderno" by Prof. Jorge Rigau, Revista Entorno 07, Dossier en Cuba</p> <p>Activities ARQPOL's graduation candidates and alumni meeting at Petra Café</p> <p>Column "PowerPointless" by Dean Miguel Rodríguez Casellas, El Nuevo Día, Jun/14, p.86</p>	<p>Publication "La transformación del punk" by Prof. Javier Santiago, El Nuevo Día, La Revista, Jul/15, p.30</p> <p>Seminar First Design Seminar: "Arquitectura del makeover," in association with Hospital Oncológico, by Professor Josué Rivera</p> <p>Publication "Arquitectura en PR ¿Quién es quién?" on architects Manuel Bermúdez, Carlos Betancourt, Brígida Hogan, Nataniel Füster, Andrés Mignucci, Jorge Rigau, María Rossi, José Toro; El Nuevo Día, Sep/8, p.13 (these architects are part of ARQPOL's faculty or have been in the past three years)</p>	<p>Column "Septiembre" by Dean Miguel Rodríguez Casellas, El Nuevo Día, Sep/6, p.78</p> <p>Article "Proyecto de la edición: Prefabricados" by Prof. Nataniel Füster, Revista Entorno 08, p.26</p> <p>Student Trip Héctor José Montalvo presents his Project "Gráfica Urbana Viva en la calle" at the 7th ELEA, (Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura; Latin American Meeting of Architecture Students) in El Salvador</p>
<p>Review "Industrial" on work of professors: Fernando Vázquez, Rafael Castro and Nataniel Füster</p> <p>Article "Ser moderno en Puerto Rico" by Prof. Nataniel Füster, Revista Entorno 07, Dossier</p> <p>Article "El problema del Tiempo en la Conservación de la Arquitectura Moderna" by Prof. Nadya Nenadich, Revista Entorno 07, p.56</p>	<p>July</p> <p>Article "Lichtdom", by Dean Miguel Rodríguez Casellas, El Nuevo Día, Jul/26, p.68</p> <p>Event ARQPOL's Summer Camp for high school students visit Tren Urbano</p> 	<p>August</p> <p>Column "Militares" by Dean Miguel Rodríguez Casellas, El Nuevo Día, Jul/12, p.78</p> <p>Column "Ecofascismo" by Dean Miguel Rodríguez Casellas, El Nuevo Día, Ago/9, p.78</p> <p>September</p> <p>Student Trip Empresas Carmelo in Bayamón with the Preservation Technology course ARTE 0410</p>
<p>Review "de Calle 13" by Pier Santiago, El Nuevo Día, La Revista, p.30</p> <p>ing of ARQPOL's er Camp for high students</p>	<p>October</p> <p>Roundtable Discussion Series: "Radical Inertia: Professional Practice, Guild and Academy" by Professors Manuel Bermúdez, Miguel Calzada, Luis Flores and Nataniel Füster</p> <p>Student Trip For the course ARCH 3010: Intermediate Design, "Imagining the future of the Museum of Modern Art" Professors: Marcelo López Dinardi, Nadya K. Nenadich and Diana Rivera</p> 	<p>November</p> <p>Series DE M</p>

Study Abroad
Students of the Design Course, ARCH 4020, (Advanced Design II) joined the first study abroad program in Barcelona at the Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya (www.iaac.net), led by Architect Willy Muller

Faculty Trip/Lecture
"Soldiers and Tourists: the Subjective Selves of Puerto Rico's Modern Architecture" by Dean Miguel Rodríguez Casellas at Caribbean Modernist Architecture Symposium, sponsored by UTECH / MOMA, in Kingston, Jamaica

Citation
"Kenneth Frampton" Primera Hora, Mar/13, p.43
at Universidad Politécnica de Puerto Rico

Lecture
"Soviet Architecture 1960-1990, Beyond The Mass Construction" by Anna Bronovitskaya, preceding 2008 CIUDADLAB Course trip to Russia

Citation
"Andrés Mignucci en la Universidad Politécnica." Goinfemal.com

Citation
"La Luz Material" on lecture by Andrés Mignucci, Universidad web page

Publication
"El nudo vial de la entrada a la Isleta de San Juan" by Prof. Bennett Diaz, Revista Entorno 10, p.42

The collage consists of several rectangular panels, each containing a different news item. The panels are arranged horizontally and have varying background colors (black, white, and grey). Each panel includes a title, a brief description, and a small image related to the story.

- Community Outreach**
Signing of the agreement between the Fundación Sila M. Calderón (former Governor of Puerto Rico) and ARQPOLI to develop a Strategic Plan for the Santa Rita Community in Rio Piedras. ARCH 3010 (Intermediate Design I, Conservation); ARCH 4010 (Advanced Design I, Housing); and ARCH 4020 (Advanced Design II, Urban Design) participate with professors Deepak Lamba, Marcelo López, Andrés Mignucci, Nadya Nenadic, and Oscar Oliver
- march**
- Citation**
"Pacto Firmado" on Fundación Sila M. Calderón/ARQPOLI Agreement, Primera Hora, Mar/09, p.15
- Citation**
"Arquitecto Frampton visita la UPR," Revista Apontt
- AL MINUTO**
- Award**
AIA, American Institute of Architecture Honor Award for the Urban Design Course ARCH 4020's "Hercules Project" with Prof. Jorge Ríagu
- Faculty Trip**
ACSA Annual Convention at Houston, Texas, Dean Miguel Rodríguez Casellas and Associate Dean Nadya K. Nenadic.
- Lecture**
Second lecture of the series: "Revisiting the Rhetorical Masters of the Architectural Neo-avant-garde" by Kenneth Frampton (Columbia University)
- Event**
IAS/ViceVersa Jury, where students review professor's work
- WELCOME TO FRAMPTON**
- Award**
"Bending the Parameters" on Prof. Imel Sierra, Metro San Juan Magazine, March, p.65
- "La Concha: reinterpretación vs. Nostalgia"** by Prof. José Vázquez, Revista Entorno, 10, p.15
- Article**
"Trascendencia e inmanencia material," Prof. Javier Santiago reviews Prof. Imel Sierra's artwork at "Art Now Fair," New York City
- Article**
"XVII Premios Cemex," on Dean Miguel Rodríguez Casellas's nomination for 2008 Cemex Award Jury Suplemento El Nuevo Día, Mar/16
- Article**
"Cárcel Pasivo, Paseo Caribe" by visiting Prof. Félix Jiménez, Revista Entorno 10, p.52
- Article**
"The Voice of Architecture" by Miguel Rojas, Juan Magán

Citation
"Renowned Architect Kenneth Frampton at Universidad Politécnica," Caribbean Business, April/10, p.47

Symposium

Symposium of the Foundation for Puerto Rican Humanities: "Santurce: Trace/Transition." Dean Miguel Rodríguez Casellas participates in the panel "Limits and Borders history, architecture and urbanism."

Column
"Papitour" by Dean Miguel Rodríguez Casellas, El Nuevo Día, April/17, p.54

Event
Dean Miguel Rodríguez Casellas and students Héctor Montalvo and Cristina Parilla participate in the jury of the XVII CEMEX Prizes

Article
"Tropical Chic" Rafael Castro Metro San Juan Magazine, April, p.72-77

Event
Orientation for High School students at Colegio Santo Tomás de Aquino

Event
AIAS, American Institute of Architecture Students, "ViceVersa" Jury, where students review professors' projects

Citation
"Verano en la Poli" El Nuevo Día, May/10, p.13

Article
"The Ultimate Paradigm," on Prof. Fabián Morales, Metro San Juan Magazine, June, p.75-77

Event
Beginning of ARQPOLI's Summer Camp for high school students

Student Trip/CUADALAB
"Utopia en Moscú" Professors: Marcelo López, Oscar Oliver, and Miguel Szendrey

Study Abroad
First Summer Design Studio in New York taught in collaboration with the "Museo del Barrio"; María Gabriela Flores, Luis Flores and New York Architect Warren James, professors

Event
"Prospects for Municipal Planning," Second Symposium of the "Urban Forum" sponsored by the Center for Urban Studies, (CEUPOL); panelists: Arch. Juan Santiago, Plan, Leslie Rosado, Plan, Sandra Velázquez, Plan, Eileen Poueyminou, from the Municipal Planning Offices of Ponce, Manatí, Caguas, and Bayamón respectively; Plan, Luis García Peñatti; Jun/19

Citation
"Campamento para mayores" Galería Peñatti presents by Dr. Miguel Rodríguez Casella, Nuevo Jul/7, p.

Citation
Charla: Luz Primera Hora, Apr/3, 72

Citation
"Arquitectura de la," Primera Hora, Apr/24, p.75

Lecture
"Luz Material" by Prof. Andrés Mignucci

LUZ MATERIAL

Lecture
"Luz Material" on Dean Sella, Metro San p.79

Convention/Lecture

First Annual Convention of the Puerto Rican Organization of Architectural Students (OPEA) two lectures, "Traditional Construction Materials, Technologies and Climatic Realities" and "Architectural Conservation in Puerto Rico: Concepts, Regulations and Intervention Process," by Professor Beatriz Del Cueto, Director of ARQPOLI's Architectural Conservation Laboratory

may

Column
"Integrados," by Dean Miguel Rodríguez Casellas, El Nuevo Día, Apr/3, p.54

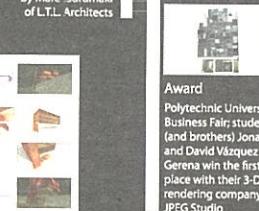
Award

ARQPOLI's students win the first three awards at the OPEA (Organización Puertorriqueña de Estudiantes de Arquitectura) Charette

Lecture

Third of the series: "Revisiting the Rhetorical Masters of the Architectural Neo-avant-garde" by Marc Surumaki of LTL Architects

june

Article
"Decoding San Juan's Revitalization Laws" on Prof. Bennett Diaz, Metro San Juan Magazine, May, p.73

June

Publication
"Interés Real por el medio ambiente" C. Salvissen, El Nuevo Día, En Punto, Jun/ 4, p.11.

Award

Polytechnic University Business Fair: students (and brothers) Jonathan and David Vázquez Gerena win the first place with their 3-D rendering company JPEG Studio

Community

Final presentation of the Santa Rita Strategic Plan for the Sila M. Calderón Foundation and its Board

Faculty Trip
Dean Miguel Rodríguez Casellas travels to Victoria, British Columbia, Canada, invited to a Color Forecast Workshop sponsored by Comex Group

Alumni Meeting
Graduation Candidates' meeting and cocktail with alumni at Petra Café

July
"Lawmaking and urban development" Symposium of the "Urban Forum" by the Center for Urban Studies, panelists: senators Kenneth McClintock, Antonio Faz Alzamora; Lic. Margarita Cárdenas and Lic. Omar Jiménez, professors at Universidad Interamericana de Puerto Rico

"The Housing Market" Symposium of the "Urban Forum" by the Center for Urban Studies, panelists: Rafael Rojas, Homebuilders Assoc.; Steven L. of the Puerto Rico Mortgage Marisol Aja, President of the Puerto Rico Realtors; Jorge Rivera, Director and former director Finance Authority; José Villegas, Secretary; Fernando Berilo, Director and former director Finance Authority; José Villegas, Secretary

09

Student Trip

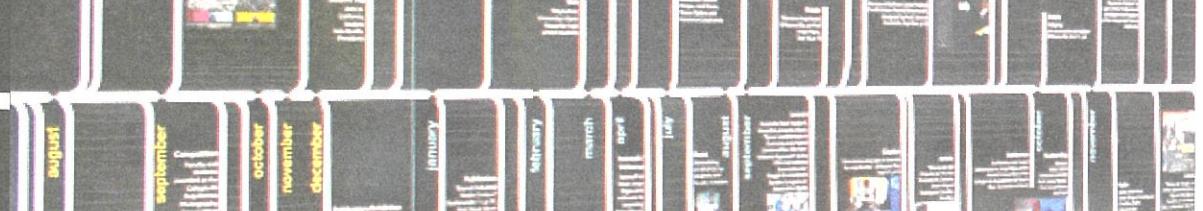
Prof. Marcelo López Indardi invited juries in Mexico City: Javier Sánchez, Irvine Torres, Benedikt Fahrbusch, Aisha Ballesteros, Arturo Ortiz y Productora DF, Carlos Bedoya, Abel Perles, Wonne (ARCH 4010)

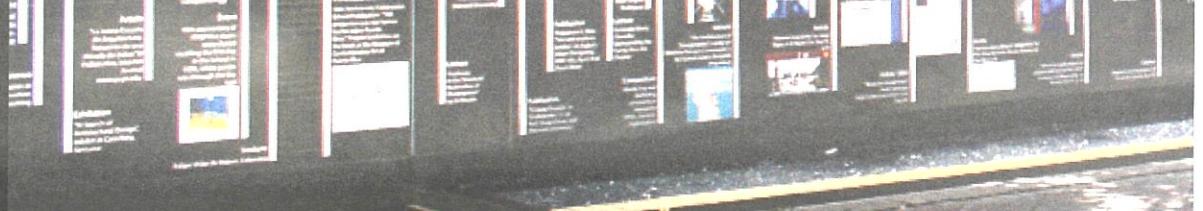
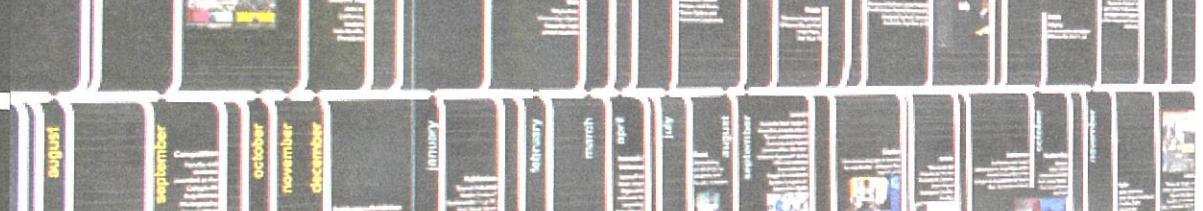
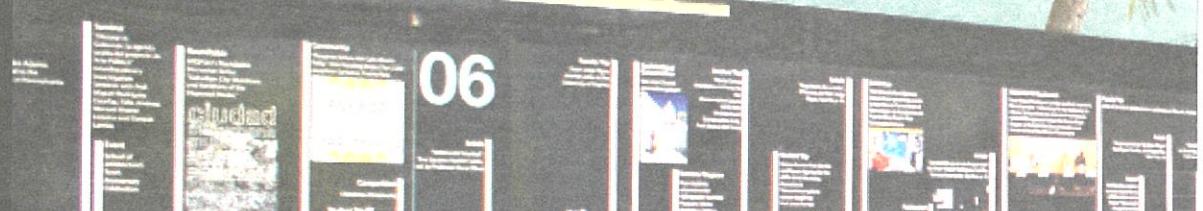
january

Exhibition
"En Búsqueda del Espacio Público en Puerto Rico: Diagramación del sentido colectivo local" La Respuesta, Santurce, Puerto Rico. Professor: Oscar Olivers; students: Edgardo Aponte, Rubén Correa, José Juan García, Rubén González, Andrés Gutiérrez, Walter Montañez, Andrea Nevarez, Pedro Santiago, Victor Torres, Celso Vargas, Wilberto Zayas

06

Charette
Reliable Mortgage's Charette on Sustainable Housing co-sponsored by the Colegio de Arquitectos, Professors Marcelo López and Oscar Oliver; Jonathan Vázquez, David Vázquez, David Figueroa, Rafael Rivera, students

Event
"Party Platform on Urban Development and Infrastructure: Puerto Ricans for Puerto Rico Party" Fifth Event of the "Urban Forum" sponsored by the Center for Urban Studies, (CEUPOL); participant, Rogelio Figueroa, Governor Candidate for the PNP Party; Aug/13

Article
"Art of Noise" on Prof. Marco Trevišani, Metro San Juan Magazine, September, p.77-79

Exhibition
Ciudadlab: Utopia en Moscú in the Puerto Rico Architects' Association Professors: Marcelo López Dinardi, Oscar Oliver Didier y Miguel Szniedry Students: Camilla Lamela, Jean Paul Rocafort, Mariela Bravo, Erwin Díaz, Dalenna Carrero, María Inirio, Mariloria Ramos y Jean Jilbe www.ciudadlab.com

Lecture
Eighth lecture of the series: "Revisiting the Rhetorical Masters of the Architectural Neo-avant-garde" by Bjørke Ingles (Royal Danish Academy of Arts)

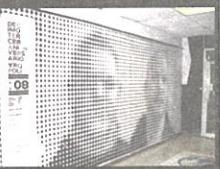

"De la casa al Parking." Eighth Symposium of the "Urban Forum" sponsored by the Center for Urban Studies, (CEUPOL); panelists: Juan G. Gelpi and Rubén Ríos Ávila (from Comparative Lit.); Dorian Lugo (School of Public Communication), and Liliana Ramos Collado (School of Architecture), all of them are teach at the University of Puerto Rico

Lecture

13th Anniversary of AROPOL: Dean Miguel Rodríguez Casellas announces the school's extension plan

vent
Third
sored
POL);
ck and
García
Law
na de
Rico

august

Lecture
Fourth of the series: "Revisiting the Rhetorical Masters of the Architectural Neo-avant-garde" by Felicity D. Scott (Columbia University)

Event
"Party Platform on Urban Development and Infrastructure: Puerto Rican Independence Party" Sixth Event of the "Urban Forum" sponsored by the Center for Urban Studies, (CEUPOL); participant, Dr. Edwin Irizarry Mora, Governor Candidate for the PIP Party; Aug/27

september

Lecture
Fifth lecture of the series: "Revisiting the Rhetorical Masters of the Architectural Neo-avant-garde" by Larry Busbee (Arizona University)

Lecture
Sixth lecture of the series: "Revisiting the Rhetorical Masters of the Architectural Neo-avant-garde" by David Graham Shane (Harvard University)

october

Lecture
"Congreso Internacional de Vivienda y Planificación" (Federación Internacional de Planificación y Vivienda) Invited Speakers: Professor Marcelo López Dinardi and Oscar Oliver Didier

november

Lecture
Seventh lecture of the series: "Revisiting the Rhetorical Masters of the Architectural Neo-avant-garde" by Reinhold Martin (Columbia University)

december

Lecture
Ninth of the series: "Revisiting the Rhetorical Masters of the Architectural Neo-avant-garde" by Joan Ockman (Columbia University)

Event
"City and the Press" Ninth Symposium of the "Urban Forum" sponsored by the Center for Urban Studies, (CEUPOL); panelists: Huascar Robles (Metro San Juan), Larissa Vázquez Zapata (ENDI), Omaya Sosa Pascual (Center for Investigative Press), and Prof. Félix Jiménez (Columbia University)

Lecture
Tenth lecture of the series: "Revisiting the Rhetorical Masters of the Architectural Neo-avant-garde" by Mary McLeod (Columbia University)

Cronología de eventos montada en el patio de la Universidad Politécnica
Timeline mounted at Polytechnic University's patio
Foto/Photo: Javier Santiago-Lucerna

Escaparatismo arquitectura para producir el objeto fútil

por Patricia Villanueva

Investigación de mitad de carrera (ARCH 3030) Profesor Javier Santiago-Lucerna

Salvador González Ángel...informó al comité que su firma había adquirido, para la vitrina de Navidad, un Santa Claus tamaño gigante que reía a carcajadas...En efecto, la contagiosa risa del Santa Claus (¡Jo, jo, jo!), que la gente imitaba riendo a carcajadas, rompió la tensión reinante y todos comenzaron a disfrutar de la época navideña¹.

Es la seducción, intrínseca al *escaparatismo*, lo que provocaba un cambio de miradas en el individuo moderno frente a los “vientos de guerra”², las nuevas realidades mediática-comunicativa, y las utopías modernizadoras que manipulaban el sector económico en San Juan. Jenaro Otero Gestera, español experto en la manipulación de objetos para crear espectáculos, “engalanaba las vitrinas (de González Padín Hermanos) con escenas y figuras alegóricas”³ al carnaval; esto como presagio de un nuevo ideal cultural. Gracias a la imaginación de Otero Gestera y a la transferencia de control acordada en el Tratado de París⁴, es que surge la *vitrina moderna* en San Juan. La confabulación entre Estado-sujeto, acuerdo entre el que escoge la mercancía y el que la revela, construye las primeras huellas del capitalismo en Puerto Rico. Conjugar la liberación del muro con lo híbrido de la cultura puertorriqueña es lo que sita a la mercancía en la vidriera. A raíz de este suceso, prevalecen dos interrogantes: ¿Cuáles fueron las formas de seducción, pensándolas a modo espacial, que dieron paso a “rasgar el velo de la fantasmagría” dentro de los comienzos de una sociedad de consumo? ¿Qué debe recuperarse de aquellas estrategias prístinas de la arquitectura de la comunicación? Ambas preguntas atienden, en contexto, al periodo que comenzó en 1898 y que se consolidó en 1968, cuando se edificó la ciudad especializada llamada Plaza Las Américas. Es relevante aclarar, de modo hipotético, que las formas de seducción fueron creadas por utopías y que el trance entre sujeto-individuo e individuo-objeto muta exponencial y paralelamente al consumo, tanto de la mercancía como de la ciudad.

San Juan experimentó la modernización como forma de seducción a principios del siglo XX; la presencia estadounidense contribuyó a desarrollar las bases de una sociedad de consumo.

Lipovetsky argumenta que, empíricamente, la sociedad de consumo es un culto a los objetos, la reiteración de una moral hedonista-materialista. Estructuralmente, organiza la producción y el consumo de masas orientándolas hacia la seducción, la diversidad y lo obsoleto. Explicar los factores propulsores de una estética del deseo y crear “necesidades” en torno a una mercancía, es conceptualizar la arquitectura comercial dentro de la ciudad capital. Estética del deseo es el nombre otorgado al producto que surge de la ambición de satisfacer necesidades ilegítimas. La seducción es una herramienta de consumo, no necesita vender función, ahora necesita vender símbolos de bienestar. Poseer el objeto simboliza tener riqueza, y tener un pensamiento tan efímero como el objeto brinda la caducidad de la mercancía y la reiteración de la sociedad de consumo. El propósito de este escrito no es desmitificar la modernidad, mucho menos la utopía de González Padín, sino corroborar que el escaparate está vestido de poder autoritario. González Padín fue utopía ilustrada e industrializada y veló por la cohesión cultural. Explicar hipotéticamente las vitrinas, herramienta arquitectónica de seducción, implica dividir en etapas o fases la formación del individuo moderno con respecto al consumo de la mercancía. Reconocer el poder intrínseco del “objeto-mercancía” es analizar cómo el objeto de consumo dicta la formación de un individuo. En este trabajo, se consolida la formación de un individuo que atravesó tres etapas fantasmagóricas con el fin de ser modernizado.

Antes de exponer la teoría de la formación del individuo objeto, es pertinente definir los personajes activados por la vitrina. En primera instancia aparece el *sujeto*, o el ente desconocido y a la vez desconocedor de la vida de sociedades industrializadas. Este se conceptualiza como

lo expuesto, lo vulnerable, lo propenso a ser materializado. Carente de dirección con respecto al mundo exterior, el globo. Su ingenuidad y poca autosuficiencia lo convierten en co-dependiente de un símbolo, de algo a qué pertenecer. No es la pureza lo que legitima a este ser, es más la alineación a la sociedad industrial. El *sujeto-objeto* es personaje-producto de una transición, es el individuo que piensa que ya responde a un ideal de consumo. Se recurre a seducir al sujeto para llevarlo a la transición de sujeto-objeto y erradicarlo. El individuo en este plazo es un *caminante-experimentador*, un *flaneur* modernizándose. Perteneció a todos y a ninguno, es ente prostituto, travesti, en busca de identidad. El *objeto* es un símbolo del capitalismo, ente que define el consumo. Llegar a esta categoría es pertenecer al *standard* o a la *forma-moda* del momento. Es la consolidación del ideal apartándose de la sociedad, que no fue creada con bases en la industrialización, para darle paso a lo que pudiera ser la expansión y lo global.

La primera fase se puede conocer como la *etapa del sujeto*. La misma se caracterizó por la necesidad de un nuevo acople a tecnologías y modos de pensar estadounidenses. Una señal de adaptación podría ser un simple cambio de nombre como por ejemplo *Colmado La mulita a Plaza Provisions* o más aún cambiar “la tienda de las bombillas” por González Padín Co. Inc. La segunda fase de la vitrina es la *etapa del sujeto-objeto*. En este período, el individuo moderno camina para experimentar la ciudad, se apropió de una ciudad de consumo: la tienda por departamento. Ya no quiere simplemente ser espectador, ahora quiere ser parte de toda una feria, un carnaval, donde se celebra la diversidad de productos en un lugar que fomentó la creación de un imaginario. La tercera y última fase fantasmagórica fue la *etapa del objeto*. La misma surge en los

comienzos de la década de 1950, momento en el cual la vidriera atendía las peticiones de Inés Mendoza de Muñoz Marín, además de que tenía como encomienda ser uno de los pilares del Plan Regional para el Área Metropolitana de San Juan.

Luego de la caducidad de la última etapa, se rasga el velo fantasmagórico. La fantasmagoría, en este escrito, está definida por una interpretación de Aurora Fernández Polanco⁵. Fernández Polanco estipula que Walter Benjamin define la fantasmagoría como ente presente en "los Pasajes (como "grutas encantadas)", las exposiciones universales (también de naturaleza fantasmagórica), "una combinación de maquinaria tecnológica y galería de arte, cañones militares y moda, negocio y placer, sintetizados en una fascinante experiencia visual", las ferias (fuente también de la fantasmagoría de la política), "donde industria y tecnología eran presentadas como poderes míticos capaces de producir por sí mismos un mundo futuro de paz, armonía de clases y abundancia". Hay que tener en cuenta que no toda definición aplica fielmente a los modelos, hay variaciones intrínsecas al emplazamiento.

Durante la "metamorfosis capitalina", dos entidades acapararon la atención mediante la explotación fantasmagórica. La fantasmagoría política, modelo utilizado por el Estado, fue explotada gracias a una "Europa arruinada y endeudada"⁶. La inserción de capitalistas en el campo jornal puertorriqueño y el intercambio trabajo-comida, trato desfavorecedor para el proletariado, fue lo que construyó la otra cara de poder en sectores de Puerto Rico. Sin embargo, la fantasmagoría social, modelo explotado en los escaparates, es el concepto básico de González Padín Hermanos. El imaginario propugna una concepción carnavalesca de la mercancía y mientras más la poseas, mejor gusto y estatus social tienes. La mercancía es escogida, luego tú la escoges y esta te define. La cita de Meryl Streep⁷, en *The Devil Wears Prada*, contrastándola con la apropiación de la mercancía y las diferentes clases sociales es germen que define la sociedad de *individuos objetos*. Sin embargo, esta respuesta es brindada a un individuo que, aunque es parte de la sociedad de consumo, autentificada por el objeto, toma la decisión de seguir siendo sujeto ante un conocimiento. Comprender esta cita es saber que detrás de González Padín hay todo un *network* de empleados de la aguja, de capitalistas y maquinaria

adoptada de bastiones globalizados. Está presente el poco valor y la ignorancia hacia una industria efímera inspirada en el imaginario de verse bien y causar sensación y aceptación por el sexo opuesto o por *el otro*. El reciclaje, usar eso que otros desechan con el fin de sobrevivir al estruendo del capital, es agente siempre presente en sociedades donde se diversifican las clases.

Al utilizar el capital, es necesario crear una fantasmagoría de poder. Ese que se desarrolla y "progresa"⁸ dentro de los comienzos de la sociedad de consumo es el modelo a seguir. Nótese que lo que comenzó en el 1894 en la calle San Francisco #58, con el apodo de "la tienda de las 100 bombillas" y con una simple pancarta como medio de publicidad efectiva, terminó en 1923 como un espectáculo dentro de un escaparate y un referente social. El 10 de diciembre de 1923 fue la apertura al público de todo un "rascacielos"⁹, lugar que se convirtió en el telón de fondo de la Plaza de Armas en el Viejo San Juan. Este edificio monumental fue una de las primeras muestras de la modernización puertorriqueña. González Padín se convirtió, en aquella época, en un punto de referencia, mientras que sus escaparates constituyeron un hito en el espacio público. Según Klaus Pracht, "la arquitectura de la fachada puede convertirse en anuncio, en cartel, en expresión concentrada de la mercancía o de la empresa de un modo imperceptible"¹⁰. El pensamiento de Pracht no sólo alude a la publicidad o a la materialidad, sino que es un mero reconocimiento de los objetos del consumismo.

La publicidad, presentada de forma indirecta en la pasada cita, abarca gran parte de la fantasmagoría creada a principios del siglo pasado. Este medio es el creador de un motor o bien simbólico. El discurso de la publicidad es uno de oferta y demanda, donde se centra un acontecimiento pertinente para explotar la economía y crear el medio para apropiarse de un objeto. Por ejemplo, a partir de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) hubo una sobreoferta de productos y a raíz de esto se desarrolla un discurso persuasivo. Nótese que la publicidad es una herramienta informativa que puede tener todo un discurso en torno a la seducción. Bruce Barton menciona que "la publicidad no inventó los productos ni los servicios, tampoco inspiró el coraje de quienes construyeron las fábricas ni las maquinarias que los producen. Lo que sí hizo la publicidad fue estimular la ambición y los deseos, acelerando este

proceso que es el mayor incentivo para producir".¹¹ La publicidad, tomando la visión *baudrillardiana*, ha dejado de ser "escenario barroco, utópico y extático de los objetos y del consumo"¹². Luego, este crítico advierte que este medio de comunicación pone en espectáculo la "visibilidad omnipresente de las empresas, las marcas, los interlocutores sociales, las virtudes sociales de la comunicación". El escaparate, como invasor del entorno urbano y la psique, utiliza la publicidad para asesinar el "espacio público"¹³.

La materialidad, esa reiteración de la liberación del muro, enaltece el espectáculo. Es la utilización de grandes paneles vidriados lo que permite el *mirar y no me toques* y a su vez propone una transición entre el paisaje urbano y el interior de la tienda. Pracht, en la cita ya presentada, alude al símbolo intrínseco de la adquisición. Tener un edificio al estilo Louis Sullivan¹⁴ en Puerto Rico era toda una reiteración de modernización. Estas majestuosas vidrieras son el *trademark* de la vitrina moderna. El escaparate como agente participante del proceso de modernización, adquiere la capacidad de generar una identidad propia, dar carácter, maquillar y hasta funcionar como modelo de progreso. El único lazo que prevalece, cuando una sociedad entera está compuesta de objetos, es el del intercambio monetario en un lugar que cumpla todos los deseos-necesidades. González Padín Co. es la estrategia fantasmagórica de un comercio cultural que lo único que reitera es el capitalismo y los comienzos de un país con el fin de pertenecer al modelo de la globalización.

La vitrina de principios de siglo XX responde más a "una arquitectura de la comunicación que a una arquitectura del espacio"¹⁵. La vidriera necesitaba construir una narrativa ideológica del sistema de los objetos. Los elementos que la componen venden un objeto con ensueños de poder dentro de un mundo imaginario. El objeto queda contenido y enmarcado¹⁶ dentro de una arquitectura que se orienta hacia el trascendente y en ocasiones le da la espalda al interiorismo¹⁷ del local. Lo que sólo busca darle teatralidad a los "objetos del momento": el maniquí y el espectador o el Estado y el proletariado.

Analizando de forma fragmentada¹⁸ la visión de Guy Debord, buscando una interpretación de González Padín como táctica, vemos el espectáculo en este comercio como una representación con fines de pertenecer a una jerga modernizada.

Este hito del espectáculo, engaña tanto a quien lo consume mientras se consume él mismo en un engaño o apariencia. El objeto productor de espectáculo crea otros objetos y como el mismo tiene capacidad de manipular, todo lo que éste produce son fragmentos de él mismo. Veamos la vitrina análoga a un ventrilocuo y el individuo moderno como su títere. También el espectáculo es la idea central tanto de la publicidad como de la materialidad, hablando de la tienda por departamentos como objeto. González Padín, como objeto de la ciudad moderna es la edificación de "la afirmación de la apariencia y la afirmación de toda vida humana, o sea social como simple apariencia". El espectáculo se presenta como un ente positivo, por ello Inés Mendoza de Muñoz Marín lo sugiere para motivar a un sector de la sociedad. Utilizar el espectáculo como medio para crear una imagen de economía reinante fue lo mejor que se hizo, ya que este acto no es uno fortuito porque ilusiona y contribuye al desarrollo.

Recordemos que a Jenaro Otero Gestera, personaje creador de fantasías e ilusiones, le encargaron dos tareas: diseñar una publicidad impactante e indirectamente crear un modelo para el individuo de la modernidad. El individuo moderno es un manifiesto de la suma del sujeto, la mercancía, los medios de consumo, el capital y la producción. El mismo se regenera dándole prioridad a lo que sucede en su entorno. Este individuo se compone de transformaciones, de fragmentos de los espectáculos de la sociedad misma. El sujeto moderno muta en busca de la verdad detrás del velo fantasmagórico. Su presencia en tres etapas hace su proclama a modo de espectáculo, pues el individuo es capaz de reinventarse a modo Madonniano, cada vez que el capital o el Estado lo sugieren.

La *etapa del sujeto* se fundamenta a partir del 1898, cuando las fuerzas militares estadounidenses velaban por su nueva adquisición territorial. Los nuevos líderes tenían que inculcar el "desarrollo" de "intereses económicos específicos y de un estilo de vida: el capitalismo, el consumismo y la producción de mercancías"¹⁹. Para muchos puertorriqueños, estar bajo el mando de una de las potencias mundiales sugería una "alternativa democrática a la opresión y al atraso de la dominación española". Los Estados Unidos comenzaron a formular mejores condiciones de vida para los habitantes del País. La educación fue una de sus primeras estrategias, los servicios de salud, las carreteras (infraestructura), la

llegada de las comunicaciones y, con ello, de la publicidad. La prosperidad sólo se notaba en un sector de la Isla, gran parte de los trabajadores de la industria azucarera, para el 1917, sólo ganaban 63 centavos.²⁰ Baudrillard, en el texto titulado *Sociedad de consumo*, advierte que se estaba viviendo en el periodo de los objetos donde las leyes que controlan son las de valor intercambiable. En cuanto a González Padín, y sus escaparates, podríamos interpretar que Baudrillard los bautizaría como *locus de afluencia* o como una acumulación²¹ de necesidades. Todo dentro de un escaparate conspira, son muy pocas las veces, según Baudrillard, que un objeto se expone solo. La mayoría del tiempo se recurre a un conjunto de objetos para desarrollar un significado. Las nuevas leyes confabularán para incrementar el capital. Luego, "se sobrepondrá el matrimonio entre confort, belleza y eficiencia" y aquí es donde realmente surgirá la ciudad verdadera, ese lugar donde las tensiones serán aliviadas con el mero hecho de la adquisición, donde existe la temperatura controlada y la poca o ninguna exposición a la contaminación ambiental. En esta ciudad plana el clima es agradable y todo está accesible. Un catálogo de objetos, concepto usado para referirse a seres vivientes y no vivientes, es el dictador de la tienda por departamentos.

Recordemos que Baudrillard expone que la "necesidad no es la madre de la invención". La invención misma es la que tiene que crear una necesidad y para ello utilizamos el objeto publicitario. La creación del escaparate inspira a crear el espectáculo. La *etapa del sujeto-objeto* llega gracias a la creación de una ciudad de consumo y su estudio del carnaval. El nuevo "centro de todo" tiene como objetivo toda una feria donde se celebra la diversidad de productos en un lugar de convergencia de clases y gracias a la producción que generan estas. El carácter de la feria va enfocado a la fantasía del sujeto. Es la obligación de poner todo un espectáculo en las vitrinas internas y hasta en los pasillos, donde se ve por primera vez la intención del concepto comercial del *strip* en Puerto Rico. Este concepto reaparecerá en el *mall* delimitado por los comercios, como un agente espacial en contra de su propia razón de ser²².

Al contextualizar la *etapa del sujeto-objeto*, ya para finales de la década del 1920 y comienzos de la del 30, es necesario hablar de la liberación del muro. Los portales no podían limitar el objeto-mercancía, tenían que liberarlo y subrayar el mito de la democracia del consumo. Al ponerle

transparencia a la materialidad, mediante la utilización del cristal, ilusoriamente no había límites entre la mercancía y el consumidor-espectador. De esta forma, el *escaparatismo* era una herramienta del capitalismo y poner ventanales era un *trademark* de pertenecer a la globalización. Algunos trabajos de Mies van der Rohe tenían como objetivo liberar el muro de sus funciones originales y crear un efecto de sorpresa y a la vez de viviendas²³. Este deseo por la ligereza de material tenía que atender al tráfico vehicular y al de transeúntes, o sea del objeto. Puerto Rico no iba a ser la excepción a la norma de una arquitectura moderna. Sin embargo, la década de los treintas no fue color rosa, después de la ocupación estadounidense definitivamente había que responder a un proceso de monopolización de los ingenios azucareros. Por ejemplo, en 1888 existían 446 ingenios. Luego, en los años treinta sólo quedaban en pie menos de un tercio de los ingenios y se molía más de doce veces la cantidad de azúcar que molían los pequeños ingenios en existencia para 1888. Definitivamente, esto se dio a raíz de la nueva maquinaria y, sin duda, de una explotación bárbara de los trabajadores²⁴. ¿Quiénes se lucraban? No todos, sólo un pequeño número de puertorriqueños y, definitivamente, los capitalistas estadounidenses. Esta fue la bienvenida más cordial que les pudo dar la modernidad a algunos puertorriqueños. James L. Dietz expone que, para 1935, el salario promedio semanal en las haciendas azucareras era de \$3.34. Lo que sugiere que, para mantener a una familia de cuatro, se delegaban 12 centavos por persona por día para la compra de sus alimentos. Sin embargo, para obtener un alimento nutritivo se necesitaban alrededor de 20 centavos por persona por día. Entonces, ¿quiénes compraban el espectáculo, a forma de imaginario, de González Padín? Durante la primera Guerra Mundial, la industria de la aguja en Puerto Rico se conformó gracias a las mujeres y a las niñas que trabajaban desde sus hogares. Los capitalistas estadounidenses controlaban el nivel de estudio y de producción. Ellos idearon un sistema educativo donde se enseñaba al individuo adiestramientos y destrezas para fortalecer el capital²⁵.

En esta misma década, y a raíz de las repercusiones de la Gran Depresión, surgieron las luchas de clases. Había luchas entre trabajadores, luchas encabezadas por los nacionalistas, etc... Todo porque había un gran desempleo. Los trabajadores

ganaban poco y los dueños de las fábricas exorbitancias de dinero. Entonces, ¿quiénes hacían el espectáculo de González Padín? Todos los que tenían un deseo de ser o poseer. Según Baudrillard, la necesidad de saciar el deseo es la aliada del objeto finito. El objeto finito es una de las características de la modernidad. Lo efímero es una de las estrategias del consumismo y la presión económica. Según Baudrillard es uno de los elementos que conciben el crecimiento económico pero de una forma seductiva. Como Baudrillard no cree que la necesidad sea la madre de la invención, él prefiere indicar que el sistema de necesidades es el producto del sistema de producción.²⁶ El deseo por un objeto sólo se reprime con sucesiones de objetos. El deseo no se satisface del todo, pues está compuesto y alimentado por la ausencia²⁷. González Padín, pensado en términos de objeto, es el mero deseo de hacer la diferencia o de hablar el mismo vocabulario que otros países. La sociedad de consumo es un sistema producto de la regulación de signos y del deseo de integración a un grupo. Baudrillard la interpretaría como "la simultaneidad entre la moral y un sistema de comunicación, un mero intercambio."²⁸

La tercera fase, la *etapa del objeto*, sugiere la exploración de la calle moderna, la cual posee una monumental fachada rica en materialidad, y suele provocar placer tanto al transeúnte como al objeto. Autenticar la calle moderna y su fachada contenedora es levantar las vitrinas comerciales y toda una escenografía dentro y fuera de la vidriera. Es rememorar los más alegres recuerdos, a favor de aquella convocatoria hecha por Inés Mendoza de Muñoz Marín, que dieron paso a edificar uno de los lugares de mayor concurrencia. Con relación a esos escaparates que "parecieron" poseer durante la primera mitad del siglo una dirección única: la del progreso; Robert Venturi argumenta que hay que tener la capacidad de detenerse en medio del tráfico de los compradores, estimulado, frente a todos los avisos comerciales, toda la oferta del mercado, todas las situaciones humanas que se evidencian en un *strip* y pensar en la constitución de la existencia de esa arquitectura de la comunicación, de los signos. Venturi está interesado en proyectar su concepción filosófica y estética del mundo sobre la superficie de una ciudad en la cual se reúnen aquellos ámbitos urbanos vistos no sólo en su existencia de viajero consumado, sino en ese otro viaje más definitivo y simbólico que podría ser la arquitectura de

la comunicación, con énfasis seductivo. Y es que entre los propósitos de Venturi se halla el de trazar la relevancia de los paisajes, de los objetos y de las gentes que, por un vivo mecanismo de imaginación y de fantasía, se transportan a su propio mundo ideal.

Hoy día, en San Juan, las vitrinas que liberaron totalmente el muro están ubicadas dentro del centro comercial o *mall*. Esto porque la arquitectura está receptiva a todo; la globalización domina el panorama. Plaza Las Américas es el ejemplo de tener la vitrina cautiva dentro de un espacio controlado. Lo efímero se ve ejemplificado en los escaparates de Oui, en la ave. Roosevelt y la idealización del punto estratégico se ve reflejada en las vidrieras ubicadas en la avenida Kennedy. Sin duda alguna, ya nadie viaja al Viejo San Juan, como lo hacían en la década del 50, para apreciar y tomar nota de la escenografía de una vitrina utópica. Sin embargo, existe un público que viaja a deleitarse con Bergdorf Goodmans, en Nueva York, y otro que curiosea por el Red Light District, en Ámsterdam promoviendo otro espectáculo. Habrá personas que comenten sobre la desaparición del escenario, otras argumentan que lo posmoderno quiso una reinterpretación o un quiebre. La realidad es que el mundo publicitario es uno cambiante, al igual que lo fue el objeto y el "individuo" moderno. Modernidad es sinónimo de romper con la tradición, es la sed de un *nuevo*²⁹ individuo. Lipovetsky advierte que esa seducción que te produce lo "nuevo" es mera herramienta de liberación personal, es la novedad que abraza la autonomía. La novedad está regida por la lógica del capitalismo. El clímax de la etapa del objeto es crear una sociedad donde reine el individuo ofuscado en la opulencia y no en las relaciones sociales.

La arquitectura comercial, en respuesta a su programa, es un incesante proceso de adaptación³⁰ al cliente (individuo) y su estructura se ajusta constantemente a los diferentes usos en el presente. Es decir, se encuentra más receptiva a las necesidades del consumidor y a la diversificación del *producto-objeto* del momento. Gracias a este "diálogo cordial" entre el comprador y los elementos arquitectónicos es que el *escaparatismo* vive. El escaparate, esa confabulación entre arquitectura, comunicación, consumo y espectáculo, fue impulsor del desarrollo de la sociedad de consumo puertorriqueña. ¿Qué factores provocaron la utilización de la vitrina dentro del casco urbano y la tienda por departamento? ¿Cuál fue el punto de

convergencia entre el individuo, el espacio peatonal y la *espectacularización*, (tanto en escaparates, como en otros medios) dentro del esquema del escaparate moderno? ¿Qué debemos recuperar de aquella vitrina moderna en función del objeto actual? ¿Qué rasgó el velo de la fantasmagoría?

La definición que el Estado le dio a la seducción, con miras en la globalización, fue uno de los factores que provocaron la utilización de la vitrina en el casco urbano. El simbolismo de la vidriera, como *trademark* de la modernidad, fue lo que sugirió la utilización de estos paneles en la tienda por departamentos. Pero, lo que no se sabía era que todo comenzó por el espectáculo del escaparate. Las nuevas necesidades económicas y sociales iban aniquilando el símbolo y provocando un consumo de la producción. El representante del Estado, durante un mensaje ante la Legislatura en 1955, propone crear "mercados modernos" y esto se prestó para erradicar a los pequeños comerciantes instalados en los fragmentos de la ciudad. Hasta Luis Muñoz Marín contribuyó a rasgar el imaginario de la ayuda del Estado. "Regalan las tierras", alfabetizaban e inculcan los medios de producción. Darle accesibilidad al proletariado a todo aquello que era un imaginario, rompe con cualquier premisa de velo. Antes existían unas necesidades básicas y, al proveerle a todo el mundo la forma de saciar las mismas, el imaginario desaparece.

Acoplarse a la globalización, erradicar las empresas puertorriqueñas, crear la ilusión de pertenecer, o ser parte de una potencia, fue una idealización promulgada por los inversionistas. Sin embargo, a medida que el Estado fomenta la utopía social, se consolida como utopía económica. El Estado es el generador de las necesidades de los individuos para él desarrollarse. Exponer al individuo como medio de publicidad para crear en él un sentido de que es parte de la sociedad capitalista, o de una categoría social, es parte de la estafa de la utopía social-económica. De modo, en ese momento, diría que el ser se convierte en tener y el tener en parecer. El *parecer* es un concepto del espectáculo. Baudrillard reitera que un objeto descansa en el concepto de funcionalidad y que la funcionalidad es la facultad de integrarse a un conjunto. Sin embargo, a instancias del símbolo, reitera que la estética o mercancía pudiera suplantar lo funcional. No todos los conjuntos se prestan para la funcionalidad, pues a causa de la creación del Plan

Regional para el Área Metropolitana de San Juan, la vitrina original perdió popularidad en Puerto Rico. Este proyecto sugería la triangulación de centros de consumo como estrategia de incremento de capital⁵¹. Pero, el fetiche ya no era la esplendorosa vitrina de González Padín, y por esto ya no pertenecía al nuevo espectáculo de la triangulación. La triangulación era entre Plaza las Américas, Plaza Carolina y un tercer centro de consumo no identificado. González Padín fue otra marioneta del Estado que cumplió con su labor de provocar el optimismo consumista. Este hito caducó como “sociedad de consumo”, pero sus escaparates seductores son un modelo utilizado como esencia, hasta para sucesos como *la Casa de Cristal*. Aquella vitrina fue la “mente maestra” en la producción y en el asesinato del individuo moderno, para reproducirlo como objeto futre y fútil. El escaparate como herramienta muere, pero su técnica fantasmagórica reencarna en otro tipo de maquillaje. ■■■■■

Notas / Notes

1. Rodríguez, Gloria M., *González Padín: principio y fin de la centenaria empresa*. San Juan. Pág.21

2. "Vientos de Guerra" fue un apodo para e. per odo que comprende desde 1910 hasta el 1919.

3. Rodríguez, Gloria M., *González Padín: principio y fin de la centenaria empresa*, San Juan. Pág.21

4. El Tratado de París fue un convenio donde se estableció que el control sobre Puerto Rico ejercido por España sería transferido a los Estados Unidos para saldar la deuda por daños sufridos durante la Guerra Hispano-Cubano- Americana.

5. Ver el artículo: "Visión y Modernidad. De Baudelaire a Warhol" en ACTO, revista de pensamiento artístico nº 0, 2001, Universidad d La Laguna, Tenerife.

6. Álvarez Curbelo, Silvia. "El centro de todo: consumo, arquitectura y ciudad" en Enrique Vivoni Farage (ed.) *San Juan siempre nuevo: arquitectura y modernización en el siglo XX*. China. 2001

7. "Tú vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deformé, porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás, pero lo que no sabes es que ese jersey no es sólo azul; no es turquesa ni es marino: en realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que, en 2002, Óscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos, y luego creo que fue Yves Saint-Laurent, ¿no? ¿el que presentó chaquetas militares cerúreas? Luego el azu. ceráleo apareció en las colecciones de ocho diseñadores distintos y después se filtró a los grandes almacenes, y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles donde tú, sin duda, lo rescataste Buenos Aires: La Crucía ,Pág. 25

12. Baudrillard, Jean. *El otro por sí mismo*. Barcelona:Anagrama, Pág 10.

13. La definición *baudrillardiana* del espacio público es la referencia a la calle, al monumento, al mercado, a la escena, al lenguaje, etc.

14. Sullivan, diseñador de rascacielos como el llamado *Carson, Pirie, Scott & Co* en Chicago, fue un estatuto tanto para los monumentos del comercio, como un modelo a seguir en el diseño de González Padín en San Juan. Francisco Roldán se aseguró de analizar bien las obras de Sullivan en los Estados Unidos de América.

15. Venturi Robert, Izenour Steven y Scott Brown, Denise. *Aprendiendo de Las Vegas: el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica*, Barcelona: G. Gili.1978

16. Muchas veces al enmarcar uno subraya y hasta pone en foco lo que creemos que es pertinente enseñar.

17. Término que se utiliza para referirse a la disciplina que se ocupa de la decoración y estructuración de espacios interiores.

18. Sólo tomaremos en cuenta los capítulos titulados "La separación perfecta" y "La mercancía como espectáculo", del libro titulado *La sociedad del espectáculo*.

19. Dietz, James L. *Historia Económica de Puerto Rico*. Río Piedras: Ediciones Huracán. Pág.100

20. Según Dietz, el jornal promedio de las personas que trabajaban en las plantaciones era 63 centavos cuando en Cuba era \$1.26. Luego explica que lo precario en los salarios se debía a tres factores: un *Writings*. Stanford: Sanford University Press, pag.46

29. Según Rafael H. Benítez, la palabra *nuevo* constituye uno de los diez mandamientos de la publicidad moderna. Recuerda- New, Natural, Light, Rich, Extra, Fresh, Discover, Real, Save y Free- son palabras mágicas que ayudan a la estabilidad de la sociedad de consumo.

30. La adaptación es necesaria contextualizarla a nivel de un centro comercial cerrado, un diseño lineal de locales comerciales y hasta un mercado de pulgas.

31. Álvarez Curbelo, Silvia. "El centro de todo: consumo, arquitectura y ciudad" en Enrique Vivoni Farage (ed.) *San Juan siempre nuevo: arquitectura y modernización en el siglo XX*. China. 2001

Brasil
la formación
del deseo
CIUDADLAB

EXHIBICIÓN

27 agosto >
27 noviembre
2010

Coctel de apertura
viernes 27 de agosto
7:00pm

Antiguo Arsenal de la
Marina Española
Sector la Puntilla
Viejo San Juan

Repensar la vivienda para la masa crítica

por Marcelo López Dinardi

Reseña del curso de Vivienda Colectiva (ARCH 4010)

La vivienda colectiva es, sin duda, una problemática singular de la arquitectura. Sin embargo – como la conocemos hoy día – es en gran medida una condición de la ciudad moderna. El aumento significativo de la población en nuestras sociedades contemporáneas nos obliga a mantener la alerta en los modos de vivir, habitar y pensar la ciudad. Para algunos, el tapiz compuesto de viviendas unifamiliares en las periferias y en los satélites de las ciudades, continúa siendo el modelo obligado para satisfacer el aumento de la población, entendido como una vulgar acumulación, a la vez que ha fungido como panacea para el profundo sentido de individualidad que deviene de la sociedad de consumo. Otros han optado por la alta densidad y el re-poblamiento urbano como mecanismo para validar las masivas obras inmobiliarias que se ha convertido, en algunos casos, en el modelo natural de crecimiento y en un modo de desplazamiento para dar lugar a un nuevo burgués y, en otros, en el modelo aspiracional del grupo clasemediero que vive para costear su vivienda. Sin embargo, poco han resuelto ambos modos de proveer vivienda en la negociación de las particularidades propias de un lugar, de una cultura y en proveer y estimular modelos de colectividad, tolerancia e inclusión, en virtud de modelos híbridos y asequibles al mismo grupo económico medio, que no recibe ayudas para subsidiar su vivienda –como en el caso de la vivienda social– y que tampoco tiene la capacidad, al menos económica, de aburguesar su vivienda.

El modelo de esparcimiento horizontal ha evidenciado el fracaso de un modelo colectivo de convivencia y la alta densidad no sugiere resolver el problema de la multitud. Por lo tanto, es necesario identificar cuál es la masa crítica que se sirve, a la vez que identificamos las problemáticas intrínsecas de la vivienda colectiva: la densidad, la repetición, la diferencia, la privacidad, la célula generatriz, la flexibilidad, el mercado y la cultura, entre otros. Y es que la vivienda colectiva oscila entre dos escalas muy distantes, la escala humana (que arma el conjunto *sociedad*) y la escala urbana (que arma el conjunto *ciudad*). Sociedad + Ciudad constituyen la masa crítica a la que se dirige la vivienda. Pero hoy día, ¿quién arma el conjunto *sociedad*? ¿quién el conjunto *ciudad*? ¿Cómo se constituye nuestra masa crítica para la vivienda? La experiencia de nuestro propio contexto en San Juan de Puerto Rico, como la del estudio de modelos foráneos y visitas a la Ciudad de México para reconocer los modelos más compactos

y densos, o a los Países Bajos, para estudiar la clara tradición experimental de la vivienda, han servido en diferentes ocasiones como referentes alternos para el planteamiento del curso.

En el curso he planteado un ejercicio que busca reconfigurar un contexto urbano específico, con el fin de proponer una mayor integración de las viviendas con la ciudad. Por un lado, se retoma el rol más tradicional que puede tener la vivienda en la generación del tejido urbano y, por otro, se exploran los distintos modos en los que se puede configurar el *habitar*, tanto en la escala de la unidad, como en la escala del conjunto. Por último, el énfasis en la transición del *habitar* entre el ámbito completamente público y el estrictamente privado, pretende crear soluciones que maticen la ruptura tajante entre los dos extremos, en virtud de espacios mediadores y conciliadores capaces de estimular los encuentros entre el adentro y el afuera. El proyecto que se reseña ilustra el resultado de una de esas soluciones, en una reciente versión del curso. ■■■■■

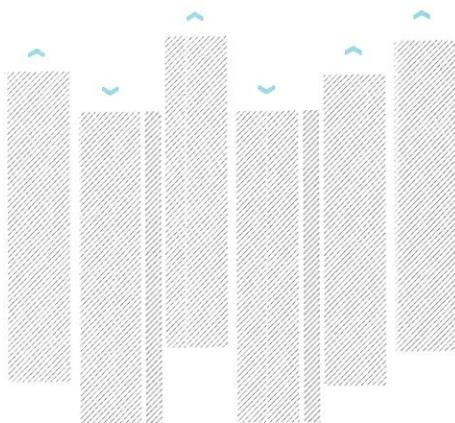
Proyecto: Fragmentación del bloque para crear encuentros a menor escala.

Estudiante: Jonathan Vázquez Gerena

Profesor: Marcelo López Dinardi

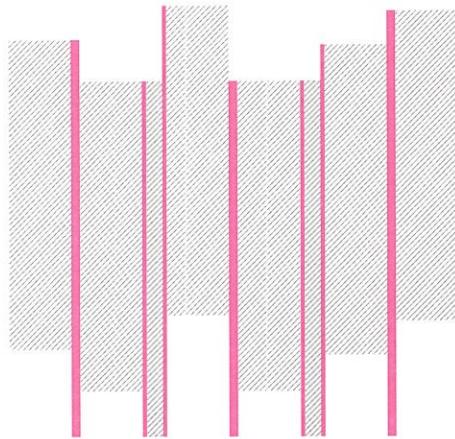

Diagramas volumétricos
Volumetric diagrams

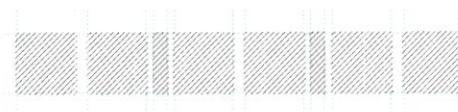
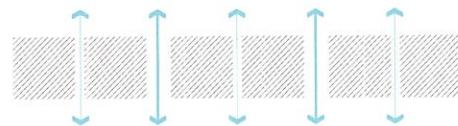
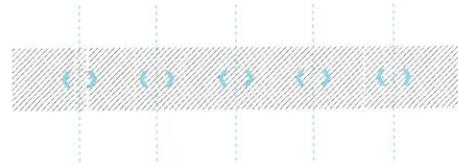

Datos generales
Área solar: 24,115 p.c.
Unidades: 36
Área comercial: 2,000 p.c.

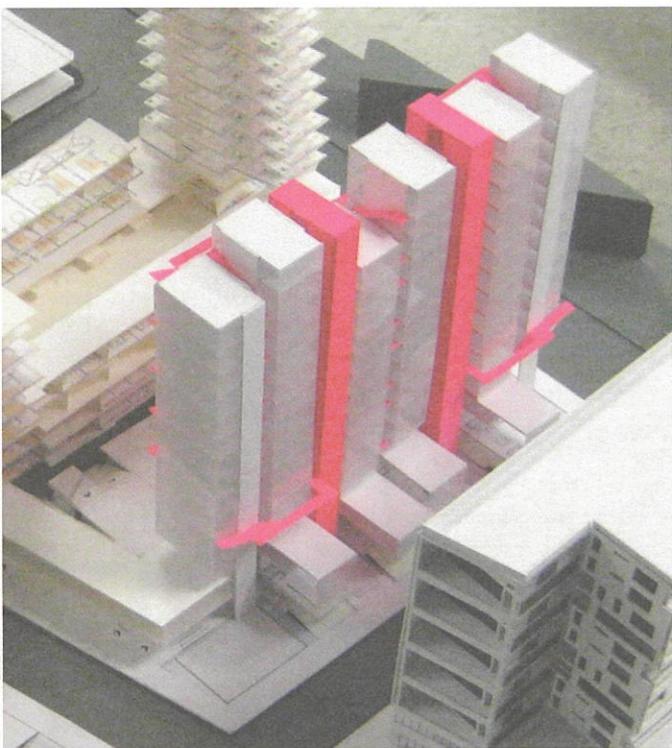
Project data
Site area 24,115 sq.ft.
Units: 36
Commercial area: 2,000 p.c.

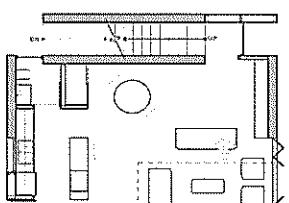
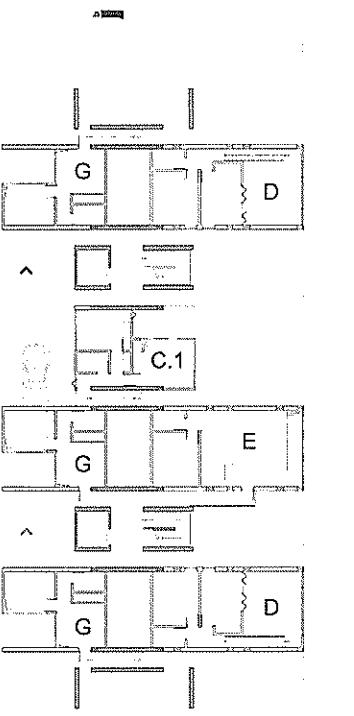
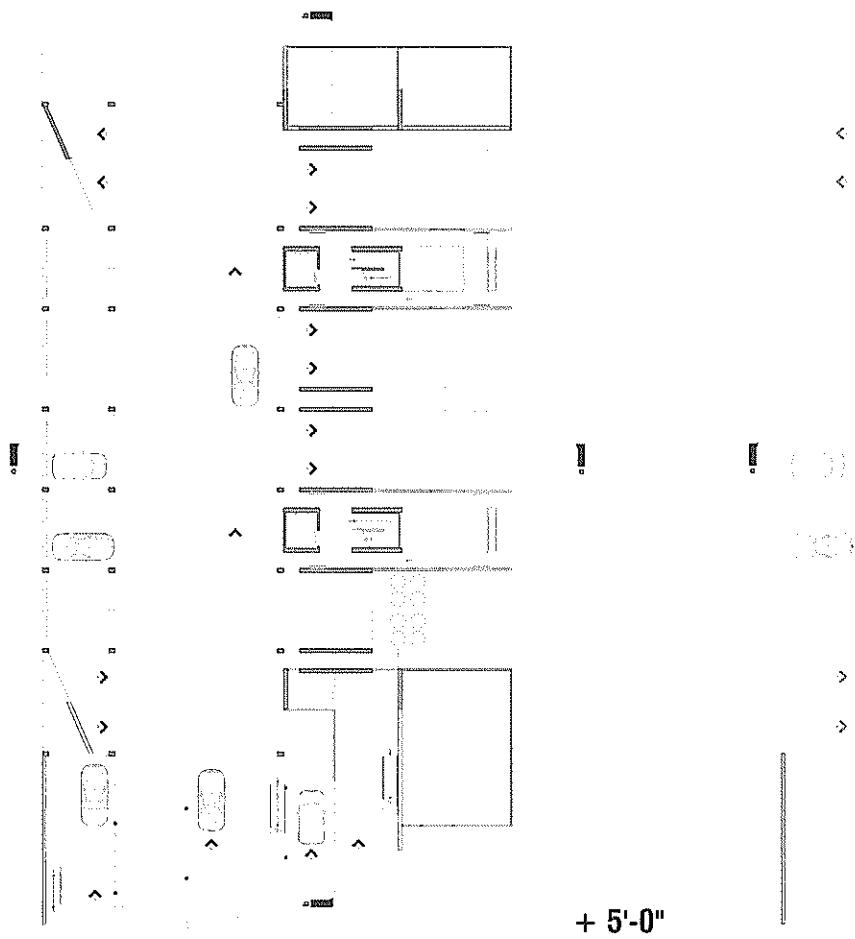

Desplazamiento vertical
Vertical Shifting

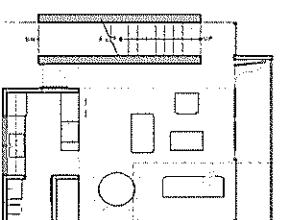

Fragmentación barra horizontal
Horizontal slab fragmentation

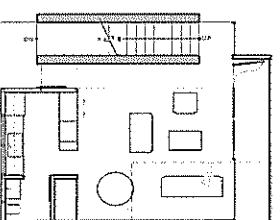

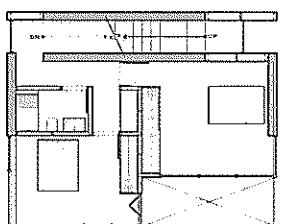
A_1 / 1,280 p.c. sq.ft.

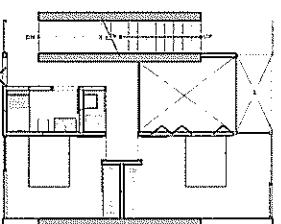
B_1 / 1,200 p.c. sq.ft.

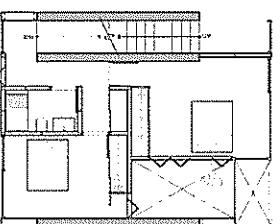
B.1_1 / 1,280 p.c. sq.ft.

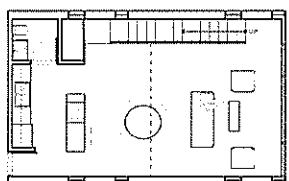
A_2

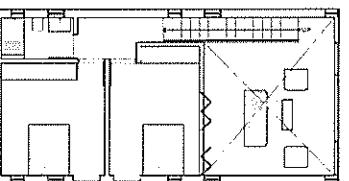
B_2

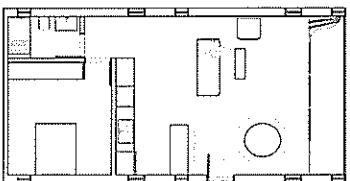
B.1_2

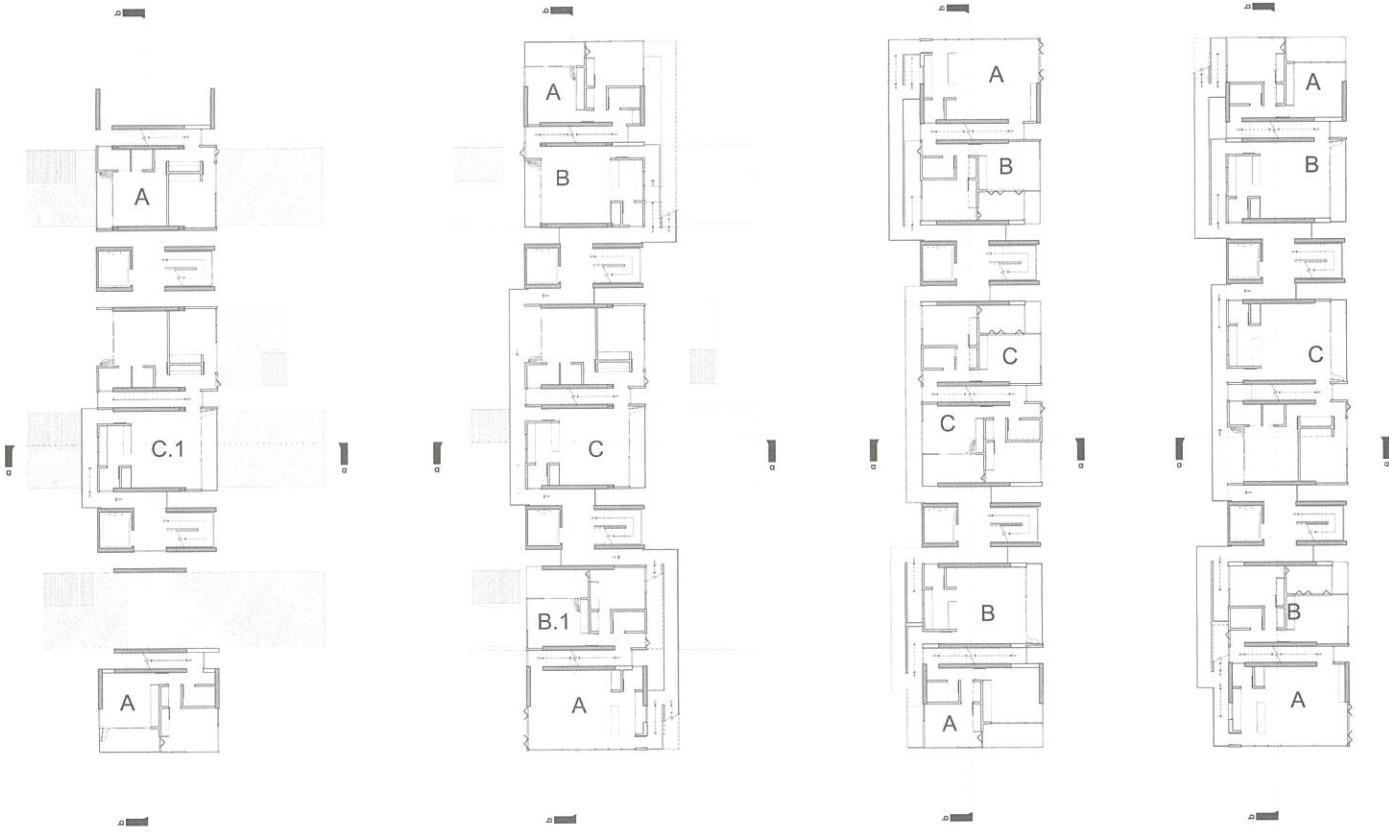
D_1 / 1,260 p.c. sq.ft.

D_2

E_1 / 700 p.c. sq.ft.

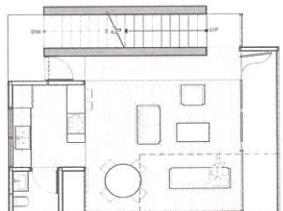

+ 33'-6"

+ 43'-0"

+ 71'-6"

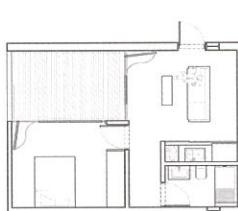
+ 81'-0"

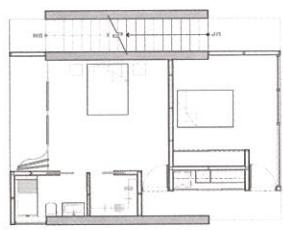
C_1 / 1,880 p.c. sq.ft.

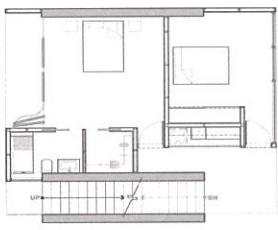
C.1_1 / 2,100 p.c. sq.ft.

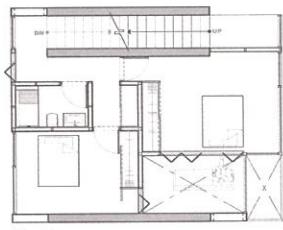
G_1 / 475 p.c. sq.ft.

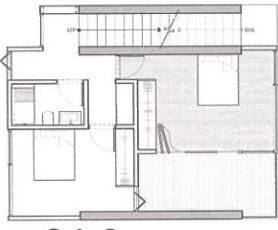
C_2

C.1_2

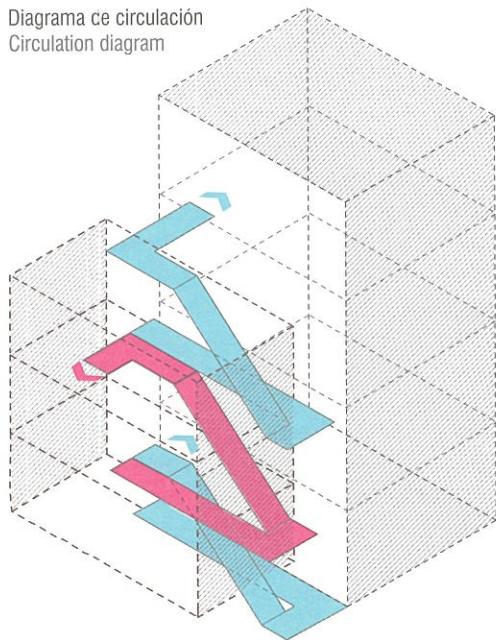

C_3

C.1_3

Diagrama de circulación
Circulation diagram

Rethinking Housing for the Critical Mass

Collective Housing Course Review (ARCH 4010)

There's no doubt that collective housing is a particular problem of architecture. However - as we know it today - it is, to a great extent, a condition of the modern city. The significant population growth in contemporary societies compels us to be aware of how we live, inhabit, and think about the city. For some, the tapestry composed of single-family homes in the cities' surrounding suburbs and satellites continues to be the mandatory model in order to meet population growth, understood as a vulgar accumulation, while being a panacea for the deep sense of individuality generated by a consumer society. Others have chosen high density and the re-population of urban areas as a mechanism to ratify massive real estate construction, which in certain cases has become the natural growth model and a displacement strategy aimed at making room for the new bourgeois, and in others, the aspiration of a middle class that lives to pay for its housing. All the same, neither of these housing models has been a solution to dealing with the peculiar conditions of a place and culture, nor has it provided or fostered collective, tolerant, and inclusive models, in virtue of hybrid models that are affordable to the middle class, which doesn't receive any housing subsidies – as is the case with social housing – and doesn't have the capacity, at least financially, to gentrify its housing.

The horizontal spreading model has revealed the failure of a collective coexistence model and high density doesn't seem to solve crowding issues. Therefore, it's necessary to identify not only the critical mass to be served, but also the intrinsic problems of collective housing: density, repetition, difference, privacy, generator cell, flexibility, market, and culture, among others. The fact is that collective housing switches back and forth between two scales which are very far apart: the human scale (which makes up *society*) and the urban scale (which makes up the *city*). *Society + City* = the critical mass to which housing is aimed at. But nowadays, who makes up *society*? Who makes up the *city*? How is our housing critical mass constituted? The experience we've had in our own context, San Juan, Puerto Rico just like the study of foreign models and our trips to Mexico City, in order to recognize the most dense and compact models, or to the Netherlands, to learn about their clearly experimental housing tradition, have often alternated as benchmarks for the course's point of departure.

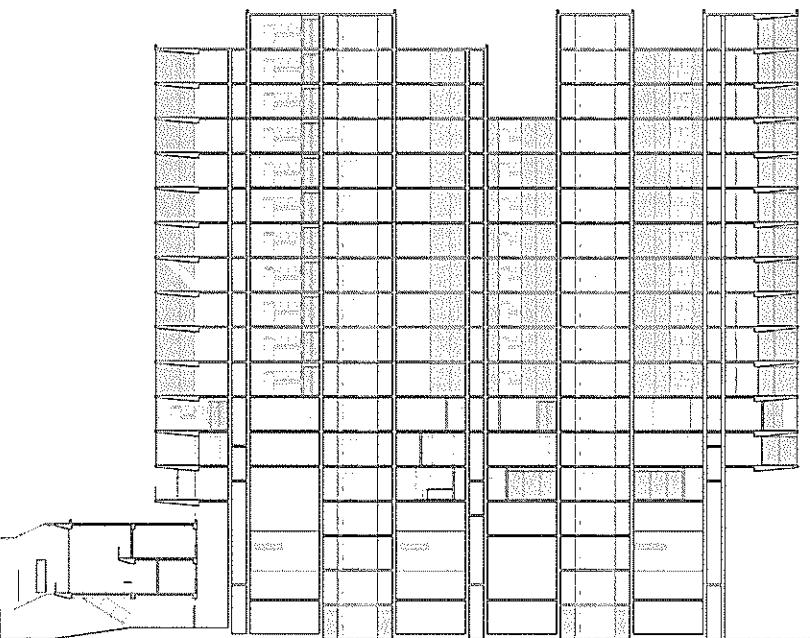
In this course I've proposed an exercise aimed at reconfiguring a specific urban context in order to propose a greater integration between housing and the city. On the one hand, we rescue housing's most traditional role in the urban fabric generation. On the other hand, we explore the different ways in which *inhabiting* can be configured,

not only as a unit, but also as a whole. Finally, the emphasis on the transition of *inhabiting* between completely public and strictly private spaces intends to develop solutions that can blur the radical rupture between both extremes, by virtue of mediating and conciliatory spaces that are able to foster encounters between the inside and the outside. The reviewed project illustrates the result of one of these solutions in a recent version of the course. [REDACTED]

Project: Intimate gatherings by slab fragmentation

Student: Jonathan Vázquez Gerena

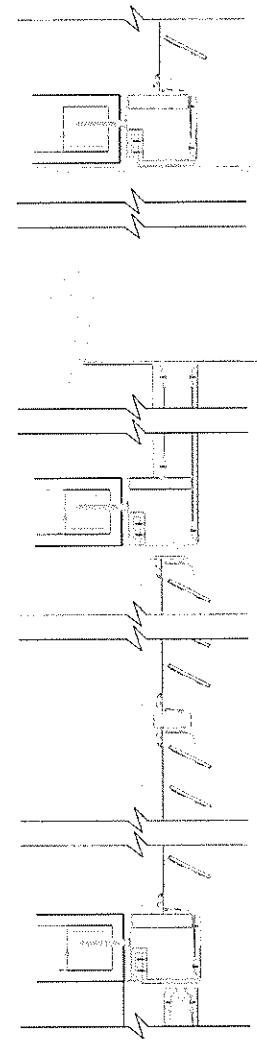
Professor: Marcelo López Dinardi

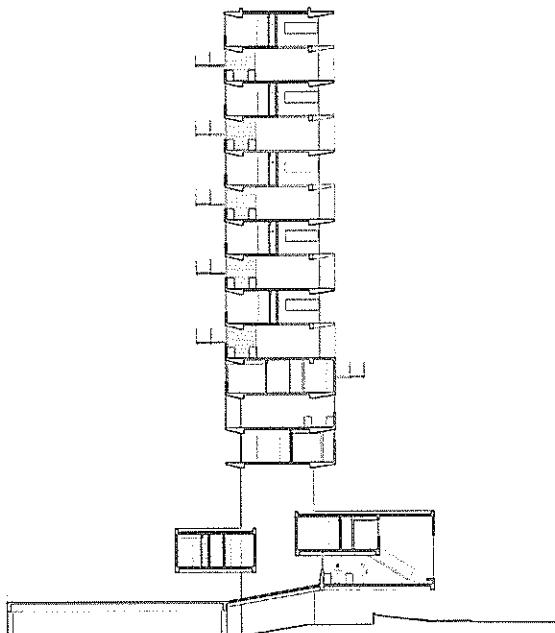
Corte B / Section B

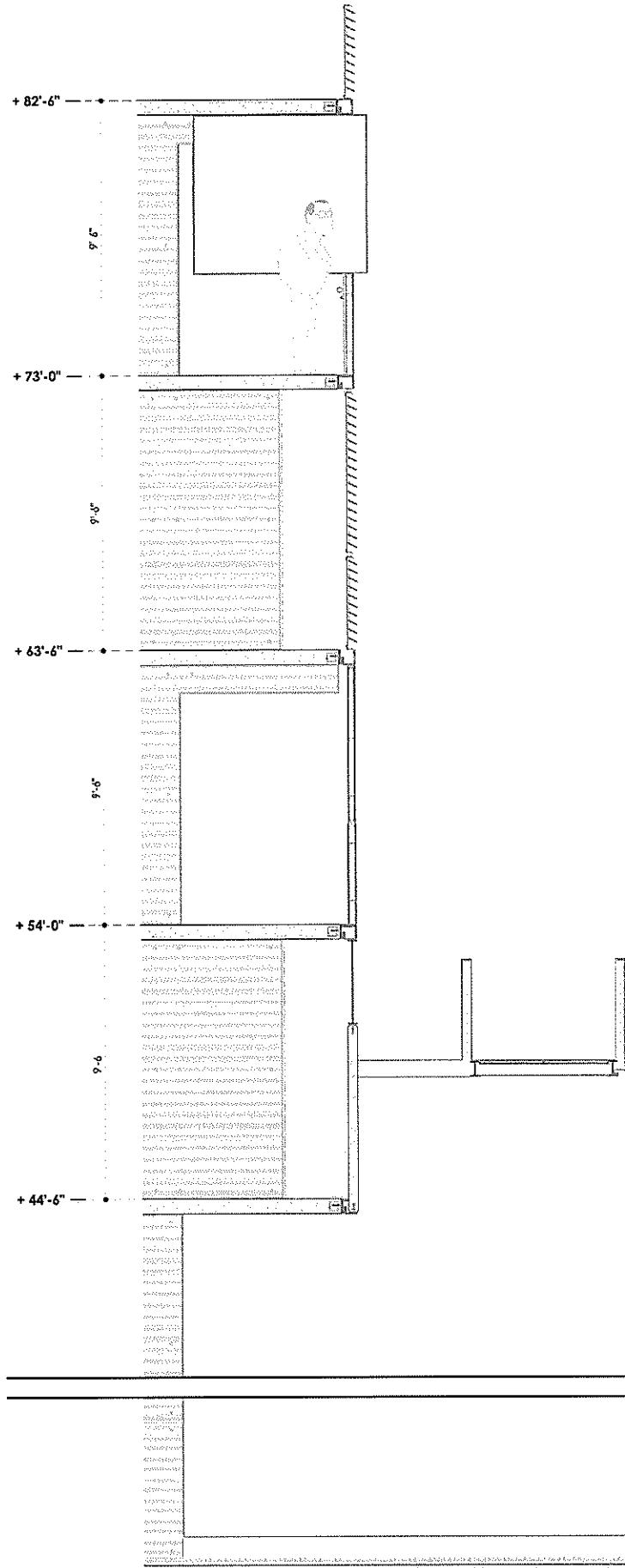
Alzado Este / East Elevation

Detalle / Detail

Corte A / Section A

Corte de Pared / Wall Section

¿Algo hubiera sido distinto en Chicago 2016?

Propuestas olímpicas que evitan el desplazamiento social y el aburguesamiento urbano

por Oscar Oliver Didier

Proyectos del curso de diseño urbano (ARCH 4020) arqpoliu-bano.blogspot.com

In December of 2008, Chicago 2016 released the results of an economic impact study. It showed that the Games would stimulate over \$22.5 billion of incremental economic activity in the state of Illinois during the 11-year span between 2011 through 2021. The study also found that 315,000 job-years would be created (i.e. 31,500 jobs per year for 10 years). The net cost to city taxpayers for hosting the Games? None.

-www.chicago2016.org

Para las Olimpiadas de 2016, la ciudad de Chicago pretendía formular un proyecto de transformación urbana financiado solamente con inversión privada. No sería la primera vez que esto ocurre (Atlanta 1996), pero, definitivamente, el contexto económico en el que vivimos hoy hubiera requerido que la ciudad reinventara el modelo con el que se prepararía para los juegos olímpicos. Sería imprescindible la implementación de estrategias que aprovechen infraestructuras existentes, redes de transporte y espacio público, reutilización de estructuras y amenidades y proyectos urbanos que trabajen con el fragmento y la economía y el aprovechamiento de bienes. Chicago es una ciudad que se ha repensado a partir de diversas crisis económicas y naturales. A su vez, es una ciudad que históricamente ha tenido fe en diversos modelos urbanos para su crecimiento económico, cívico y social.

Otra cualidad típica de las propuestas olímpicas es su intento deliberado de rescatar pedazos de ciudad para posibilitar su redesarrollo, en la mayoría de los casos por medio del desplazamiento de comunidades marginadas. En Chicago, especialmente, esto terminaría siendo un gran reto, ya que la ciudad, tal y como lo reconoció la Escuela de Sociología de Chicago a principios del siglo XX, está compuesta de grandes parches de distintas comunidades étnicas y de pobreza urbana. Pero, ¿cómo lidiar con propuestas que trabajen con imaginarios de aspiración y alcance global y al mismo tiempo elaborar inserciones que complementen y mejoren la calidad de vida de las comunidades aledañas? La *re-territorialización*, las estrategias espaciales de defensa, la hibridez programática y la contextualización específica son sólo algunas de las estrategias que deben emplearse. Aquí, varios proyectos que trabajan con estas premisas.

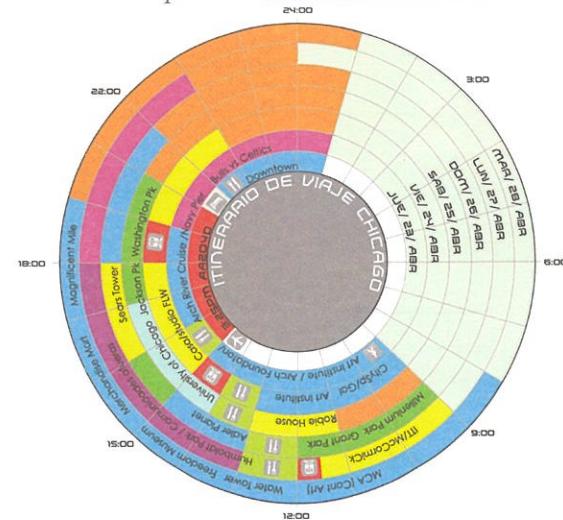
Would Chicago 2016 have been any Different? Olympic Proposals that Undermine Social Displacement and Urban Gentrification

Urban design studio projects (ARCH 4020)

For the 2016 Olympic Games, the city of Chicago intended to assemble an urban transformation project exclusively financed by private investors.

It wouldn't be the first time something like this happened (Atlanta 1996), but the financial context we live in today would have definitely required the city to reinvent its plan in order to prepare for the Olympic Games. It would be indispensable to implement strategies that are able to make use of existing infrastructures, transportation networks and public spaces, reusing structures, amenities and urban projects that can work with fragments, the economy and the exploitation of resources. The city of Chicago has been rethought several times as a result of various natural and financial crises. At the same time, it is a city that has historically had faith in different types of urban planning aimed at its financial, civic and social development.

Olympic proposals are also characterized by a deliberate attempt to rescue some parts of the city in order to enable their redevelopment, mostly by displacing marginalized communities. This would pose a great challenge for Chicago in particular, since the city comprises many large and different ethnic and urban poverty patches, as recognized by the Chicago School of Sociology at the beginning of the 20th century. But how can we deal with proposals that work with imaginaries of global reach and aspirations, while developing interventions that are able to complement and improve the quality of life in adjacent communities? *Reterritorialization*, space defense strategies, programmatic hybridity, and specific contextualization are just a few of the strategies to be adopted. Here are various projects based on these premises.

Plan de viaje a Chicago
Chicago trip itinerary

Página / Page 33
Rutas de bicicleta en Chicago en millas
Chicago's bike paths in miles

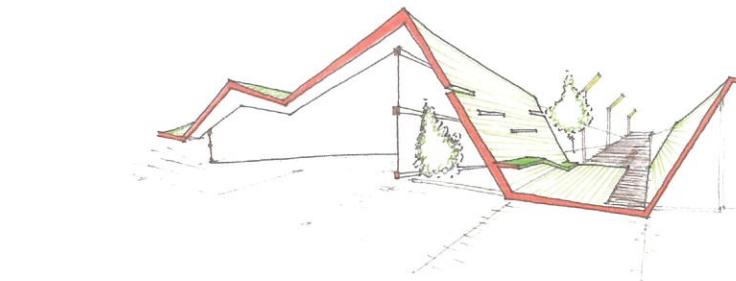
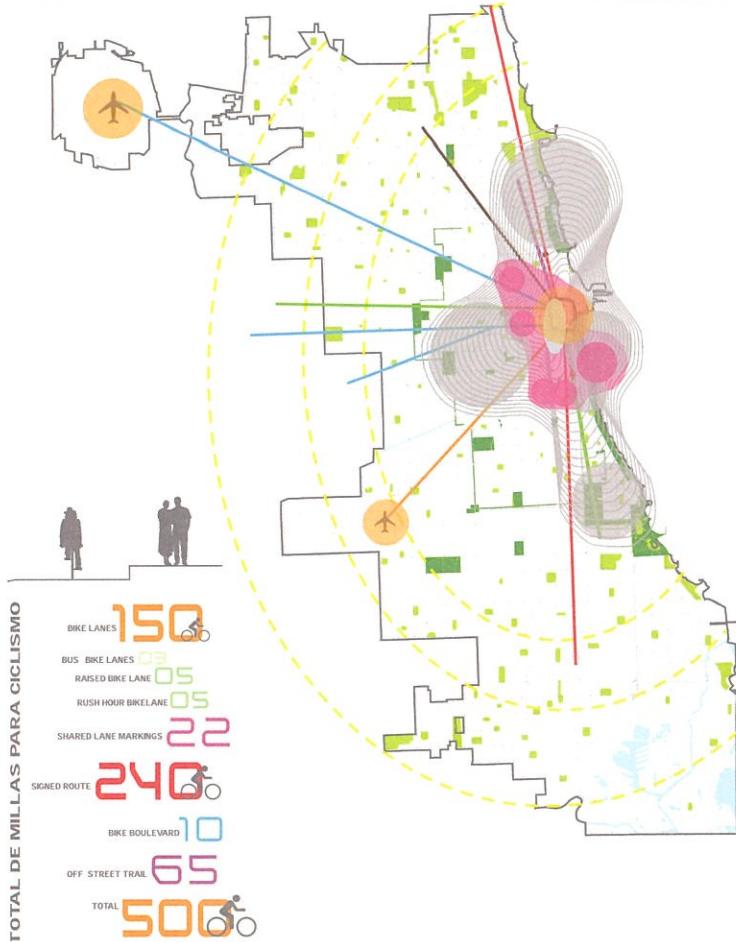
Plan estratégico del centro de transporte e instalaciones olímpicas
Strategic plan of the transportation hub and olympic facilities

Página / Page 34
Diagramas y plan de redesarrollo para el sector
Diagrams and sector redevelopment plan

Fases del proyecto
Project phasing

Página / Page 35
Escenarios urbanos del proyecto
Project urban scenarios

Intermodalidad social

Intermodalidad social

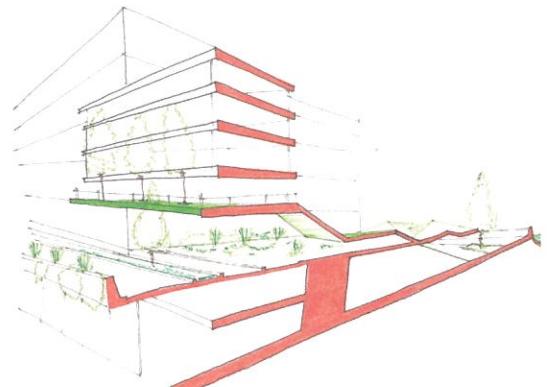
por Camila Lamela y Jean Paul Rocafort

Luego de analizar el transporte en la ciudad de Chicago, identificamos un problema en el cruce de los múltiples meios de transportación. La centralidad latente en la ciudad ha complicado el cambio entre los medios de transporte. Destacamos nuestra propuesta de incluir un centro para unir los distintos medios de transportación en un lugar fuera del *loop* de la ciudad, e implementar nuestra intervención al sur de éste, fomentando el cruce de los distintos medios de transporte. ■■■■■

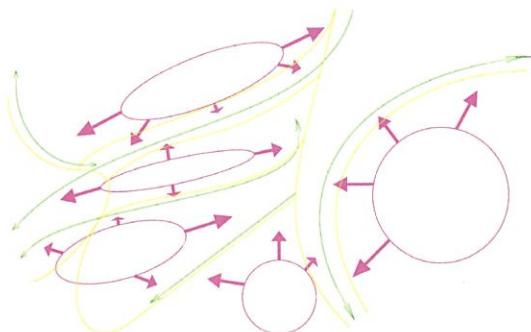
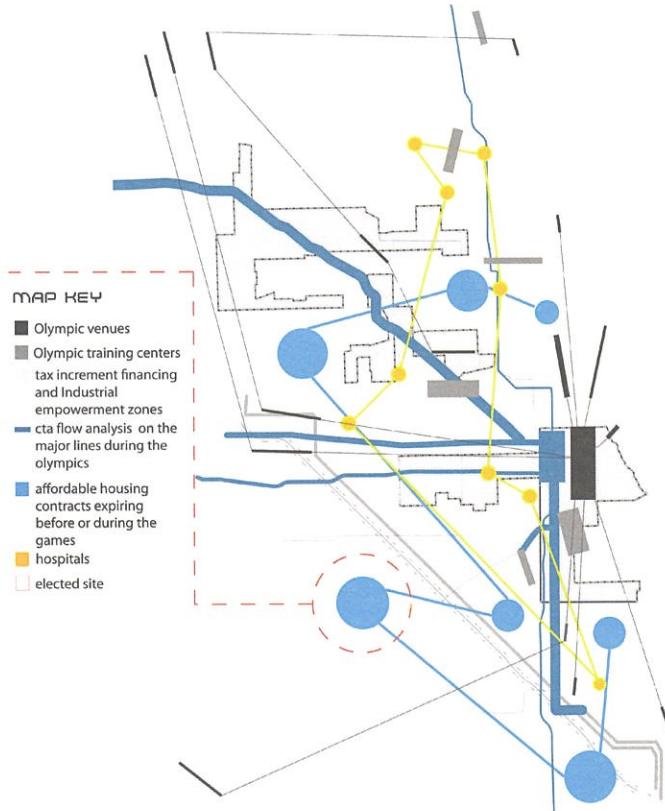
Social Intermodalism

by Camila Lamela and Jean Paul Rocafort

After analyzing the City of Chicago's transportation system, we have identified a problem regarding the connection of multiple means of transportation. The city's latent centrality has complicated changes between transportation modes. Our proposal consists of consolidating all means of transportation outside the city loop and carry out our intervention to the south of this transportation hub, thus facilitating exchanges between different transportation modes.

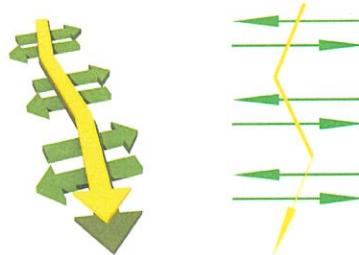

Aburguesamiento verde

Green Sweep

Greeneries, parkland, and beach *greenificate* the industrial corridor and feed themselves from the existing and proposed residential sectors. A proposed promenade along the riverfront is the piece that weaves the existing and proposed sectors of the strategic plan together.

Forging New Connections

The metro lines, the "L" train, and the expressway disconnect the residential sectors from each other and from possible amenities on-site. The strategic plan seeks to create new connections between the different sectors by means of *pedways* and cycle paths within a parkland context. Under the elevated highways the plan situates a horizontal plane of park that intersects all the vertical green connectors.

Aburguesamiento verde

por Emmanuel Torres y Marianne Llanos

Sacando partido de los incentivos gubernamentales de Chicago para promover una ciudad mejor y más verde, el proyecto aprovecha las subvenciones públicas, los subsidios y los beneficios de exención tributaria para convertir un corredor industrial en corredor verde. Como parte del plan estratégico, el diseño urbano incorpora diez kilómetros de costa de río que serán rehabilitados como pradera y paseo fluvial natural chicagüense. Las fábricas de energía del lugar se reestructurarán por fases para transformarlas en fábricas de energía híbrida. A la larga, el plan maestro pretende convertir el antiguo corredor industrial en un área verde que produzca energía limpia para su entorno inmediato.

La infame y espumosa corriente de agua de tres kilómetros será sometida a un agresivo proceso de purificación orgánica y fitoremedición para restaurar la salud acuática. Esta acción, por sí misma, tendría tres efectos directos y sumamente importantes tanto en la corriente espumosa como en el brazo sur del río. En primer lugar, restablecería la flora y fauna nativas del área de Chicago, ofreciendo el espacio necesario para el desarrollo del paseo fluvial y de actividades que contribuirían a la densificación de la zona.

Con las necesidades de vivienda sin cumplir y más de 30,000 contratos bajo el programa de Sección 8 que vencerán para el año 2016, es menester proveer un proyecto de vivienda integrada con más de un 40% de unidades de vivienda asequibles, de modo que se garantice la satisfacción de las necesidades de vivienda de la zona sin afectar económicamente la viabilidad del plan estratégico. También se requiere densidad poblacional para poder sostener las nuevas parcelas destinadas a parques y áreas verdes, así como los planteles que podrían constituir el legado de los Juegos Olímpicos de 2016.

"Greennification"

by Emmanuel Torres and Marianne Llanos

Taking advantage of government incentives for a better and greener Chicago, the project utilizes public funding subsidies, grants and tax exemption benefits to convert an industrial corridor into a "green" corridor. As part of the strategic plan, the urban design incorporates ten kilometers of river coastline to be redeveloped into a natural Chicagoan meadow and riverfront. The on-site energy factories will be restructured by phases into hybrid energy factories. Ultimately, the master plan seeks to convert the former industrial corridor into a green site that produces clean energy to its immediate context.

The infamous three kilometer bubbly stream will undergo an aggressive phytochemical and organic purification process to restore its aquatic health. This action alone would have three direct and very important effects on both the bubbly stream and the south branch of the river itself. First, it would restore the flora and fauna native to the Chicago area, allow the space to develop riverfront and activities and thus aid in the densification of the area.

With housing needs unmet and over 30,000 Section 8 contracts to terminate by 2016, it is necessary to provide a mixed income neighborhood with over 40% affordable housing units on site to ensure that housing needs in the area are met and that economically speaking the strategic plan's viability is not compromised. Density is also needed to support the new parcels devoted to parks and greenery, as well as the facilities left as a legacy after the 2016 Olympic Games have ended.

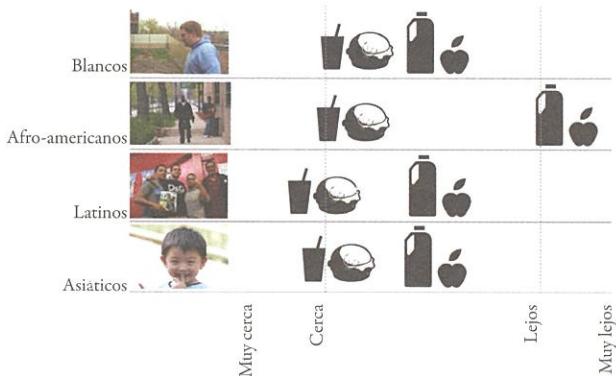

2013
Four years after the initial planning begins, the projected path is to work along the westernmost sector of the riverfront and the topography of the park that will house the 2016 velodrome. Phytochemical will hit hard on the bubbly stream, and by 2013 a strong start on the long process of organic cleansing and filtering is expected.

2016
Seven years after the conception of the plan, it is expected that all the permanent venues will be finished in time. Events and works on the temporary venues will have begun. It is projected that by 2016 intersection with the bubbly stream will be possible and that the south bank of the Chicago river will be completely healthy and life sustaining.

Desiertos de comida olímpicos

Desiertos de comida en relación a los sectores étnicos de la ciudad
Food deserts in relation to ethnic sectors in the city

Parcelas y fases del proyecto
Project parcels and phasing

Diagrama de fases y parcelización:

PARCELA 1: McCormick

- Estación del CTA (propuesta)
- Programación temporal (pabellones)
- Zona para pequeños comerciales (carritos, kioscos, etc.)
- "Media Center"

PARCELA 2: Indiana

- Pequeñas instituciones educativas para la comunidad
- Institutos de nutrición
- Clínicas de salud
- Talleres de Agronomía
- Talleres de Arte
- Vivienda para profesores IIT
- Biblioteca para la comunidad
- "Media Center"
- Zona para pequeños comerciales (carritos, kioscos, etc.)

PARCELA 3: 43rd / 47th

- Landmark (Plaza del Mercado)
- Anfiteatros al aire libre (breakdancing)
- Galerías / Pubs (enfocado al joven artista)
- Galerías al aire libre (tablones expresión pública)
- Apoyo al Centro Cultural Harold Washington
- "Media Center"
- Zona para pequeños comerciales (carritos, kioscos, etc.)

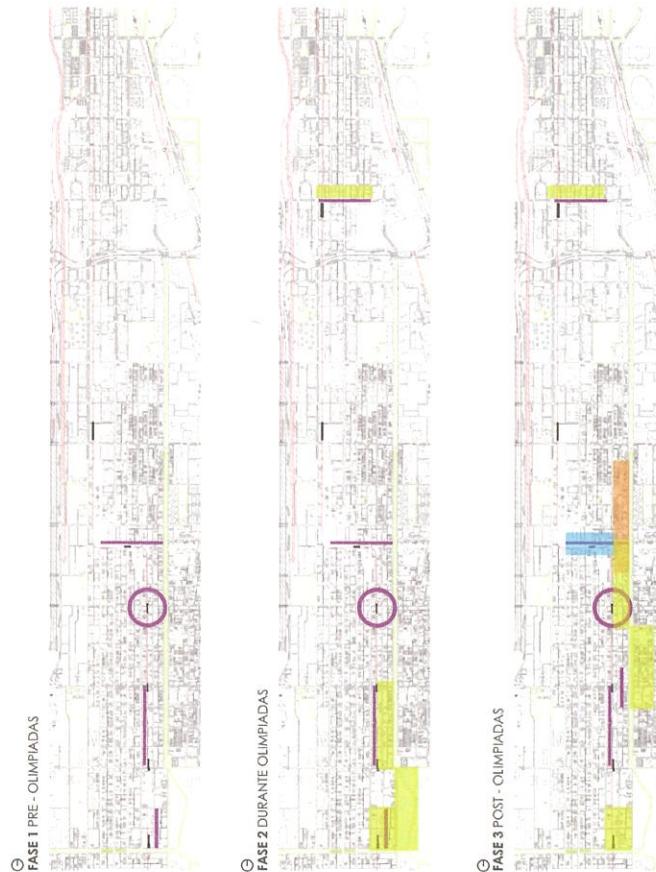
PARCELA 4: 51st

- Skate Parks
- Rock Climbing
- Volleyball
- Canchas de Baloncesto
- Zona para pequeños comerciales (carritos, kioscos, etc.)

PARCELA 5: Garfield

- Mountain Bike Course
- Snowboarding Field
- Motocross Field
- Zona para pequeños comerciales (carritos, kioscos, etc.)

Parcelas a intervenir:

Desiertos de comida olímpicos por José Juán García y Jaime Crúz

El proyecto se localiza en el sector del *South Side* (desde *Near South Side* hasta *Washington Park*) que hoy día alberga la densidad más extensa de afro-estadounidenses en Chicago. El proyecto pretende atender las necesidades inmediatas de esta comunidad, que incluye el problema de los "food deserts", a la vez que establece una nueva trama de espacios e instituciones cívico/culturales que respondan a la misma comunidad del mismo modo que al turista olímpico.

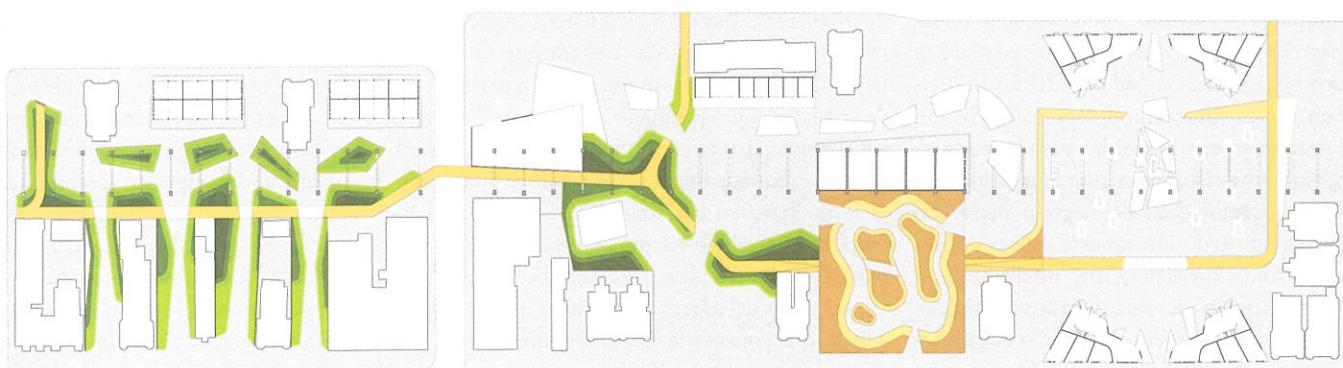
Olympic Food Deserts by José Juán García and Jaime Crúz

The project is located in Chicago's South Side (from Near South Side to Washington Park), where the city's concentration of African Americans is actually the highest. The project aims at meeting the community's immediate needs, which include the overwhelming presence of food deserts, while at the same time creating a new weave of civic and cultural spaces and institutions that will respond to the demands of both the community and Olympic tourism.

Página / Page 37
Escenario urbano del nuevo mercado
Urban scenario of the new marketplace

Desarrollo de parcelas entre la Avenida 43 y la 47
Parcel redevelopment between 43rd and 47th Avenue

Escenario urbano de grada con proyección
Urban scenario of bleachers with projection screen

Scripted Space / Scripted World

por José A. Pagán Rovira

Proyecto de fin de carrera (ARCH 501C) Profesora Nadya K. Nenadich

Luego de agotantes horas manejando por las vías interestatales que atraviesan el paisaje estadounidense, uno se acerca a la muy esperada área de descanso. Entre las opciones de alojamiento para la noche, se presenta la opción del “Hotel Tropical” que, a pesar del contraste con su entorno, promete evocar el lujo de los famosos *resorts* del trópico y todas las comodidades con ello asociadas. La habitación ostenta mobiliario de madera y sábanas coloridas, lámparas de pajilla y colores pasteles en las paredes. Los desayunos son festivos y vienen acompañados de bebidas de frutas heladas con sombrillitas. En el área recreativa no faltan la piscina, las sillas para broncearse y varias hamacas con una impresionante vista a sembradíos de trigo o maíz. En fin, la construcción de este espacio busca crear una experiencia que intenta evocar la percepción de una narrativa tropical. Norman Klein, escritor en temas de cultura de masas y estudios urbanos, define este tipo de espacio o experiencia bajo el concepto de *scripted space*¹, un entorno por el que se pasea o se navega (un centro comercial, una iglesia, un casino, un parque temático, un juego de computadoras), diseñado para poner de relieve el recorrido del espectador -el espacio intermedio- y no, los trucos que se exponen. Este tipo de espacio permite al espectador/usuario entrar y sentirse como si tuviera opciones ilimitadas, incluso cuando la realidad del espacio está diseñada con extrema precisión para un objetivo o “modo de ver” concreto. Puede equipararse a la libertad fabricada.

Klein explica que este *scripted space* emplea en su andamiaje distintos acercamientos efectistas destinados para provocar un grado de inmersión en el espectador/habitante que lo recorre. De modo que se privilegia al habitante en el “interior” del programa y se introduce una narrativa de “darse por vencido” ante una figura de poder (libreto). A tales efectos el espacio se debe formar mediante la utilización del artificio para emular una

“naturaleza” (“lo que parece natural a nuestros ojos”²).

En esencia, el *scripted space* quiere comunicar no sólo las posibles lecturas de sus elementos constructivos (Ej: las escaleras implican la posibilidad de movimiento vertical), sino que también utiliza signos y elementos comerciales, políticos, culturales o sociales que se perciben en el recorrido. El libreto que emplea es uno que afecta la manera en que el espacio es visto en función de intenciones que transcinden los efectos visuales. En la búsqueda se logra que una persona se incluya en un espacio con el fin de venderlo como producto o ideología: “...get the spectator to commit.”³

En esa misma línea vemos que el estilo barroco del siglo XVII buscaba emplear el artificio en sus planteamientos para afectar las susceptibilidades emocionales del espectador.⁴ Ya no bastaba confundir el ojo con la “copia” fidedigna del objeto que se presentaba (la naturaleza del objeto), sino que se prefería la idealización de ese objeto, a través del artificio, para llevar a cabo su representación de la experiencia. Un ejemplo de este tipo de aplicación lo eran los techos pintados en las estructuras, usualmente palacios e iglesias de la época. Estos se pintaban para brindar un aspecto de ilusión que removía el primer plano entre el espacio y el espectador. “... drama in baroque art is concerned with the psychological and theatrical devices [already inscribed]...it is a function of the effects of movement...”⁵ De manera que elementos como la sorpresa y el espectáculo en la ilusión eran unidades clave en lograr que el espectador lograra la inmersión que se deseaba en el *script*. En algunos casos arquitectónicos, el artificio propició que el muro del objeto construido se viera afectado geométricamente para lograr la inmersión deseada. El muro se convertiría en una segunda fachada que se torcía y se adhería a formas cóncavas y convexas con el fin de resaltar los contrastes entre la luz y la sombra.⁶ La utilización de este muro,

y el muro que usualmente lo apoyaba, propiciaba unos espacios intersticiales (“...the space between...”), donde la construcción del libreto se revelaba. Como bien dice Kitson, el movimiento en el espacio y el punto de vista que se le otorgaba al espectador afectaban la lectura del libreto.

Otro ejemplo de las manipulaciones efectistas lo emplea la Scala Regia, en el Vaticano, construida entre 1663 y 1666 por Gian Lorenzo Bernini. El espacio es para uso exclusivo del Papa e individuos a quienes les sea requerido recorrerlas. Los demás permanecen en la base, como meros espectadores, con una vista única del espacio ascendente. La estructura que conecta el Palacio del Vaticano a la basílica de San Pedro es una que emplea perspectivas forzadas y cambios de tamaño para lograr el efecto de “ascensión” a lo sagrado. Sin embargo, para el público general, esa “ascensión” es algo inalcanzable y meramente un espectáculo que verán desde su base.

No obstante, la definición del borde entre lo real y lo creado fue una idea rechazada en la creación de espacios programados para el siglo XIX. Por el contrario, las tendencias post industriales de la época buscaban representar el “orden genuino” de la naturaleza, como se veía en los modelos del jardín inglés. Sucedió entonces que la utilización de efectos especiales y puntos de vista ahora se mezclaban con lo “natural” para crear uniones difusas y límites difíciles de establecer.⁷ Klein expone: “...after 1780, most lavish Baroque effects no longer were produced. The Gaudiest of them were displaced by modernist special effects, by panoramas, vertiginous towers, industrial rides.” Así se explica la obra en el libro *The Search for Self*, donde se presenta una búsqueda por volver a un tipo de condición paradisiaca, donde la estilización de esta naturaleza llega a percibirse como algo más real que lo “natural”, eliminando aquellos sistemas artificiales

del precedente barroco y sustituyéndolos con el artificio que difuminaba estas fronteras. Este acercamiento al *scripted space* se hace evidente en jardines como Der Landschaftsgarten en Munich.⁸ Diseñado para el año 1927, el jardín presentaba a todos los efectos un paisaje idílico, el libreto de lo que la naturaleza debía ser. Sin lugar a dudas, el nuevo e ideal paisaje construido era precisamente un avatar del ideal que llevaba su libreto.

Es evidente, entonces, la idea de que tanto el Barroco en el siglo XVII, como el Romanticismo del siglo XIX-XX, creaban la distinción entre una realidad y una fantasía. Dicho de otro modo, ambos paradigmas se valían del cruce de límites entre la “realidad” y la “fantasía”. No obstante, los parámetros que definen un *scripted space* a menudo traen a colación la posibilidad de un *script* omnipresente. Es considerable la posibilidad de que todo libreto es uno que se ve influenciado por los discursos ideológicos, ontológicos y epistemológicos que se acumulan a través del tiempo. Un libreto se ve afectado por el(es) anterior(es). Con esta acumulación, los significados y las extensiones de cada uno se mezclan, de manera que el diseñador tiene que manejar las implicaciones de los libretos anteriores para lograr un libreto que sea efectivo para lograr inmersión. Cabe mencionar que con esta acumulación se crea una falta de especificidad en esos libretos en cuanto a sus significados.

Pero, ¿qué sucede cuando la fantasía se descompone y el andamiaje del libreto se hace evidente? Paul Virilio plantea que, con la creación de un sistema, su descomposición es inevitable:

The accident is an invented miracle, a secular miracle, a revelation. When you invent the ship, you also invent the shipwreck; when you invent the plane you also invent the plane crash... Every technology carries its own negativity, which is invented at the same time as the technical progress.

Virilio llama a este evento el “accidente”, donde la búsqueda maniática por exorcizar la duda siempre acompaña la creación de la ilusión.⁹ De la misma manera, el diseño de un *scripted space* propicia la creación de su “accidente”, y es ahí donde el libreto se descompone. Jean Baudrillard, teórico francés, escribe en su libro *Simulacra and Simulation* sobre la inclinación de un objeto a cuestionar lo fantástico y a validar una realidad aparente: “Simulation is...

dangerous because it always leaves [itself] open to [the] supposition that, above and beyond its object, law and order itself might be nothing but simulation.” En fin, y a tono con el argumento de Virilio, lo que Baudrillard trae a colación es que con la creación de la fantasía siempre existe la búsqueda de la realidad.

La cultura en la que vivimos, con las influencias de un mercado global, así como influencias sociales y políticas en ámbitos tanto locales como internacionales, han propiciado el cuestionamiento del aspecto genuino de los objetos e ideas. No ocurre sin razón; las imágenes que recibimos y las tecnologías que las digieren antes de nuestro consumo mezclan los orígenes, las intenciones y los propósitos de manera que parecen no tener sentido o un inicio claro. En efecto, esa velocidad a la cual se percibe el objeto causa que el este busque presentarse dentro de esa fracción temporal en la cual es visto. Paul Virilio, en su libro *Lost Dimension* escribe:

The new produced and projected space has less to do with lines, surfaces and volume than with the minutiae of view-point, the dynamite of tenths-of-seconds. These viewpoints are simultaneously time-points on the tele-topological continuum of long-distance projection reception.

A tales efectos, el objeto, operando desde puntos de vista específicos, se fragmenta y simplifica su libreto en el cual la “realidad”, independientemente de cómo se sintetiza y las condiciones que la rodean, ahora se ve editada y controlada.¹⁰ Por otra parte, la selección de los puntos de vista crea otros puntos de vista que no operan a favor del libreto, sino que buscan deshacerlo. Baudrillard expone que el resultado del flujo de información, y los medios por los cuales viaja, propicia que el objeto que se nos presenta no sea más que un avatar y una simulación de un posible original “real”.¹¹ Esto presenta un tipo de contradicción en cuanto al comportamiento del individuo ante la diferencia entre lo “real” y lo “ficticio”. Pues, al seguir el ejemplo de aquellos que buscaban liberar mentes en la franquicia de “Matrix”, se buscaría exponer la “verdad” y deshacerse de cualquier ilusión o simulacro. El resultado de esta selección propicia que el andamiaje del libreto se haga evidente. No obstante, esa búsqueda por la verdad a veces se ve opacada por la necesidad de un tipo de escape. La gente prefiere operar bajo un número de controles versus el prospecto

de la inseguridad y lo desconocido.

En ese sentido, el individuo se comporta de manera similar a aquellos que buscaban permanecer en el “Matrix”; así como reflexionaba Cypher (integrante de esas “mentes libres” que prefería las comodidades del sistema a las condiciones de su “realidad”) al decir: “Ignorance is bliss”¹². En el campo del diseño industrial y la manufactura se utilizan programas como *Catia* para simular las condiciones de construcción que luego se apoderan del proyecto. Dentro de su interfase virtual, el programa presenta en el espacio una simulación de cualquier lugar o condición, ya sea real o ficticia. Las ventajas son evidentes, ya que los cambios formales o compositivos al objeto pueden ser manejados y controlados antes de la concretización de su realidad física. En otras palabras, las posibles “realidades” del objeto y su producción se ponen a prueba y se evalúan en esta simulación mucho antes que en su “realidad”. Son simulacros de objetos reales sin precedentes aparentes.

Es ahora, con la expansión y aperturas de los límites globales, que han comenzado a aliviarse las barreras conceptuales y a expandirse las representaciones de los libretos. De ahí que nos enfrentamos a un modelo de *scripted space* con bases conceptuales distintas y más difíciles de especificar que aquellas del Barroco y del Romanticismo. Las referencias para el diseño de libretos se ven sujetas a los cambios y velocidades, a las compresiones de tiempo y espacio que vemos en los medios de comunicación y a los discursos que se añaden o alteran cada vez.

La ciudad de Las Vegas es un ejemplo que emplea a menudo la utilización del espacio programado y la simulación de un sinnúmero de elementos. El famoso *strip*, con sus promesas de exceso, glamour, estilos cambiantes y libertad en el ocio, ha empleado prácticas de promoción y mercadeo desde sus principios; “...publicity, not history...”¹³. Las Vegas, al igual que otros entes del mercado capitalista, vende otro tipo de producto, el *lifestyle*. Ese concepto lo presenta Michael Sorkin, en su libro *Some Assembly Required*, llamándolo “...one of America’s biggest exports.”¹⁴ Hoteles como el *Venetian* ofrecen pequeños pedazos de los países que representan. Los canales artificiales con góndolas, los cantantes de ópera, las tiendas y los restaurantes ofrecen el libreto de una calle veneciana por el precio de un viaje al oeste del continente.

"Las referencias para el diseño de libretos se ven sujetas a los cambios y velocidades, a las compresiones de tiempo y espacio que vemos en los medios de comunicación y a los discursos que se añaden o se alteran cada vez."

El espacio tiene todas las virtudes del destino que emula sin los "problemas" de ir a un país extraño con un idioma, comida, cultura y gente distinta. Todo el *script* se presenta desde lo conocido, y el temor del *unknown* ya no está presente. Este tipo de recorrido se repite varias veces a lo largo del *strip* con hoteles y atracciones a escalas de sus originales como New York-New York y la torre Eiffel. Cada uno ofrece una fantasía distinta dentro del conjunto del atractivo turístico de la ciudad y todo se encuentra mezclado en un gran *melting pot* donde las diferencias entre los libretos son el programa de la ciudad.

En Disney, el concepto del movimiento a través de las atracciones es parte íntegra de la percepción del libreto. La relación de la topografía con la transportación se explota. "The winter garden evokes distance, the railroad proximity." De esta manera, se crea una versión editada, más accesible y un tanto sublime de sus originales cotidianos. El escape se infantiliza y el espacio se convierte en el *playground*.¹⁵ Sin embargo, y a diferencia del ejemplo de Las Vegas, el libreto que emplea Disney varía en que el mismo se presenta como el refugio de los "peligros" del mundo real. A modo de Ciudad Jardín, las atracciones de Disneyworld operan como destinos dentro del movimiento que el espaciamiento y su ubicación implican. A tales efectos, el acto de llegada a cada una de estas "plazas" se convierte en la única distinción entre lo que podría ser real y la fantasía Disney. La fuerza laboral que se encarga del mantenimiento de los parques permanece escondida de la vista del espectador. Ellos transitan túneles soterrados que conectan las atracciones y diferentes puntos de salidas que hacen que el mantenimiento del parque sea una actividad inconspicua y rara vez vista por quien compra un boleto. Los edificios

usualmente presentan una de sus fachadas, dejando el resto para utilidades o la misma estructura del artificio. Los controles sobre el libreto llegan a tales niveles que Disney, en un atentado de limpiar el libreto de toda posibilidad de accidente, intentó restringir el espacio aéreo sobre sus parques para eliminar la posibilidad de que un avión volara sobre los parques y sacara a quien lo viera del imaginario "Disney".¹⁶ El resultado lleva a que los elementos que componen el *scripted space* se muevan a ser vistos y consumidos a la velocidad a la que el habitante transita por el parque.

La misma rigurosidad en controles de percepción y el manejo de los espacios que llevan a la inmersión de un libreto se puede ver en otros campos (un tanto más cotidiano) del diseño. A modo de desarrollos urbanos, los modelos del Nuevo Urbanismo de la década de los noventa buscaban patrones más densos de asentamiento (en vez del famoso *sprawl*), alternativas ecológicas a los medios de transportación y el *revival* de la cultura del peatón. El libreto de estos espacios profesaba un tipo de hegemonía sobre las tendencias de espaciamiento y comportamientos "desmedidos" de otros ejemplos urbanos.¹⁷ De su viaje al poblado nuevo-urbanista de Charleston, en Carolina del Sur, Sorkin escribe: "I was knocked out by the languid beauty of the place, the charm and intimacy of its streets, the beauty of its buildings, the situation of the town on the water."¹⁸

Los desarrollos del nuevo urbanismo crearon para el habitante un libreto de "calidad de vida" que manejaba regulaciones en la construcción, códigos de comportamiento y una "esterilidad demográfica". Los desarrollos se construyeron bajo un libreto de seguridad y ausencia del aparente "riesgo", a lo que Sorkin responde: "...a single species (the white middle class) in a habitat of dulling

uniformity, the New Urbanism seeks the stability of the perfectly predictable, a Prozac halcyon on which nothing can go wrong."¹⁹

Sin lugar a dudas, vemos que el Nuevo Urbanismo es un modelo de *scripted space*, donde se dieron los parámetros para la inmersión. Cabe entonces preguntar ¿cómo opera el accidente en este espacio programado? Si bien los desarrollos se rigen bajo tales reglas de comportamiento y manejo de espacios, es lógico pensar que los elementos excluidos en un momento se mostrarán como el accidente del Nuevo Urbanismo y las fuerzas que lo "descomponen". Jean Baudrillard expone lo siguiente en su libro *El crimen perfecto*:

*¿Y por qué tenemos que descifrarlo, en lugar de que irradié su ilusión como tal, en todo su esplendor? Pues bien, también eso es un enigma, y forma parte del enigma que no podemos soportar su carácter enigmático. Que no podamos soportar su ilusión ni su apariencia pura forma parte del mundo.*²⁰

Pero es cuando el libreto se aplica a condiciones cotidianas que se hace presente el discurso entre lo real y lo imaginado y su incompatibilidad. En esa misma línea la validez de tales espacios podría ser cuestionada, de igual manera que buscamos en la naturaleza los significado de los misterios y las verdades.

La escalera papal, y la perspectiva que presenta al espectador, lleva consigo un libreto de ascensión a lo divino, aquello a lo que todo "buen cristiano" debe aspirar. Si tomamos los dibujos arquitectónicos de la escalera como punto de partida para modelar el espacio en tres dimensiones, comenzamos por percarnos de que la perspectiva es una que se construye con el cerramiento de los muros a lo largo de la estructura. El diseño, además, utiliza el

elemento vertical repetitivo de las columnas para reforzar esta perspectiva. Un cambio en el tamaño de las columnas conforme se atraviesa hacia el tope de la escalera reafirma aún más el propósito de fuga.

El efecto deseado es visto, sin duda, en la base de las escaleras, el único punto de vista disponible al espectador. Sin embargo, al colocar el punto de vista al tope de la Scala Regia vemos una perspectiva totalmente disímil al punto de vista convencional. El ancho del corredor se reduce desde la base, donde ostenta más de veinte pies, de pared a pared, hasta el punto donde el corredor se reduce a un pasillo efectivo de menos de seis pies de ancho. Efectivamente, con cambiar el punto de vista del espectador en la escalera, se muestra el sistema que la construye y se descomponen la fantasía que pretende crear el libreto. Pero tal descomposición no se basa únicamente en cambiar el punto de vista del espectador. Cabe entonces preguntar: ¿cómo se asume y se presenta el accidente en el *scripted world*? Esta investigación busca presentar una posible alternativa a tal pregunta.

En efecto, el accidente (véase el evento donde la fantasía muestra su estructura), debe formar parte íntegra del recorrido. En la manera en que el mismo se haga evidente dentro del *scripted space*, la ilusión que busca concretar se presenta como “controlada” dentro de su entorno.

1. Klein, Norman, "The Electronic Baroque: Las Vegas, the mall, and George Bush" en *Verb: Conditioning, the Design of New Atmosphere, Effect & Experiences*. Actar, Barcelona, 2004. p.35.

2. ibid. p.36.

3. Klein, Norman. *The Vatican to Vegas: A History of Special Effects*. The New Press, Nueva York, 2004. p.18.

4. Descripción del estilo barroco. Kitson Michael, *The Age of Baroque: Landmarks of the World's Art*. McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1966. p.15.

5. Ibid. p.41.

6. Kitson, Michael, *The Age of Baroque: Landmarks of the World's Art*. McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1966. p.48.

7. Kostof, Spiro, "The Search for Self: Architecture for a New World" en *A History of Architecture: Settings and Rituals*. Oxford University Press, Australia. p.168.

8. Klein, Norman. *The Vatican to Vegas: A History of Special Effects*. The New Press, Nueva York, 2004. p.31.

9. Descripción del accidente, cita de Paul Virilio en Featherstone, Mark. *Speed and Violence:Sacrifice in Virilio, Derrida, and Girard*. Abstract, Reino Unido, <http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0602/virilio.htm>, 2000.

10. Virilio, Paul. "Improbable Architecture" en *Lost Dimension*. Nueva York: Semiotext(e), 1991. pp. 76-84.

11. ibid. p.16

12. Wachowsky, Andy (Director), Wachowsky, Larry (Director), and Silver, Joe (Productor). (1999). *The Matrix*. Burbank, CA: Warner Bros. Pictures

13. Asker, David, A. Day, George S., *Consumerism: Search for the Consumer Interest*. The Free Press, Nueva York, 1974.

14. Sorkin, Michael. "Millenium in Vegas", en *Some Assembly Required*. University of Minesota Press, Minneapolis, 2001. pp.60-62.

15. Sorkin, Michael. "See You in Disneyland", en *Variations on a Theme Park: The New American City and the End of Public Space*. EE.UU. The Noonday Press, 1992. p.210.

16. ibid. p.207.

17. Sorkin, Michael. "Acting Urban", en *Some Assembly Required*. University of Minesota Press, Minneapolis, 2001. p.66.

18. ibid. p.65

19. ibid. p. 67

20. Baudrillard, Jean. *El crimen perfecto*. Anagrama, (Ciudad), (Año). P.13.

La cotidianidad opresiva la catástrofe para incitar un estado idílico

por Saúl J. Franqui Atiles

Proyecto de fin de carrera (ARCH 5010) Profesor Bennett Díaz Figueroa

Metropolitan life is often depicted as chaotic and disorderly – a place where unexpected, unpredictable encounters might lead to dreadful danger (even while these encounters might be desired).

-Steve Pile, *The Un(known)City...or, an Urban Geography of What lies Buried below the Surface*

La cotidianidad opresiva aceptada de manera habitual inserta al habitante en un viaje *uncanny*¹ dentro de la ciudad, cuya realidad se funde entre lo familiar y lo no familiar e impide el sentido de apropiación del lugar. El habitante experimenta un viaje insensible que lo excluye del relato que crea la pertenencia en la ciudad. Es entonces que el recorrido, al que se está inmune, se ve en la necesidad de ser interrumpido por el *shock* que, construido por medio de la catástrofe, invoca un estado idílico que permite al habitante la apropiación del lugar.

La cotidianidad vista desde Michel de Certeau nos brinda los elementos para definir la práctica de la vida diaria en nuestra sociedad. Por medio de conceptos como mapa y recorridos, estrategias y tácticas, evaluaremos la adulteración del espacio familiar por parte de las identidades de poder. Al mismo tiempo, veremos cómo el individuo explora una cotidianidad opresiva en busca de mayor diversidad de eventos en su vida diaria. La postura es similar al pensamiento de Walter Benjamin, que propone castrar, por medio del *shock*, los planteamientos de igualdad de la ciudad moderna para introducir nuevamente el elemento místico, en este caso definido por Anthony Vidler y Sigmund Freud como *uncanny*, con la capacidad de generar familiaridad en la ciudad.

Por su parte, Christine Boyer en uno de sus ensayos², construye el relato de familiaridad de Time Square basado en el *film noir*. Por medio del filme, Boyer adjudica sentimientos de familiaridad al lugar que van más allá de la práctica cotidiana. Son sentimientos que se construyen en la memoria a base de imágenes presentadas por el filme. De ordinario, la narrativa construida por los medios de comunicación y la literatura constituyen una base para definir la noción de familiaridad y la capacidad de transformarla por una experiencia *uncanny*.

El término *uncanny* proviene de la traducción al idioma inglés del ensayo *The Unheimlich* de Sigmund Freud. En su ensayo sicológico, Freud discute la transformación de algo que es familiar en un estado no familiar: "something repressed, something unconscious has surfaced into the object, into a feeling of dread or of horror."³ Freud designa al individuo como el motor de la experiencia *uncanny*, por lo que el momento de pavor u horror es único e incapaz de ser reproducido por medio de la generalidad. Para Anthony Vidler, ningún edificio o efecto especial de diseño puede garantizar un sentimiento *uncanny* o sublime. En los momentos históricos cuando lo *uncanny* es representado, las estructuras y los espacios que han servido de escenografía para la experiencia son luego redefinidos por características singulares que le permiten salir de las sombras y ser reconocidos dentro del recorrido urbano. Freud utiliza el psicoanálisis para descifrar la experiencia *uncanny*, mientras que Vidler, de forma similar a Freud, asocia la experiencia a la arquitectura por los géneros literarios que impregnán un relato⁴ nostálgico al lugar y favorece narrativas literarias como las policiales o las dirigidas a la casa embrujada, donde la residencia obtiene un aura misteriosa que está sujeta a un evento que quebró la noción genérica de familiaridad e impuso su singularidad.

La familiaridad es la noción de la vida diaria que conocemos, que nos resguarda y nos protege. Mientras que lo no familiar es producto del momento insólito en que se erosiona el sentido propio de familiaridad. Así pues, "...this uncanny is in reality nothing new or alien but something which is familiar and old established in the mind and which has become alienated from it only through the process of repression."⁵ La represión tiene el efecto de ocultar los traumas o los eventos singulares que hacen visibles los espacios opresivos de la

ciudad, espacios que, programáticamente, atentan contra la construcción impuesta de familiaridad.

La cotidianidad⁶ es la manera en que experimentamos nuestro diario vivir por medio de las relaciones espaciales que permiten habitar la ciudad. Creer que esas experiencias provienen de un sentido individualista que se encuentra dentro del subconsciente y que incita a obtener una visual única del contexto urbano no es del todo cierto. La ciudad que practicamos se definió bajo los parámetros homogenizadores inscritos en los principios capitalistas que se implementaron junto con la modernidad en la Isla, por lo que podemos concurrir en que "...entra en la historia cuando se moderniza, cuando crea una infraestructura industrial, producción en masa, medios para la reproducción de la fuerza trabajadora —incluidos sobre todo sistemas de educación y salud—, bancos e instituciones de crédito, consumo masivo y un gobierno de ley..."⁷

El pensamiento de Héctor Meléndez nos acerca a comprender el desarrollo de nuestra ciudad moderna desde una perspectiva económica. Podemos ver la ciudad como una manipulación capitalista que estratégicamente homogeniza el recorrido habitual a través de la metrópolis. El desarrollo de la ciudad es sólo posible si existe una producción de la fuerza trabajadora, una mano de obra distinta a la de la hacienda y al campesino que trabaja la tierra para sustentarse. Esa economía de sustento, individualista, llega a su fin para ser el abono del progreso y lograr homogenizar al trabajador, que es también el habitante de la ciudad. El habitante, convertido así en masa popular, transita el mapa capitalista de la ciudad y ve cómo su cotidianidad se convierte en un producto genérico. Lo cotidiano, es entonces, un artículo de producción en masa, libre de los relatos populares que brindan la identidad

de lugar a los espacios de la urbe; escenario similar a la novela *Terror Inc.*, cuando el banco, luego de ser explotado por un acto terrorista, es reconstruido físicamente para extirpar los rastros del evento que otorgaban características individuales al lugar dentro del relato de la ciudad.

Peor aún, por más que rebuscó, no encontró ni un afiche ni una tarjeta que recordara las vidas de los que habían perecido en aquel lugar. Era como si su trabajo nunca hubiera existido, como si hubiese arriesgado su propia existencia solo para alimentar la interminable gula de la desmemoria.⁸

Desmemoria que es el resultado de las exigencias cambiantes fomentadas por el capitalismo, o tal vez por la falta de literatura, según plantea Eduardo Lalo. La literatura transformada en la narrativa de la práctica diaria del espacio en la ciudad es la narración que hace de la cotidianidad una autobiografía de la urbe. Un manuscrito donde los espacios indescriptibles e inmemorables, por sus eventos, ejerzan los papeles principales de una trama sublime. Por ejemplo, la trama de la ciudad desde la novela policiaca donde el detective, al igual que el sentimiento *uncanny*, lucha por revelar lo oculto y armar la narrativa del suceso que, subconscientemente, otorga significado al sitio. La ciudad sin cualidades narrativas se vuelve infértil e incapaz de generar espacios que estimulen nuevos recorridos, mientras que el habitante se ahoga en un mar de experiencias colectivas producidas por el capitalismo. "...El capitalismo se consolidó como civilización, uniendo la cultura popular a los valores burgueses con amplios mercados en que consumían las grandes masas y como territorio de formación de identidades modernas, tanto personales como colectivas..."⁹

El capitalismo planteado como modo de vida sería el medio para domesticar la cultura popular. Por virtud del consumo, se mantendría ocupado al ciudadano puertorriqueño y se tornaría dócil y moldeable para que, inconscientemente, aceptase su nueva condición de masa consumidora que aceptó como normativa la práctica genérica de la experiencia moderna. Experiencia que, al interpretar a Héctor Meléndez, apunta a la formación de identidades colectivas que extirpar el recorrido individual para producir mapas de la ciudad que tienen la capacidad de representar gráficamente la imposición

de desplazamientos estratégicos y no, una circulación táctica del espacio.

La palabra *estrategia* es uno de dos conceptos utilizados por Michel de Certeau para definir el comportamiento de la práctica de la vida diaria, siendo el segundo concepto la *táctica*. Los conceptos de *estrategia* y *táctica* tal vez son difíciles de imaginar dentro de la práctica de la vida diaria, o sea, en nuestra cotidianidad. La connotación social de estos conceptos los ata a un plan de conquista y dominio más que a un modo de vida en la ciudad. Pero, si entendemos la ciudad bajo los parámetros capitalistas antes mencionados, podemos reconocer la existencia de entidades autoritarias que suprimen, a conveniencia, el frecuente recorrido del habitante. Las entidades autoritarias, comprendidas por Certeau como estrategias, tienen la capacidad de producir pensamiento y brindar productos dirigidos a una homogenización de la audiencia. La uniformidad, que es impuesta a la audiencia por parte de las entidades, permite la creación de espacios representativos de una sociedad genérica. El centro comercial, las torres de oficinas gubernamentales y la banca, son los ingredientes de nuestro recorrido diario que se diseñan con el fin de satisfacer las ansias de una cultura de masas de poseer un producto de consumo físico y espacial genérico. Estos lugares son los que convierten, a su vez, nuestra familiaridad en una genérica, tan universal que impide la apropiación del lugar por parte del habitante.

La manera en que representamos esa homogenización de la ciudad es a través de mapas estratégicos que representan la imposición del desarrollo sobre el terreno. Me dirijo a la representación del desarrollo no como voluntad de la cultura sino, más bien, del desarrollo convertido en dominio homogenizador del espacio geográfico. Este sentir de espacio como geografía es muy distinto a la construcción sicológica de la ciudad por parte de la cultura popular ya que las masas populares viven la ciudad desde su recorrido diario y no desde el mapa. El recorrido tiene la cualidad de insertar al habitante en un relato que une al Yo interior con el lugar. El Yo, habitante, construye su propio relato basado en la experimentación del espacio desde la perspectiva del viajero. Como tal, busca descubrir, en lo desconocido de la imagen arquitectónica y su programa, una circulación propia desligada de los espacios genéricos de la ciudad. Una circulación

similar a la inscrita en los mapas históricos¹⁰ en la que el recorrido es la gráfica del transcurso de la vida diaria sobre el lugar o el bien, un relato táctico definido por las necesidades del momento.

El modelo táctico es representado por las personas que diariamente utilizan el espacio. Es la vivencia del espacio a un nivel pedestre en la que el caminante se mueve de forma indeterminada, no familiar, utilizando atajos y rompiendo la retícula que define el mapa de la ciudad. Este movimiento, un tanto turbio, busca desfamiliarizarse de su contexto para obtener una lectura nueva del lugar y generar experiencias únicas que lo liberan de la generalidad.

La generalidad de la ciudad incita al habitante a salir del recorrido habitual para experimentar un mapa espacial individual ajeno a la imposición colectiva de identidades estratégicas. Una vez fuera del marco habitual o normal, se adentra en una experiencia opresiva atada al relato del espacio y de la arquitectura. Este relato dispone un carácter misterioso (*uncanny*) proveniente de una búsqueda de identidad singular que viabilice la apropiación del espacio por medio de la experimentación de eventos que, a pesar de ser conocidos, se mantienen ocultos del recorrido diario. Al igual que Homero, deseamos emprender una odisea que nos substraiga de la cotidianidad genérica que emana de la ciudad. *La Odisea*, según Joyce, representó un escape de la vida hogareña, predecible y conocida. Para Homero, fue un viaje sin rumbo que lo adentró en nuevas experiencias que hicieron de lo familiar un evento no familiar. En cambio, nuestra sociedad busca en los hechos opresivos las singularidades impredecibles y ajenas al control de la conciencia colectiva para recrear su propia cotidianidad.

La palabra *búsqueda* nos remite a un viaje de descubrimientos que nos aleja del territorio conocido para adentrarnos en el mundo de lo desconocido. Es la aventura del viaje citadino que construye la historia de aquel que habitualmente recorre el lugar de manera segmentada. En palabras de Baudelaire, "...es estar abierto a lo nuevo, efímero, lo flotante y lo transeúnte impredecible y desconocido." El poeta francés buscaba experimentar la arquitectura y la cotidianidad de París de una manera no familiar. Podríamos argumentar que Baudelaire intenta olvidar la ciudad para convertirla en un espacio desconocido de forma tal que él, como

habitante, lograrse descubrir recorridos que fuesen extrañamente familiares. Benjamin, en su escrito *Baudelairean flaneur*, expone el *flaneur* como una experiencia de júbilo y melancolía, de segregación y familiarización. En otras palabras, de búsqueda sublime del *shock* en el recorrido habitual que invoca un instante *uncanny* y desconocido, para así apropiarnos, con nuevos relatos, de la ciudad.

Es el mismo al que nos aproxima C. J. García cuando narra:

Basta con que uno haga una actividad a deshora para que le parezca algo totalmente desconocido...¹¹

...Salió al balcón, apoyó los codos en la baranda. La luz de la luna le imprimía al fuerte San Gerónimo un cariz fantasmal. A su izquierda el perro que se había convertido en roca seguía esperando a su amo; a su derecha, el puente Dos Hermanos estaba atípicamente desierto¹²

...Cuando se acercó para cerrarlas, le echó un furtivo vistazo al Condado. La claridad del amanecer le revelaba un paisaje completamente distinto: el San Gerónimo semejaba ahora un trasto olvidado; la roca del perro parecía más bien un pirulí, el Dos Hermanos ya albergaba bastante tráfico.

—A veces es mejor no ver las cosas tan claramente —comentó antes de juntar las cortinas. Entonces regresó a la cama, demasiado extenuado para temerle a las pesadillas.¹³

Las palabras de García en boca del personaje terrorista son ejemplos esenciales para describir ese momento sublime en el que el subconsciente construye una nueva familiaridad al desfamiliarizarse del contexto. La vista nocturna del Condado, desde una habitación de hotel, ocultaba los elementos familiares que caracterizaban el paisaje. En ese momento, el subconsciente genera imágenes idílicas, provenientes de la memoria, que se adhieren al paisaje inconcluso de la noche. El subconsciente del personaje se encarga de construir un mejor lugar que aliente un porvenir próspero a pesar de la situación caótica en la que se encuentra el protagonista. Pero, nuevamente, la normativa y las cualidades genéricas del lugar salen a relucir con la luz del día. Asimismo, el ojo translúcido de lo conocido se suplanta para expeler

el misticismo de lo desconocido. La roca con silueta de perro y el fuerte San Gerónimo vuelven a ser suprimidos en el subconsciente, olvidados del recorrido diario hasta que vuelvan a ser substraídos por una experiencia *uncanny*.

Para otro autor como Eduardo Lalo, la búsqueda del *shock* y de lo desconocido lo llevó a experimentar la ciudad de San Juan desde lo oculto. En su libro, *A los pies de San Juan*, Lalo presenta la otra cara del recorrido habitual de la ciudad. Una cara que el poder trata de ocultar y nosotros tratamos de evitar. Es el recorrido del abandono, de la escasez, de la opresión del espacio hacia aquellos que lo practican, “pues mi pana, armanecí bien de madruga to mosquito, y tú sabes, me busqué a Paniyou questa en la madre esa del plan ese, elejer flaco este medio indio o indio entero que vive en Vistalegre.”¹⁴ Casi podemos imaginar a Papo Impala escabulléndose en la oscuridad de este recorrido, al mismo tiempo que su modo de hablar disruptivo representa el relato opresivo de la ciudad. Es el relato marginado que no se cuenta, pero que se experimenta como un horror que invade nuestro cuerpo y mente cada vez que transitamos las calles de la ciudad.

Al igual que Lalo y Baudelaire, los editores de *Introduction to Strangely Familiar*, nos invitan a redescubrir la ciudad desde lo inesperado, que ciertamente proporciona un nuevo mapa que ayudará a comprenderla desde el concepto táctico de Certeau.

Understanding cities and architecture and communicating that understanding involves telling real stories about real places... By using a narrative format, a route is provided which can introduce the unexpected and unfamiliar... If you dig beneath the surface then you discover the unexpected. This process can reintroduce the city to the urban dweller, offering an opportunity to discover something new, and through their own agendas and perspectives find a new mapping and a new way of thinking about cities. The strange become familiar and the familiar becomes strange.¹⁵

La idea de incluir historias reales abre una brecha para comprender lo *uncanny* desde los conceptos del movimiento situacionista; por ejemplo, mediante la tábula rasa y el *derive*¹⁶. La tábula rasa, o la erradicación total del espacio construido, imagina que la ciudad en la que vivimos ha sido destruida por una catástrofe o por revueltas

masivas. Destruir o transformar el entorno extrañamente guardan sus semejanzas en la capacidad de alterar las normativas de la ciudad. Lo *uncanny*, a pesar de no destruir el espacio, muta el significado e inserta nuevos significantes que rompen la generalidad del trayecto urbano. El *derive*, o la deriva, revela un gusto por extraviarse o por transitar en lugares extraños y se expresa como un viaje onírico que rompe con la forma normal de ver la ciudad. La palabra tránsito, similar al recorrido, se liga al comportamiento del cuerpo y a la manera en que se expresa en el espacio.

El comportamiento y la expresión son un acto teatral del cuerpo que responde a la familiaridad o a la forma normal, aceptada socialmente, de recorrer el lugar. Nos referimos aquí al *performance* y a su similitud conceptual con lo *uncanny*. Ambos conceptos buscan romper con la idea de familiaridad y la resignificación del espacio. Lo *uncanny* lo logra por medio de generar extrañeza, mientras que el *performance* procura romper el uso normal del lugar. Igualmente, lo *uncanny* busca generar una nueva familiaridad al romper el entramado de posibles movimientos, entendido como la norma o lo familiar, dentro de un espacio social, según Bernat P. Tort:

El “performance” se da como anormalidad y apertura. El “performance” aparece como una disrupción del entorno habitual, como perturbación de la configuración de sentido que habitualmente damos por sentado, que no cuestionamos por ser demasiado obvia. El “performance” hace un uso anormal del espacio social y abre temporalmente las redes significativas o normativas que configuran nuestro entorno.¹⁷

El *performance* es producido por un personaje ajeno a la arquitectura y a quien practica el espacio. A pesar de ser ejercido por un tercero, tiene la cualidad de ser una disrupción del espacio familiar. Por el contrario, la experiencia *uncanny* no precisa la intromisión de un tercero para generar la anomalía que perturba el sentido familiar del lugar. Más bien, la experiencia *uncanny* nace de la relación desfamiliarizadora a causa de un instante sublime que, según entendido por Tort, rompe momentáneamente con las normativas que configuran el entorno. O sea, que se pierde la noción de familiaridad previamente representada por el relato del lugar. El instante *uncanny*, en vez de romper con el uso normativo del lugar, transforma

la visual independientemente de aquel que lo transita. Al igual que el *performance*, requiere una acción dramática. La experiencia *uncanny* necesita un programa que por medio del *shock* violenta las normativas del lugar.

El concepto *derive* y *performance* ayudan a definir el evento del *shock* desde el instante fugaz que no necesariamente guarda una relación lineal del tiempo o el espacio.

Según Anthony Vidler, "... , the uncanny readily offered itself as an instrument of defamiliarization or ostranenie; as if a world estranged and distanced from its own nature could only be recalled to itself by shock by the effects deliberately made strange"¹⁸. Vidler plantea que la experiencia *uncanny* es una desfamiliarizadora y en la que el mundo del subconsciente y la nostalgia pueden ser invocados por medio del *shock*. Para Vidler, el *shock* no es sino un generador de experiencias místicas por las que el individuo protagoniza una familiaridad singular. El acto de desfamiliarización del contexto genérico viene dado por el *shock* para construir un relato nuevo del lugar que describa las experiencias y sucesos que envuelven al individuo en un recorrido sublime y propio. Por tanto, el *shock* se nutre de las imágenes opresivas de una sociedad cuyo espacio se define diariamente por los eventos mediáticos que hacen posible la familiaridad con el lugar.

Los medios de comunicación como la radio, la televisión, el Internet y el celular, permiten las narrativas que definen el lugar en relación al evento mediático del *shock*. La rápida proliferación del *shock* y sus imágenes, gracias a los medios, construyen relatos instantáneos que calan en el subconsciente de la sociedad. El peso simbólico de esas imágenes puede cambiar o transformar, como adelantó Freud, la noción de familiaridad que se experimenta en el sitio donde se llevó a cabo un momento o evento "chocante". El *shock*, en los medios de comunicación, caracteriza el momento desfamiliarizador, *uncanny*, que nos substraen de la familiaridad genérica de la ciudad.

Los medios de comunicación se reabastecen diariamente del *shock* para generar primicia, la noticia sensacionalista que de manera *uncanny* expone los eventos más estrambóticos de nuestra vida diaria: "Se suicida joven en un dormitorio", "Toman agencia en Miramar", "Embarazada transmitió cáncer a su hija", "Ciclista pudo

haber muerto por una embolia", "Casi mil niños contaminados con plomo", "Ultiman a hombre en Caguas", "Pelea entre hermanos deja a uno gravemente herido", "Asesinato en Cupey", "PIP insta al pueblo a protestar", "Proponen vista preliminar contra Tipo Común", "Desesperado el reclamo en un mall de Manatí". Los titulares de prensa mencionados son ejemplos de encabezados noticiosos difundidos localmente por un solo medio periodístico durante la publicación del día 13 de octubre de 2009¹⁹. La prensa escrita se reinventa diariamente y bombardea continuamente nuestro contexto con narrativas e imágenes opresivas que nos substraen de una experiencia genérica o normal. La exposición continua hacia los eventos del *shock* por parte de los medios nos insensibiliza ante el contexto ya que el evento anormal, "chocante" o *uncanny*, deja de ser una anomalía desfamiliarizadora para formar parte de la normativa de la vida diaria. A fuerza de eventos que nos vuelven inmunes a una cotidianidad opresiva que nos desgarra del ambiente citadino, tal insensibilidad social limita nuestro recorrido y convierte a la ciudad habitual en un navegar de eventos misteriosos de los que no somos partícipes, sino acaso espectadores

La catástrofe²⁰ es el evento que nos devuelve la sensibilidad hacia el entorno construido. La catástrofe construye un puente imaginario sustentado por la nostalgia hacia la arquitectura y su historia. La arquitectura destrozada es entendida como un cuerpo desmembrado que no podemos rearmar y que se reinventa a sí misma por medio de los fragmentos caóticos que reescriben el relato. La catástrofe se convierte en la máxima experiencia *uncanny* por la que el relato de la ciudad se torna a merced de un evento anormal con la capacidad de transformar el espacio urbano. Es entonces que surge la posibilidad de perder la cotidianidad habitual y emprender un nuevo viaje que reconozca el siniestro y la memoria nostálgica de la pérdida y el inasible estado anterior. La catástrofe se convierte en un acto dionisiaco de veneración hacia el caos y la intoxicación del momento caótico. La catástrofe no es un acto criminal, como se plantea en los medios de comunicación diariamente. Para Nietzsche, es la imposición de la voluntad del individuo sobre las autoridades homogenizantes, lo que convierte el acto criminal en uno de mero acondicionamiento de la vida diaria.

Esto es, un recorrido habitual que desea el encuentro catastrófico para satisfacer el incombustible apetito por el *shock*.

Wilfredo Matos nos relata:

— ;Un detective puertorriqueño! Usted es el primero que conozco. Con lo que me encantan a mí las novelas policiacas. ¿Investiga usted asesinatos, crímenes múltiples y esas cosas?

— Nada de eso, señora. Usualmente lo que busco es gente extraviada.

Los ojos de dona Eduvigis se llenan de desolación.

— ;Qué pena! Usted lo que debe hacer es irse a Estados Unidos. Allí sí que hay campo, y se gana buen dinero además. Porque aquí en este país no pasan esos casos interesantes que se dan por allá —se lamenta doña Eduvigis del subdesarrollo del país en materia criminal.²¹

La novela de Matos introduce la posibilidad de experimentar el momento opresivo, no como búsqueda de un momento ordinario, sino uno cuya intensidad sobresalga de los parámetros opresivos que usualmente coexisten con la vida diaria.

La catástrofe tiene la cualidad de afectar a más de una persona. Es un evento o instante que surge por la alteración del orden familiar de la sociedad. Un suceso muy bien descrito por el acelerador de destinos, en la novela de C. J. García, momentos antes de detonar su bomba en la Plaza San José, refiriéndose a la multitud presente como "...adolescentes que de tanto clamar por su individualidad se habían tornado aburridamente iguales..."²². La frase valida el cesastre como una herramienta capaz de erradicar la insensibilidad producida por el vicio hacia las singularidades expuestas por los jóvenes que, convertidas en normativas, son colectivamente tan opresivas como el *shock* mismo.

La catástrofe persigue un momento de nostalgia que brota desde el interior de la persona para caracterizar el terror de la pérdida o el desconocimiento de algún evento u objeto que podía ser familiar en un pasado pero que ahora se ha perdido. La experimentación del instante sublime, reforzado por la catástrofe, es capaz de extraer pensamientos ocultos que permiten reconstruir en la memoria social un relato idílico con el que se pueda elaborar la noción de familiaridad. El relato es similar a la construcción onírica de Isidro Andújar,

detective en la novela *Desamores*, de Mattos Cintrón, mientras se dirige a su oficina en Río Piedras. La novela toma forma en un Río Piedras destruido por una explosión en las tuberías de gas. Mientras Andújar se dirige a su despacho, se ve forzado a transitar por el área destruida. Una vez llega a la estructura hecha escombros, comienza a imaginar la cotidianidad del lugar y sus experiencias allí vividas. Ese momento imaginado impregnó la estructura con los sentimientos y emociones provenientes del subconsciente de Andújar. Para el personaje, ese segundo en que su Yo interno se conectó con el contexto, constituyó una experiencia *uncanny* y posibilitó que la familiaridad del recorrido fuese transformada por la catástrofe para incitar un estado idílico por parte del sujeto.

El estado idílico²³ ircitado por la catástrofe, es una visual introspectiva hacia el subconsciente en busca de imágenes pasadas asociadas al lugar que cuenter la historia desde una perspectiva optimista²⁴ que enfrente el momento caótico. Es una confrontación *uncanny* entre el mundo onírico²⁵ y el contexto real que se trata de evadir. Por medio de la memoria, encontramos un sentimiento de resguardo que nos protege desde un lugar familiar y acogedor. Se presenta la catástrofe de nuestro recorrido diario de la ciudad y cómo el subconsciente nos substraen nostálgicamente a un lugar sobrecogedor. La imagen evoca el "yo pude haber estado allí", que es la expresión de Divina, una prostituta en la novela *Terror Inc.* Es la perspectiva del observador que ve cómo se derrumba su cotidianidad. Un espectador que anhela vivir en el *shock*, pero que desconoce las consecuencias catastróficas, ya que pertenece a un pueblo que jamás ha sufrido los estragos de una guerra.

Aquí se describe el lugar en la memoria que nos convierte en espectadores tratando de establecer una dialéctica entre el instante *uncanny* y el desastre. Por medio de la racionalización del momento desfamiliarizador, el sujeto que habita y vive la catástrofe fuerza la reconciliación ideal del pasado con un futuro grato. Es un futuro atado a la idea nostálgica²⁶ de un pasado mejor que se ha mantenido suprimido en el subconsciente, que vive en el recuerdo y en los esbozos de la ciudad que no alcanzó el ideal utópico pregonado durante su desarrollo.

Libia González²⁷ explora la nostalgia para generar la identidad y la práctica cotidiana puertorriqueña. La

memoria elaborada por Alejandro Tapia y Rivera y José Julián Acosta de un Puerto Rico paradisiaco gracias a la labranza de los campos, que luego es perdida por causa del desarrollo, no es sino el sentimiento perdido que regresa en busca del momento *uncanny* que es producido por la catástrofe y los programas del desastre.

Al igual que un acto terrorista en la novela de C. J. García, la arquitectura del desastre se antepone a las entidades estratégicas mencionadas por Certeau. El lugar se define por la concentración de entidades cuyos programas fomentan el desarrollo estratégico y la homogenización del recorrido. Al mismo tiempo, el lugar es representativo de bienestar, solvencia y prosperidad, por lo que un programa de la escasez se impondría de manera "chocante" ante la cotidianidad del lugar.

Relata García:

Con una ligera presión de su dedo índice, las bases de las escaleras mecánicas que conectaban los tres pisos del centro comercial reventaron al unísono. El peso de las personas que viajaban sobre ellas era tan cabal, que todas se columpiaron hacia adentro, cual tres cronometrados péndulos, lanzando víctimas por todas partes.²⁸

Pero el simple hecho de imaginar un panorama similar al presentado en la cita anterior nos desfamiliariza del contexto del lugar. Pensar que un lugar tan frecuentado, cuyos relatos de familiaridad se atan a las memorias conmemorativas, pueda ser blanco de un evento catastrófico es una experiencia *uncanny* en sí misma. Por ello, la selección del lugar para plantear el laboratorio de arquitectura recurre a la proximidad tanto literal como conceptual del centro comercial. El centro comercial es una de las entidades estratégicas mencionadas por Certeau. También es una construcción genérica del capitalismo moderno, según explica Meléndez. Es el pensamiento nostálgico producto del choque entre las vivencias idílicas del pasado, y la destrucción de su relato, lo que permite plantear el programa de la escasez como uno desfamiliarizador dentro del contexto del centro comercial.

El programa de la escasez propone ser el antagonista del centro comercial y presentar aquellos programas que se mantienen en el anonimato. Programas que resultan ser tan opresivos que se mantienen ocultos del recorrido habitual de la ciudad;

que pueden sacudir nuestra cotidianidad para introducir una nueva familiaridad regida por la imagen caótica de la pérdida producida por el evento catastrófico. Se plantean pues, programas de la escasez que funcionan de apoyo en situaciones caóticas: programas dedicados a la donación que nos recuerdan lo frágiles que somos y cuán expuestos estamos a sufrir un evento catastrófico; programas que coloquen al habitante en la perspectiva del necesitado que sufre la escasez del alimento, la ropa y la salud; programas que, por su relación al cuerpo, resultan opresivos. No obstante, a pesar del sentimiento opresor ejercido por estos programas, su arquitectura tiene que confundirse en la familiaridad genérica de nuestro recorrido diario. En otras palabras, su arquitectura es igual al niño ingenuo del banco en la novela de C. J. García que sostiene entre sus dedos el interruptor del caos.²⁹ Es el ser inocente que, sin saber que tiene el control de generar pavor y terror, entabla una conversación con la destrucción misma para evitar su propia muerte.

Una conversación a la que el arquitecto Daniel Libeskind le ha dado cuerpo, al transformar en arquitectura la memoria de los eventos catastróficos que han influenciado a la sociedad. Libeskind diseña espacios para los eventos más oscuros de nuestra historia, con el fin de traducir la vida y el tiempo en una arquitectura que apele a la mente; por ejemplo, el Museo Judío de Copenhague, el Imperial War Museum en Manchester, la torre de la Libertad en Nueva York. En estos, la arquitectura surge a consecuencia de eventos que actúan negativamente en la siquis social usando el recuerdo, aun fresco en la memoria, para producir espacios que no borren el evento, sino que fomenten una imagen de prosperidad que persiste luego del evento catastrófico. Los planteamientos semejantes del arquitecto Lebbeus Wood presentan una arquitectura construida bajo la premisa del cuerpo desmembrado que se reconstruye con los residuos dejados a causa de la catástrofe. Una arquitectura erigida por los componentes de la memoria que atan los eventos a la producción del espacio cotidiano. Ambos arquitectos trabajan su arquitectura para que formalmente ejerza como una imagen insólita que rompe con la normativa visual del contexto y que despierta sentimientos en aquejados que transitan el lugar.

Por su parte, Edward Hopper presenta en sus pinturas la pasividad y normativa del espacio donde se lleva a

“La exposición continua hacia los eventos del *shock* por parte de los medios nos insensibiliza ante el contexto ya que el evento anormal, ‘chocante’ o *uncanny*, deja de ser una anomalía desfamiliarizadora para formar parte de la normativa de la vida diaria.”

cabo la práctica de la vida diaria desde el espectador. Podríamos argumentar que Hopper transforma el espacio cotidiano en un contenedor de instantes que se proyectan como el recorrido de la memoria. Proponiendo una visual que invada opresivamente la privacidad del cuerpo y del evento cotidiano que, a pesar de ser familiar, se vuelve extraño al ser expuesto ante la sociedad. Hopper nos ubica fuera del contenedor, detrás del cristal que nos protege al mismo tiempo que nos expone al evento opresor. En otras palabras, es la arquitectura de la estrategia que, contrario a promover un producto genérico, se transforma para producir un instante *uncanny* basado en la exposición de horror representado por el recorrido de su contenido.

Notas / Notes

1. Misterioso; chocante; raro; insólito; singularidad.

2. Boyer, Christine. "Twice-Told Stories: The Double Erasure of times Squire". *The Unknown City: Contesting Architecture and Social Space*. Ed. Iain Borden, Joe Kerr, Alicia Pivaro. Cambridge Massachusetts.: MIT Press, 2002. p 31-53.

3. Freud Sigmund, *The Uncanny*. Trad. Hugh Haughton. London, England: Penguin Classics. 2003.

4. Los relatos efectúan pues un trabajo que, incesantemente, transforma los lugares en espacios o lo espacios en lugares.

5. Freud Sigmund, *The Uncanny*. Trad. Hugh Haughton. London, England: Penguin Classics. 2003.

6. Cotidianidad (adj): cualidad de lo cotidiano: diario; habitual

7. Meléndez, Héctor. "Mito del progreso seguro". *La identidad ausente. Credos. Pueblos. Capital. Siglo. Rio Piedras*, PR.: Ediciones La Sierra, 1996. p.102.

8. García, CJ. *Terror Inc*. Guaynabo PR. Alfaguara. 2006 p. 94.

9. Héctor Meléndez. "Desarrollo, nacionalismo, narcohistoria" en *La identidad ausente. Credos. Pueblos. Capital. Siglo. Rio Piedras*, PR.: Ediciones La Sierra, 1996. p.18.

10. Entendido por mapa histórico, los mapas previos a la modernidad que, por medio de signos, describían un viaje basado en los itinerarios y en las experiencias del trayecto.

11. García, CJ. *Terror Inc*. Guaynabo PR. Alfaguara. 2006 p.143.

12. García, CJ. *Terror Inc*. Guaynabo PR. Alfaguara. 2006 p.161.

13. García, CJ. *Terror Inc*. Guaynabo PR. Alfaguara. 2006 p.163.

14. Ramos, Juan Antonio. "Papo Impala está quitao". *Demosle luz verde a la nostalgie*. Río Piedras, PR. Editorial Cultural. 1978. p129.

15. Ian Borden, Joe Kerr, Alicia Pivaro, and Jane Rendell, *Introduction to Strangely Familiar: Narratives of Architecture in the City*, ed. Borden, Kerr, Pivaro, and Rendell (London Routledge, 1996), p 9.

16. Derive: una técnica de tránsito fugaz por diferentes ambientes

17. Tort, Bernat. "Anormalidad y Apertura: Perspectivas fenomenológicas en torno al performance y el espacio social". Dis. Universidad de Puerto Rico, 2004.

18. Vidler, Antiony. *The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely*. Cambridge Massachusetts. MIT Press, 1992. p 8.

19. El Nuevo Día. San Juan, PR. 13 de octubre 2009 Desastre, suceso desgraciado e inesperado.

20. Mattos Cintrón, Wilfredo. *Desamores*. 1ra Ed. Río Piedras, PR. Ediciones La Sierra, 2001. p 122.

21. García, CJ. *Terror Inc*. Guaynabo PR. Alfaguara. 2006 p.108.

22. Idílico: agradable, hermoso, ideal, paradisiaco

23. Optimista: que tiende a ver y juzgar las cosas considerando su aspecto más favorable.

24. Onírico: de los sueños, o relativo a ellos

25. Nostalgia: tristeza melancólica por el recuerdo de un bien perdido; sentimiento de pena o tristeza que produce la ausencia de la patria o de las personas queridas.

26. González, Libia. "Esbozos y sueños de ciudad: Puerto Rico desde el siglo XX". *Escribir la Ciudad*. Ed Maribel Ortiz y Vanessa Vilches. San Juan, PR.: Fragmento Imán Editores, 2009. p 71.

27. García, CJ. *Terror Inc*. Guaynabo PR. Alfaguara. 2006 p.82.

28. García, CJ. *Terror Inc*. Guaynabo PR. Alfaguara. 2006 p. 17.

Ensamblar Plug City

por T. Sebastian Grøgaard

Proyecto de fin de carrera (ARCH 5030) Profesor Carlos Betancourt

En décadas recientes se ha vuelto popular el que algunos gobiernos sueñen con implementar sus visiones de la ciudad y con recrear el éxito de Bilbao, España, catalizado por el Museo Guggenheim y también conocido como el "efecto Bilbao". La arquitectura, el tejido urbano, la cultura y la historia, entre muchos otros, se transforman en "marcas" en un intento por conseguir el mismo éxito, seductor tanto para el ojo como para el bolsillo. Este marketing de la ciudad se propone reducir un contexto complejo a una serie de burbujas, zonas o puntos simplificados que contribuyen a fragmentar aún más el tejido urbano. En muchos casos, la ciudad impone un orden que solo existe en la mente del diseñador. Esto podría llevar a lo que Manuel Castells identificó como el "efecto túnel", una serie de espacios excluidos de la visión urbana. Además, Richard Florida, conocido sociólogo y experto en ciudades que pretenden entrar en la competencia extrema de la economía del conocimiento, afirma que, en la actualidad, el factor clave gira en torno a la capacidad de los lugares para atraer talento y desatarlo en un amplio sector de la población.

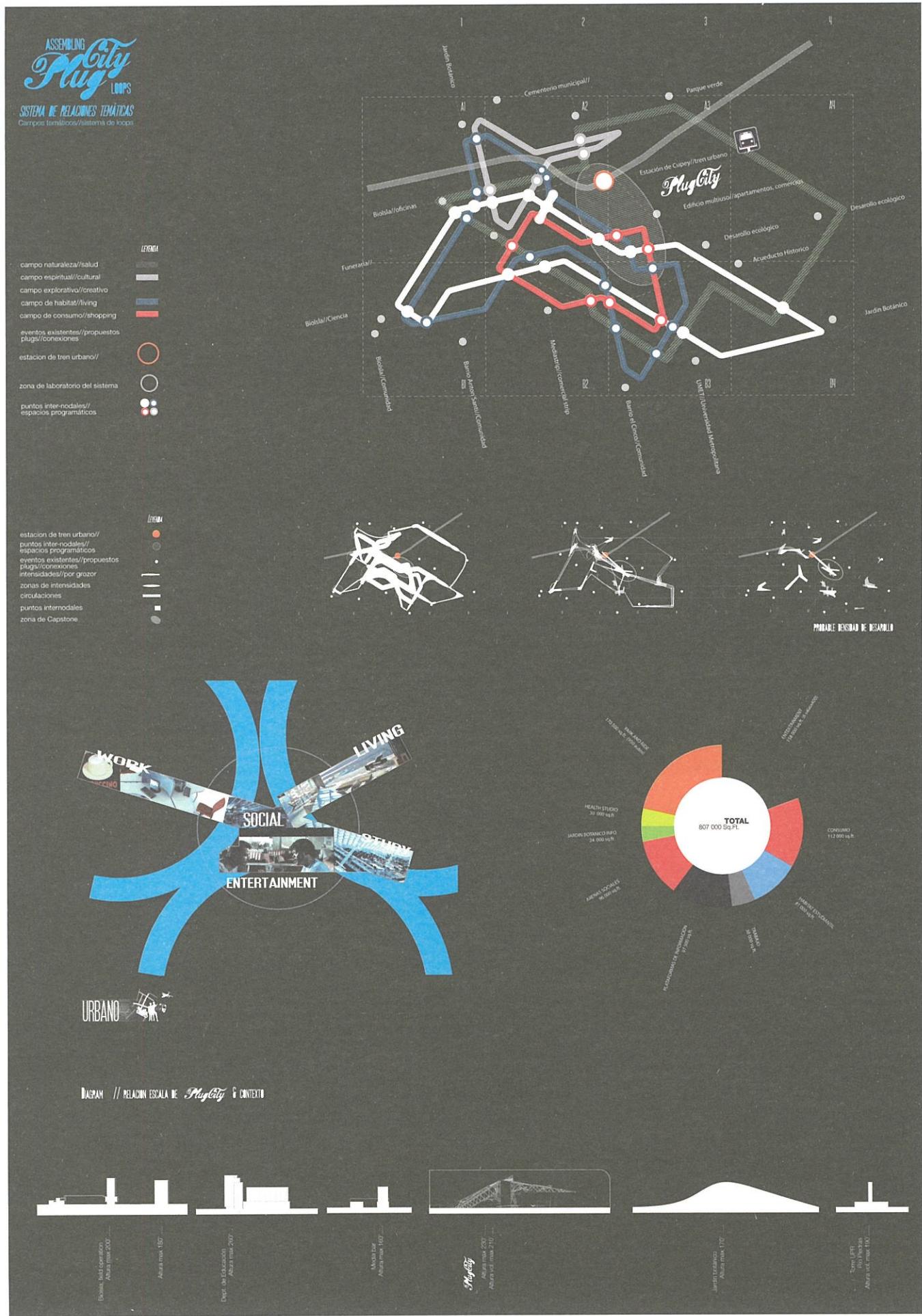
Una ciudad energizada es un lugar en

el que quieren estar todas las personas creativas, emprendedoras y vanguardistas, independientemente de su clase, condición social o estilo de vida. Y las personas con tanta energía creativa no quieren estar escondidas en un lugar seguro. *Quieren que ocurran accidentes*. El plan maestro de *Plugcity*¹ (*Loopcity*²) se considera una guía conceptual que, mediante un sistema de escenarios temáticos, integra fragmentos en un todo continuo. La idea principal del plan maestro es ver el contexto como una secuencia de eventos actuales y propuestos que se clasifican en cinco escenarios: comprar, vivir, ciencia y experiencia, espacio público/verde y espacio espiritual. Inspirado en los mapas de los trenes subterráneos, el diagrama permite analizar el contexto en términos de la relación entre sus funciones. El plan propone inyecciones programáticas y arquitectónicas en puntos intermodales para enfatizar la diversidad y multiplicidad dentro del contexto. El proyecto arquitectónico de *Plugcity* ofrece la oportunidad de poner a prueba este sistema en su aspecto más dinámico. El laboratorio arquitectónico está impulsado por el deseo de unir y alcanzar las partes de un contexto fragmentado, de generar diversidad y

Diagrama estratégico
a escala urbana
Strategic diagram
at urban scale

Página / Page 49
Diagramas de
interconectividad
programática
Programmatic
interconnectivity
diagrams

de ver los potenciales que ofrece para fomentar su presencia local y global. Como laboratorio de un sistema más amplio (*Loopcity*), pone a prueba una arquitectura de corte diagonal, que puebla los ejes con programas que responden a los usuarios: las pautas de *Loopcity* y los temas contextuales que pueden integrarse en el proyecto.

En el Corredor del Conocimiento propuesto para San Juan, Puerto Rico, y a lo largo del nuevo tren urbano, se encuentra Cupey. En la actualidad, el contexto está principalmente definido por un sistema de circulación intrusivo, redes peatonales escasas, el ex centro penitenciario Oso Blanco, la UMET y varias comunidades de bajos ingresos. Celado por una frontera natural yace el Jardín Botánico de San Juan. La zona también abarca las principales inversiones científicas y educativas de Puerto Rico. Lo que caracteriza todo esto es que cada elemento actúa de forma independiente, impidiendo

así cualquier tipo de continuidad. El nuevo plan maestro de Cupey desarrolla ulteriormente la zona como una secuencia de fragmentos, mientras que el plan maestro del Jardín Botánico (Field Operations) no reconoce a Cupey y hasta propone una entrada en el lado opuesto, que es menos accesible tanto para los peatones como para los usuarios del Tren Urbano. *Plugcity*, situada entre estos fragmentos, promueve la presencia de un espacio cívico donde una variada gama de usuarios pueda coexistir independientemente del espacio vehicular. Además, extrae los temas contextuales inmediatos e impulsa la creación de un símbolo y un portón de acceso al área de Cupey, así como de una nueva entrada al Jardín Botánico. Como objeto en el paisaje, genera la idea de ejes múltiples, al igual que la presencia de lo desconocido. *Plugcity* es donde ocurren los accidentes, es el contexto en el que todas las partes cercanas se encuentran en un espacio cívico.

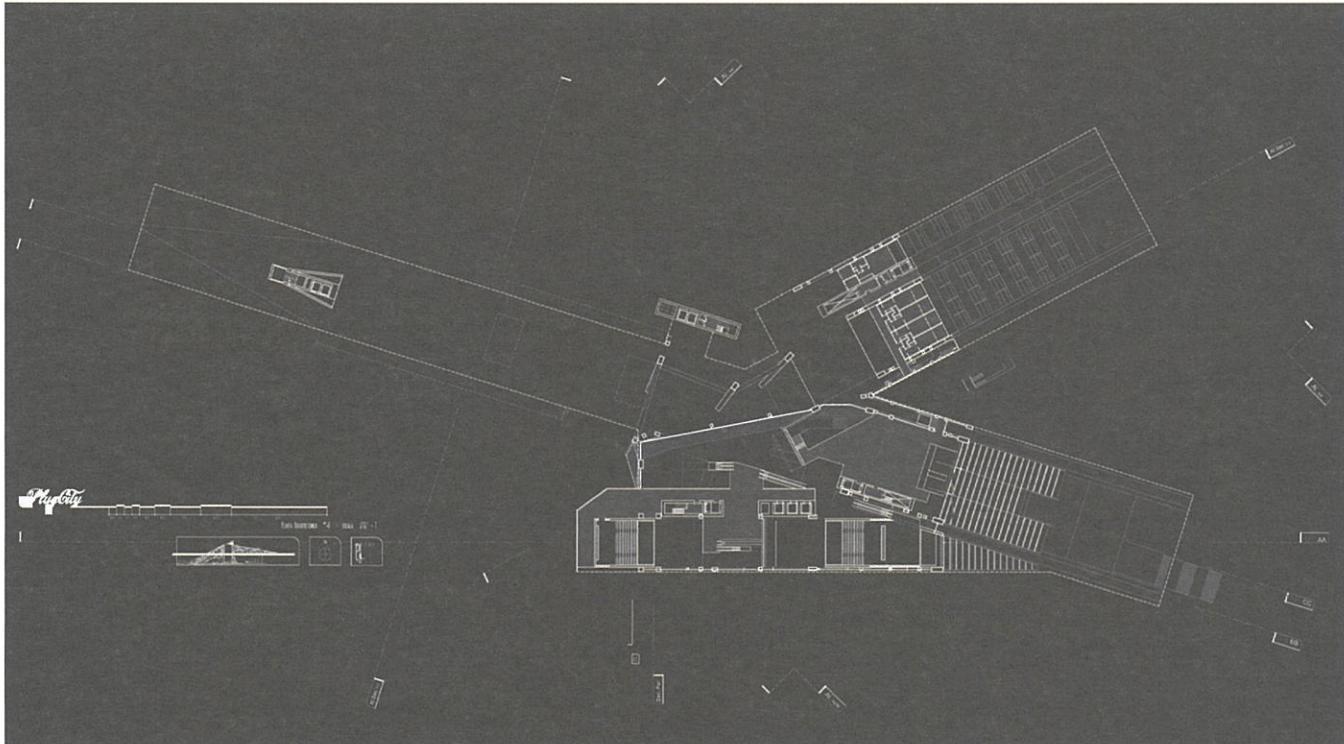
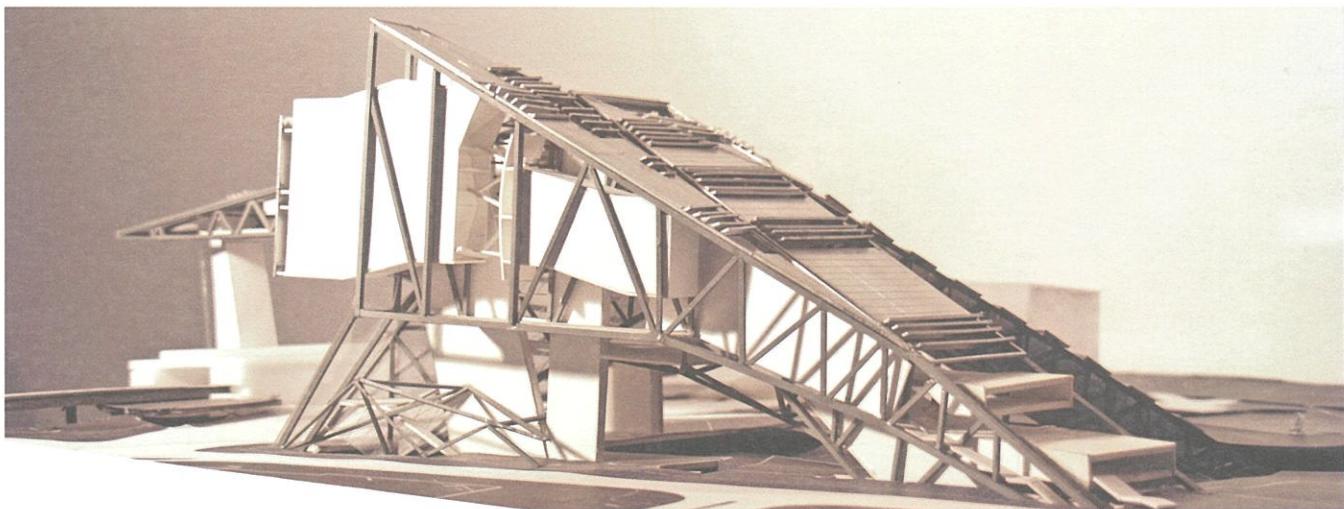
Maqueta del proyecto
Project model

Planta primer nivel
Ground floor plan

Página / Page 51
Plantas de piso
Building floor plans

Página / Page 52
Elevaciones del proyecto
Project elevations

Página / Page 53
Secciones del proyecto
Project sections

Assembling Plug City

In recent decades it has become popular for some governments to dream of implementing their visions for the city and recreate the success of Bilbao, Spain, catalyzed by the Guggenheim Museum; also known as the Bilbao effect. Architecture, urban texture, culture and history, among many others, are reduced to "brands" in an attempt to achieve the same success; seductive to the eye and the pocket. This marketing of the city intends to reduce a complex context into a series of simplified bubbles, zones, or punctualities that contribute to the further fragmentation of the urban texture. In many cases, the city is imposed an order that only exists in the mind of the designer. This may lead to what Miguel Caselles pin-pointed as the tunnel effect; a bypass of areas that are not included in the urban vision. Furthermore, Richard Florida, a renowned sociologist and expert on cities that intend to enter the stark competition of the knowledge economy, states that; the key factor today revolves around the ability of places to attract talent and unleash it in a broad cross-section of the population.

An energized city is a place where creative, entrepreneurial, and forward thinking people from every walk of life, every class, and every lifestyle want to be. And people with abundant creative energy don't want to be safely tucked away somewhere. *They want accidents to happen.*

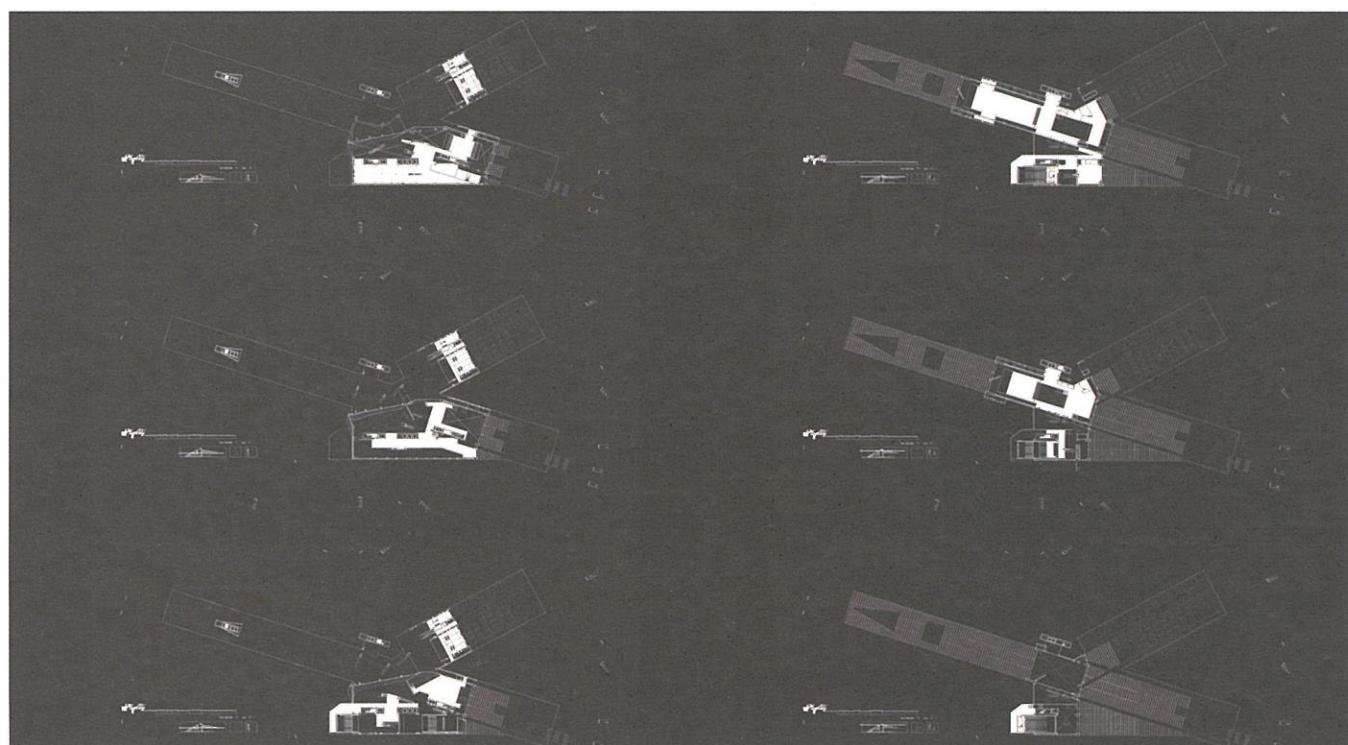
The master plan of *Plugcity* (*Loopcity*) is considered a conceptual guideline that through a system of themed *scapes*, integrates fragmented parts into a continuous whole. The central idea of the master plan was to view the context as a sequence of current and proposed events that are categorized in five -*scapes*; shopping, living, science and experience, public/green space and spiritual space. Inspired by subway mapping, the diagram gives the opportunity to analyze the context by its functional relations. The plan proposes programmatic and architectural injections on intermodal points, as to emphasize diversity and multiplicity within the context. The architectural project of *Plugcity* presents the opportunity to test this system at its most dynamic point. The architectural laboratory is driven by the desire to connect and reach towards parts in a fragmented context, to provoke diversity and to view the potentials it has to offer as to promote a presence on a local and global scale. As a laboratory for a larger system, it (*Loopcity*) tests out an architecture that breaks diagonally and populates the axes with programs corresponding to the users: the guidelines of *Loopcity* and contextual themes that can be integrated into the project.

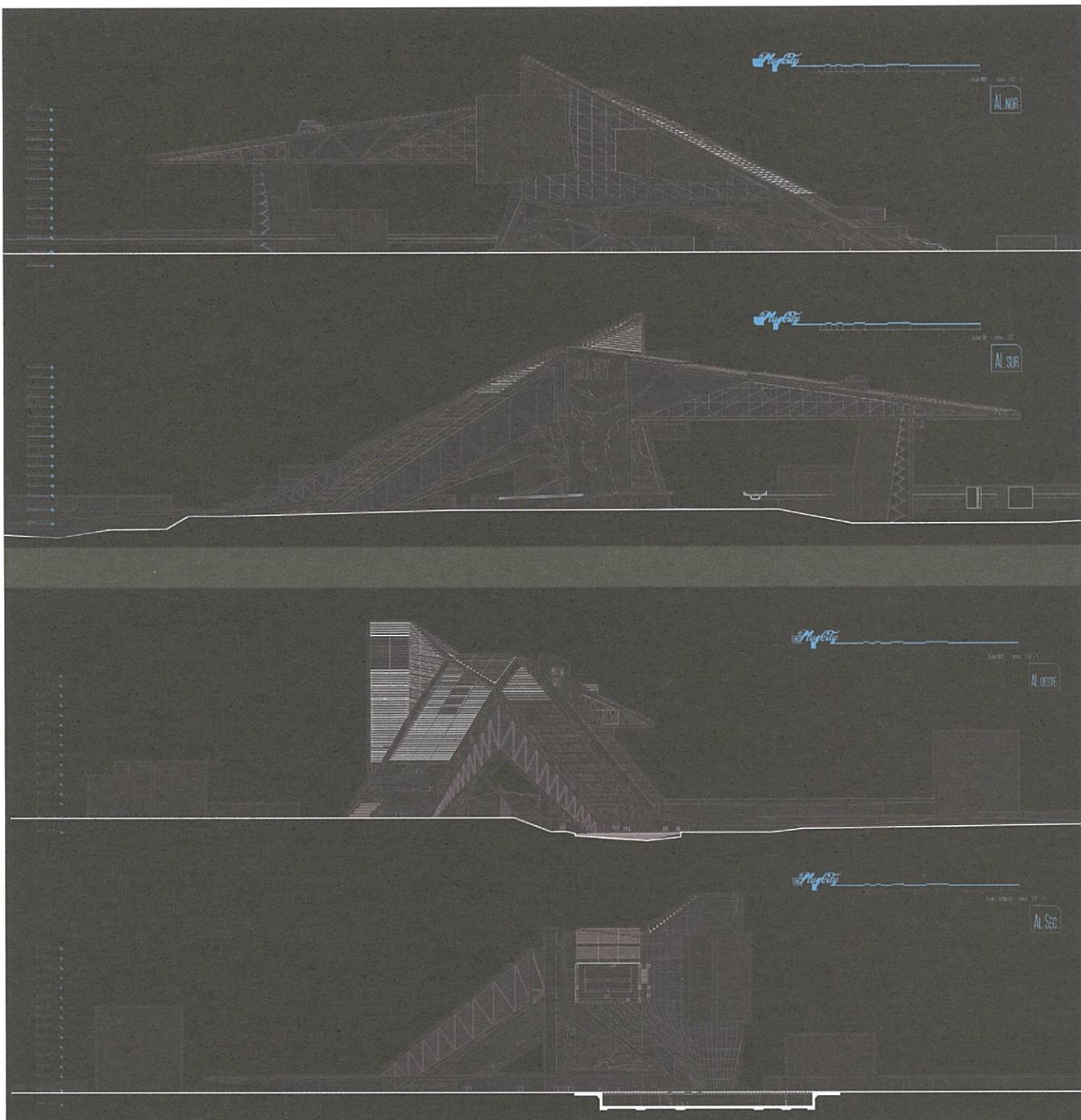
Within the proposed knowledge corridor for San Juan, Puerto Rico, and alongside the new urban train is Cupey. Currently, the context is predominantly defined by an intrusive vehicular system, poor walking conditions, the Oso Blanco

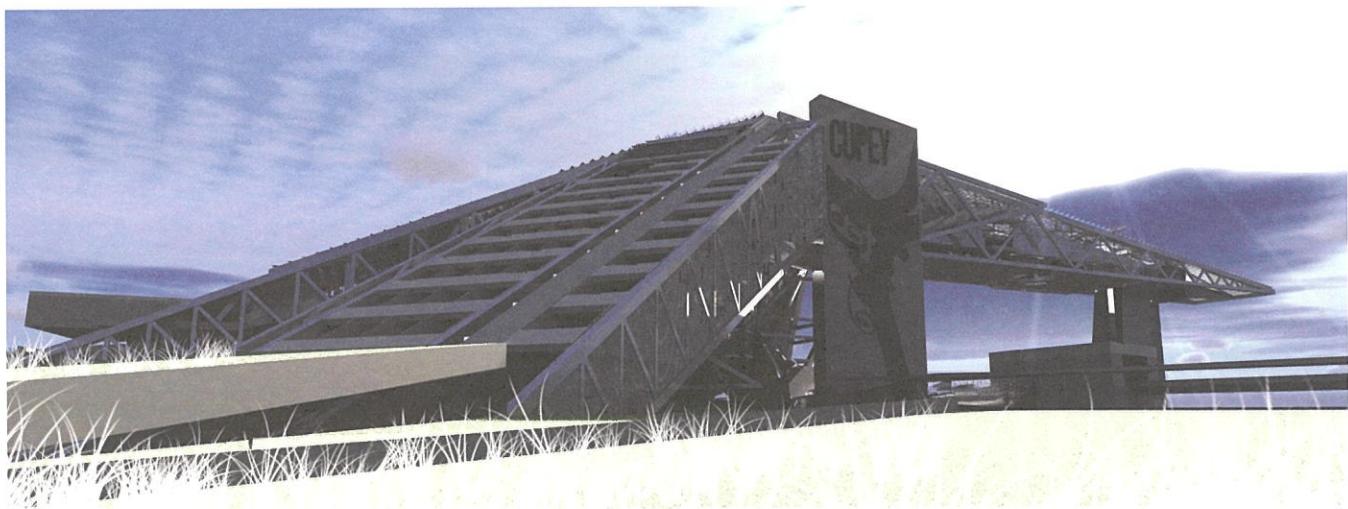
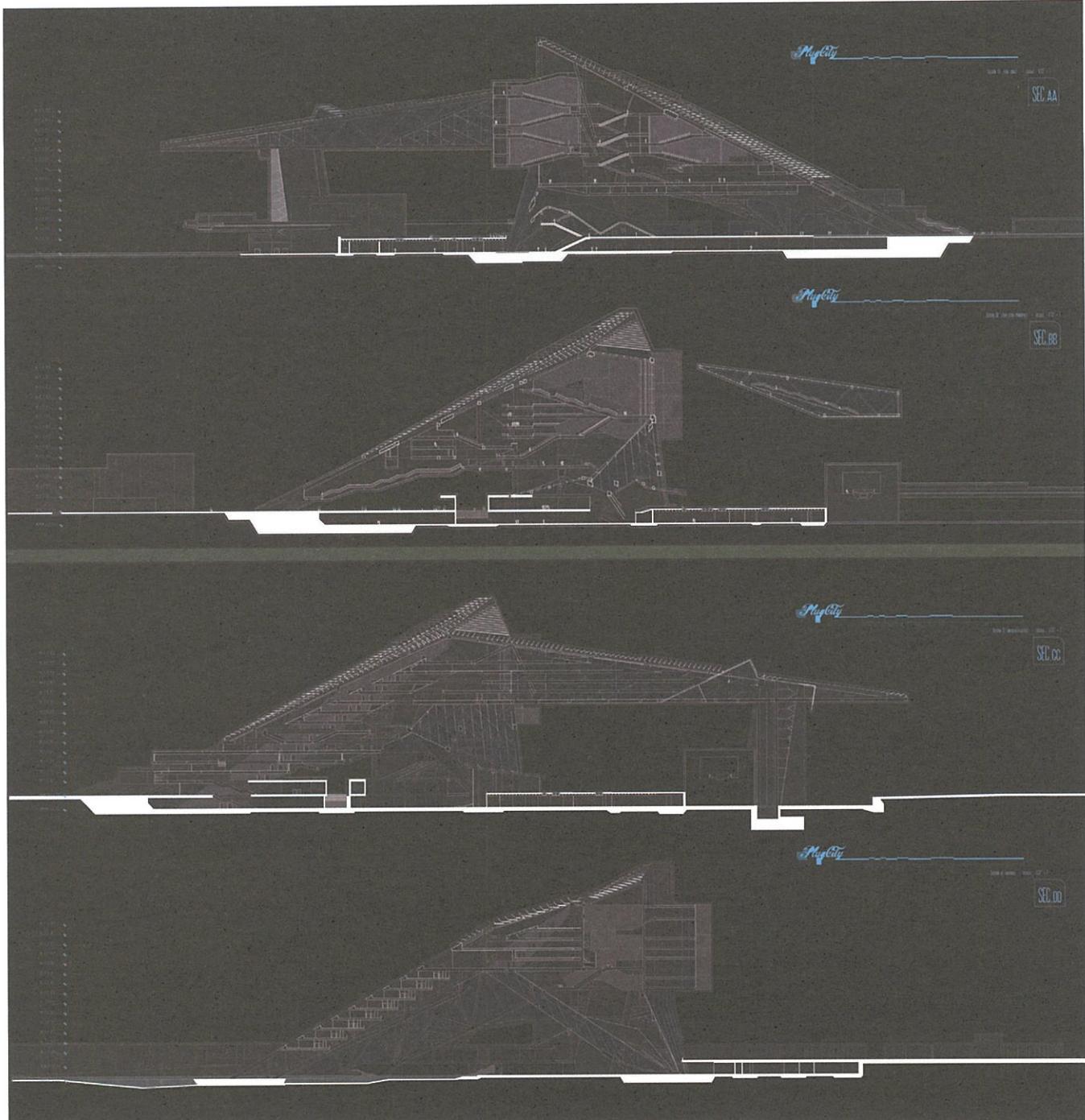
prison, UMET University and lower income communities. Hidden behind a natural border lies the Botanical Garden of San Juan. The area is also where Puerto Rico's major investments within science and education are positioned to occur. What defines these is that they all act independently from one another and thereby deny any possible continuity. The new master plan of Cupey further develops the area as a sequence of fragments, and the master plan of the Botanical Garden (Field Operations) does not recognize Cupey and further, proposes an entry on the opposite side which is less accessible for both the pedestrians and the users of the Urban Train. *Plugcity* is positioned in the middle of these fragments; it promotes a civic place where a diverse range of users can coexist independently of the vehicular space. Furthermore, it extracts immediate contextual themes and promotes a symbol and gateway to the Cupey area in addition to a new entrance to the Botanical Garden. As an object in the landscape it provokes the idea of multiple axes, as well as the presence of the unfamiliar. *Plugcity* is where accidents happen; it's the context where all immediate parts are encountered in one civic space.

Notas

1. Ciudad para enchufar
 2. Ciudad continua

Arquitectura en tránsito asentamientos de emergencia

por Oscar Ramos

Proyecto de fin de carrera (ARCH 5030) Profesor Carlos Betancourt

Cuando el conjunto de Archigram elaboró su propuesta del *Plug in City* en la década de los 1960, su preocupación primordial era generar una estructura que, en base a una renovada fe en los potenciales de la tecnología y de sus nuevas matrices informáticas, pudiese albergar todas las funciones de una ciudad. Sin embargo, al colectivo, muy inspirado en la cultura *pop* y en sus obsesiones con la velocidad en que se consumía y se descartaban los productos, le interesaba trabajar con todo un sistema modular que se pudiera sustituir, desechar y descartar según las nuevas necesidades y demandas que surgieran.

Hoy en día, todos sabemos que concebir un proyecto de tal magnitud que tenga la capacidad de generar tanto desecho sería irreal y contraproducente. Sin embargo, su logística de ensamblaje y temporalidad funciona para un fin diametralmente opuesto de aquel para el cual se concibió. Dentro de un pensamiento mucho más ético y de conciencia social, esta sistematización del módulo y de sus infraestructuras de apoyo funciona para una arquitectura de manejo del desastre ambiental y de la vivienda temporera.

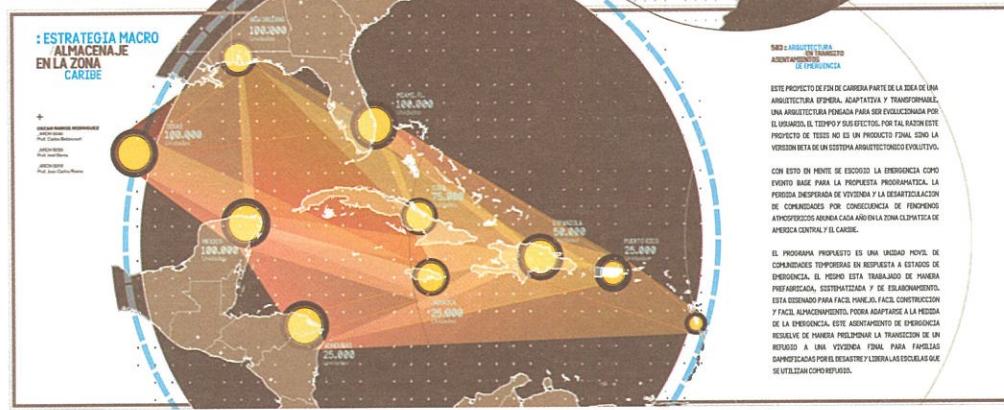
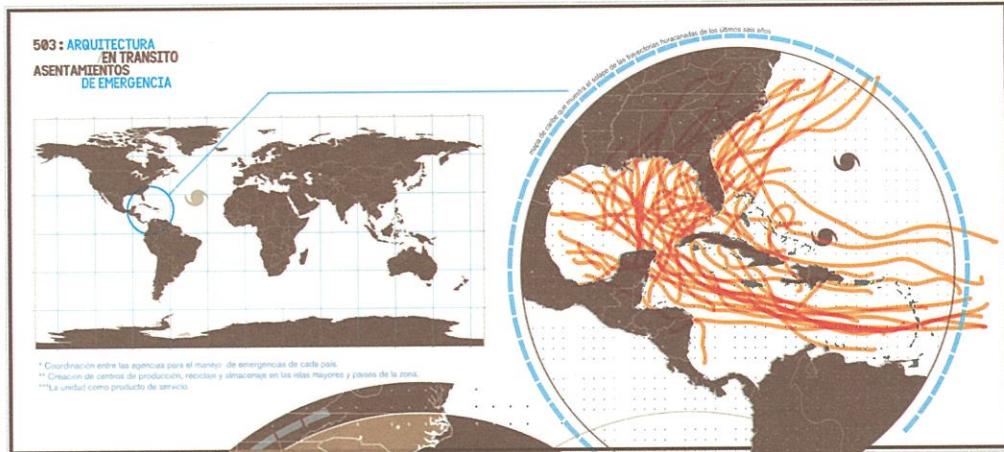
Considerando los desastres climáticos y ambientales recientes (el terremoto en Haití, el huracán Katrina, en Nuevo Orleans, y el maremoto en Indonesia) uno de los asuntos más cruciales para el manejo inmediato de estos eventos es el tiempo en el que se ejecuta la acción.

Con este proyecto de fin de carrera una de las preocupaciones primordiales es el tiempo en que se maneja, se ensambla y se dispone de vivienda temporera para los damnificados. Elaborados mayormente de materiales reciclados (plástico, neumáticos de auto y aluminio) estos módulos se almacenarían en diferentes puntos del Caribe y de América Central. Luego, en el momento en el que se necesitasen, se transportarían a la escena y se montarían en sitio. Lo más interesante de la propuesta es que además de pensar en este contexto particular, considera, a su vez, el contexto temporal y el impacto específico del evento. Para esto, existen varias alternativas de ensamblaje que consideran el tiempo en que estas viviendas se piensan utilizar. Se elaboran tres categorías de actuación: la de corto plazo (en la que se plantean las necesidades más básicas de vivienda en un solo espacio), la de mediano plazo (en la que se define una mejor separación de usos y espacios) y la de largo plazo (en la que se sugiere un urbanismo temporero con unidades de vivienda completas y un mejor sentido de comunidad).

Este asentamiento de emergencia resuelve de manera preliminar la transición de un refugio a una vivienda final para las familias damnificadas por el desastre ambiental. Pero, más importante aún, le otorga a la arquitectura un nuevo paradigma ético aplicable y pertinente para este momento histórico de nuevas exigencias sociales y de frugalidad.

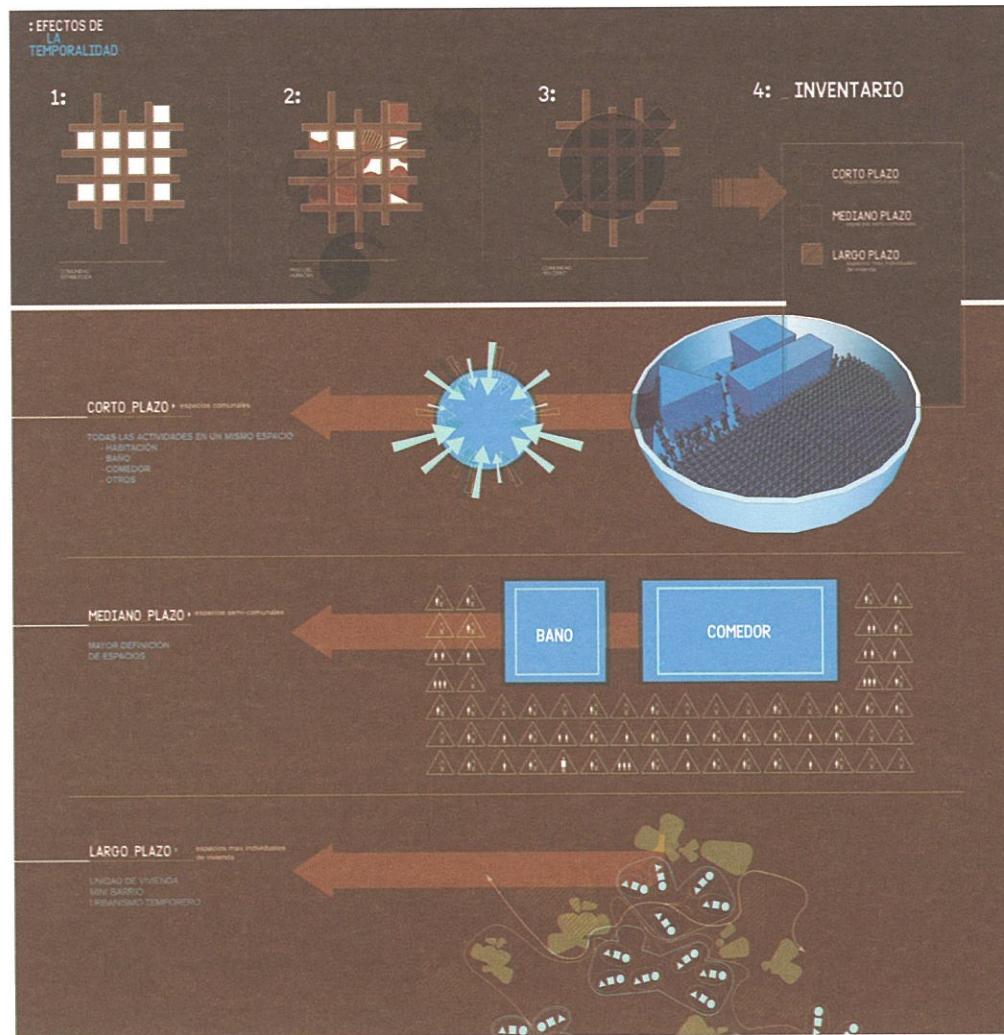
Exploración y desarrollo
del proyecto
Project exploration and
development

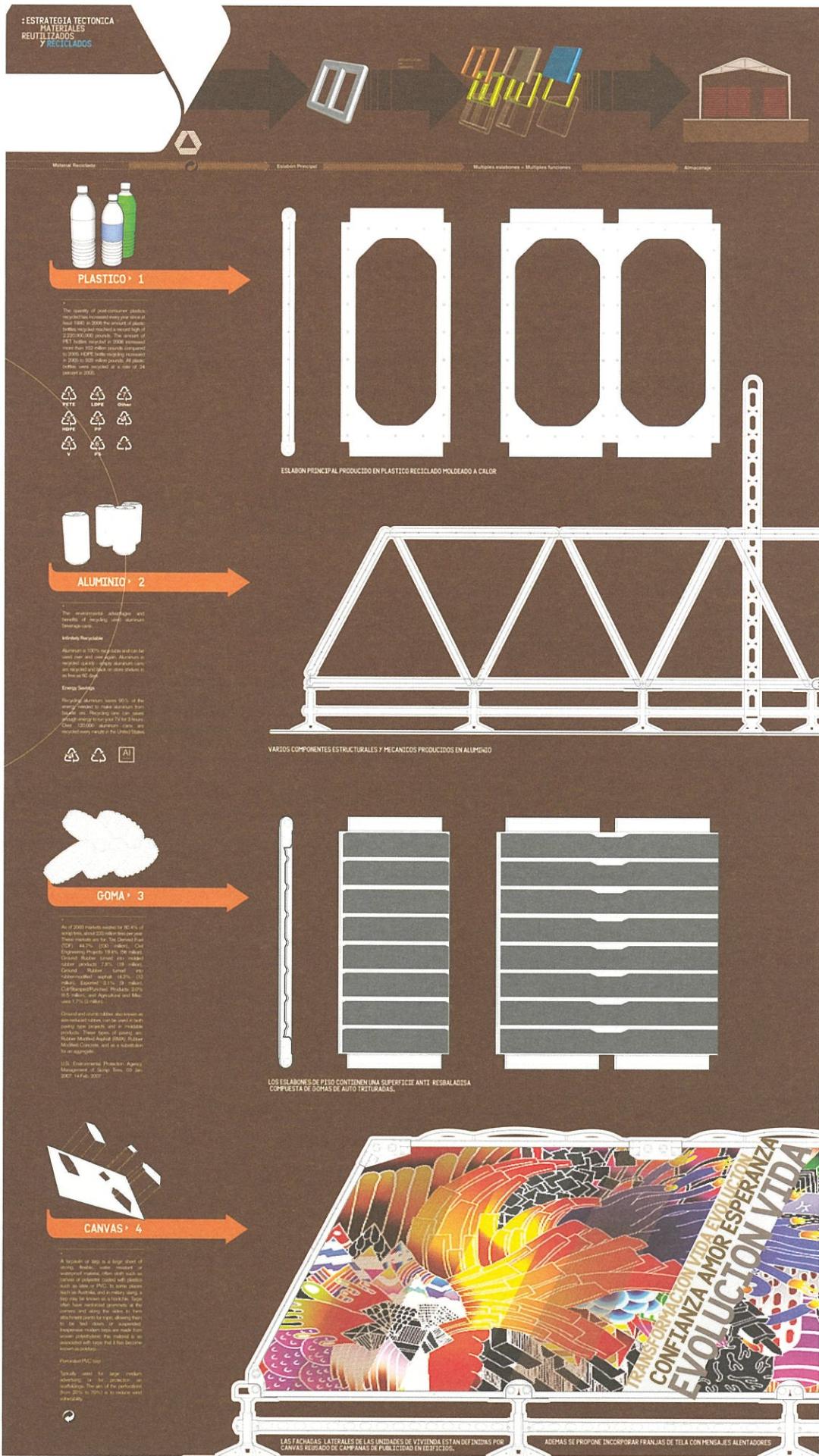

Rutas y zonas de impacto de huracanes en el Caribe
Hurricane routes and impact zones in the Caribbean

Emplazamiento y modulación del proyecto a corto, mediano y largo plazo
Project modulation and siting at shorter, medium and longer terms

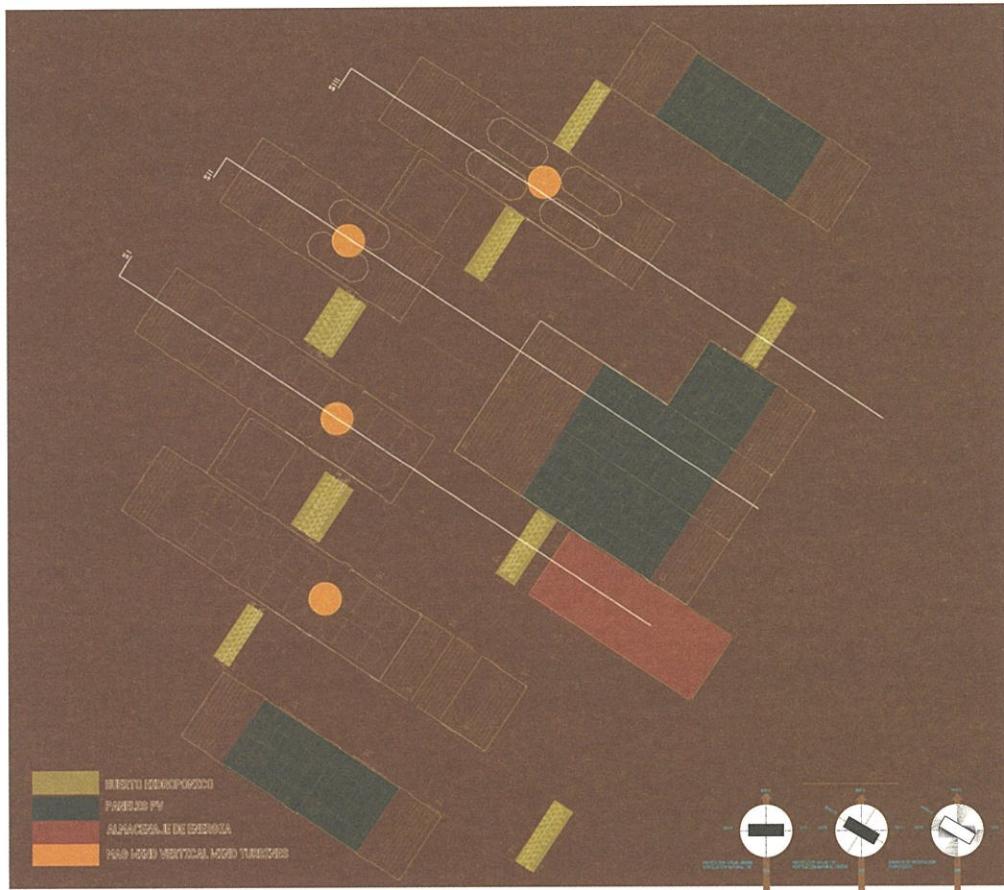

Reutilización de materiales
en el proyecto
Reutilization of materials in
the project

Planta de piso de unidad
Unit floor plan

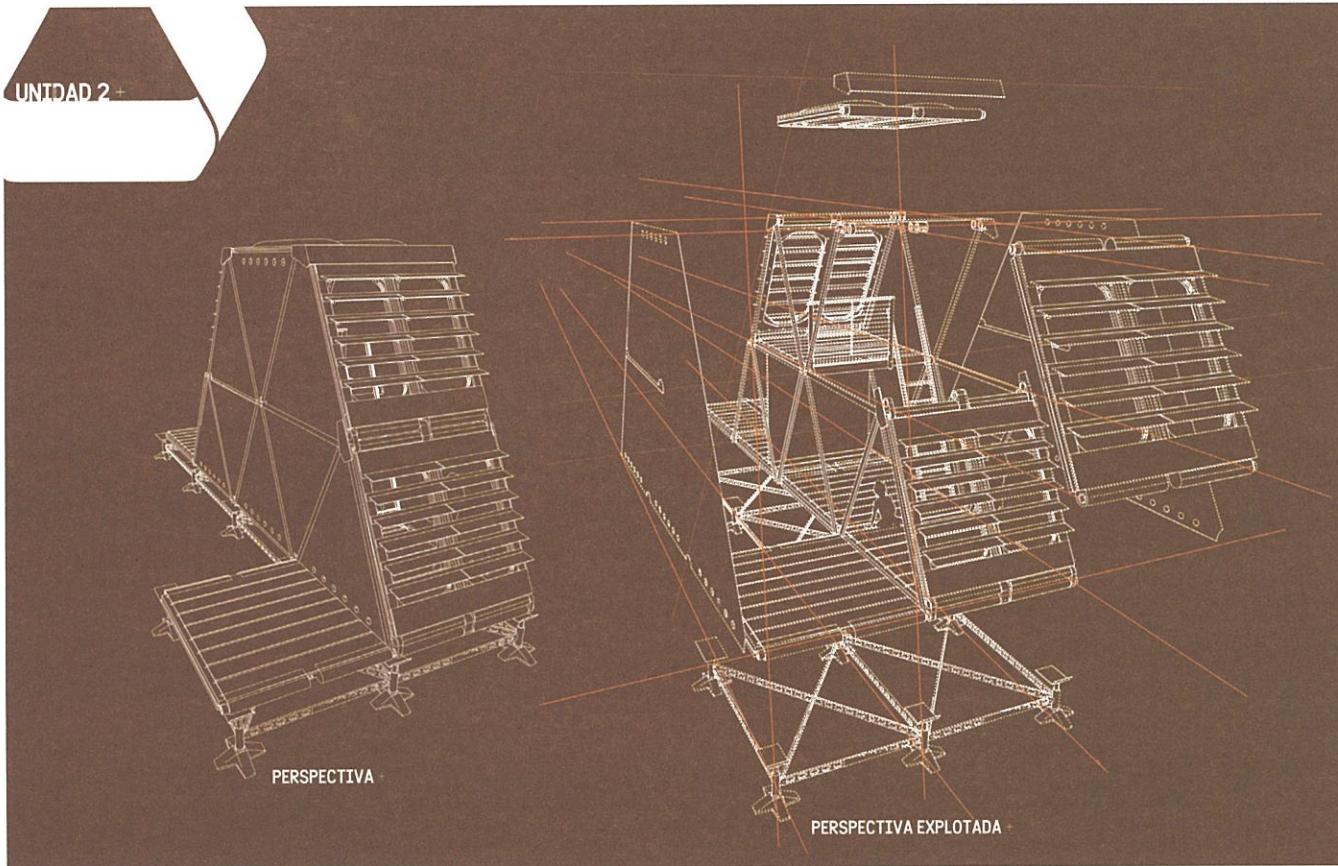
Componentes del proyecto y
ensamblaje
Project components and
assembly

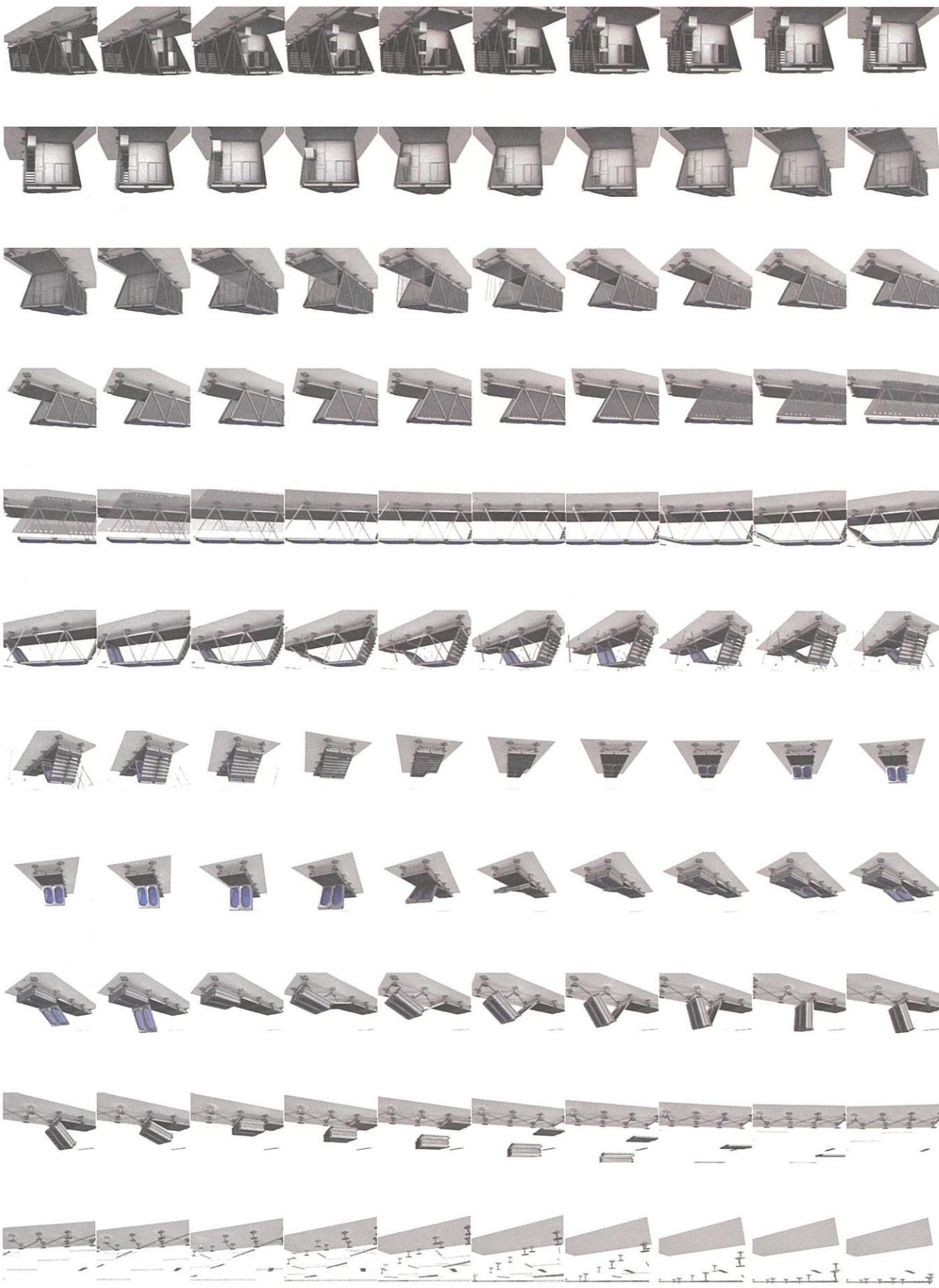

+

PERSPECTIVA

PERSPECTIVA EXPLOTADA +

Architecture in Transit, Emergency Settlements

When Archigram elaborated its Plug-In City proposal in the 1960's, the group's primary concern was to generate a structure, based on a renewed faith in the potential of technology and its new computer matrices, that would be able to comprise all the functions of a city. However, the group – truly inspired by pop culture and its obsession with the speed with which products were used and discarded – was interested in working on a modular system that could be substituted, disposed of, and discarded according to new emerging needs and demands.

Today, we all know that conceiving a project of such magnitude, capable of producing so much waste, would be unreal and counter-productive. But then again, its temporality and assembly logistics really work for an end which is diametrically opposed to that for which they were conceived. Within a much more ethical and socially conscious line of thought, this systematization of the module and its support infrastructures finds its use in an architecture aimed at natural disaster management and temporary housing.

Taking into account recent natural and weather disasters (Haiti's earthquake, New Orleans's Hurricane Katrina, and Indonesia's tsunami), one of the most critical aspects of dealing immediately with these events is the execution time of the action.

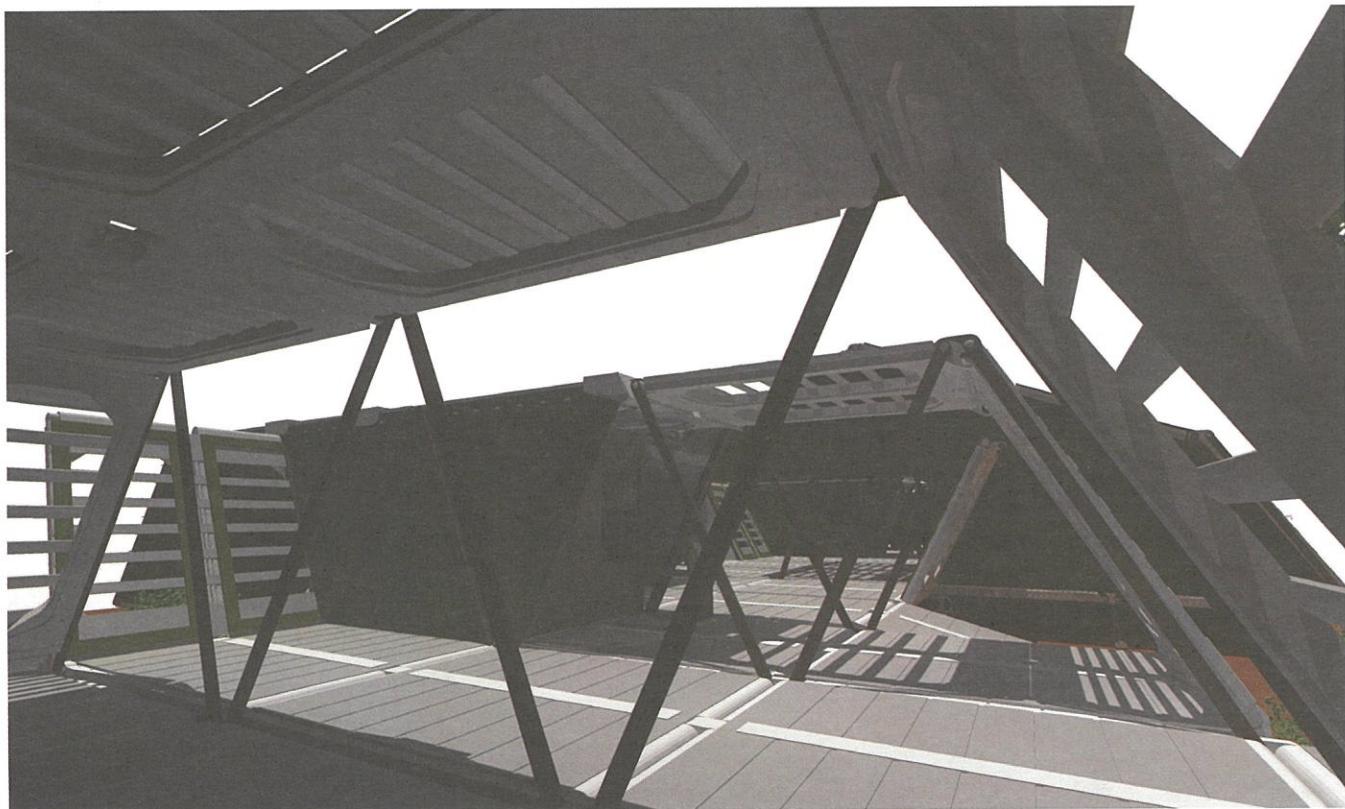
In this final year project, one of the chief concerns is the time required to manage, assemble, and dispose of temporary housing for the victims of a natural disaster. These modules, mainly comprised of recycled materials (plastic, tires and aluminum), would be stored in different locations in the Caribbean and Central America. When necessary, they would be transferred to the scene and assembled at the site. The most interesting aspect of this proposal is that besides thinking about this particular context, it also considers the event's specific impact and temporal context. To this end, there are several assembly options that take into account the period of time for which these housing units will be used. Three action categories are established: short-term (meeting the most basic housing needs in a single space), medium-term (improving the separation of uses and spaces), and long-term (suggesting a temporary city planning with complete housing units and a better sense of community).

This emergency settlement is a preliminary solution to the transition of natural disaster victims from shelters into final housing units. But most importantly, it gives architecture a new ethical paradigm which is applicable and relevant to this historical moment, characterized by new social and austerity requirements. ■■■■■

Página / Page 58

Ensamblaje de la unidad
Unit assembly

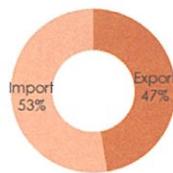
Vista del interior de las unidades
Units' interior view

CIUDADLAB Utopía en Moscú

por Ciudadlab

Federación Rusa

Estudiantes / Students

Mariela Bravo
Dalenna Carrero
Erwin Dedual
María Inirio
Jean Julbe
Camila Lamela
Marigloria Ramos
Jean Paul Rocafort

Profesores / Professors

Marcelo López Dinardi
Oscar Oliver Didier
Miguel Szendrey

Proyecto de investigación del curso de CIUDADLAB - Design Abroad (ARCH 0100)

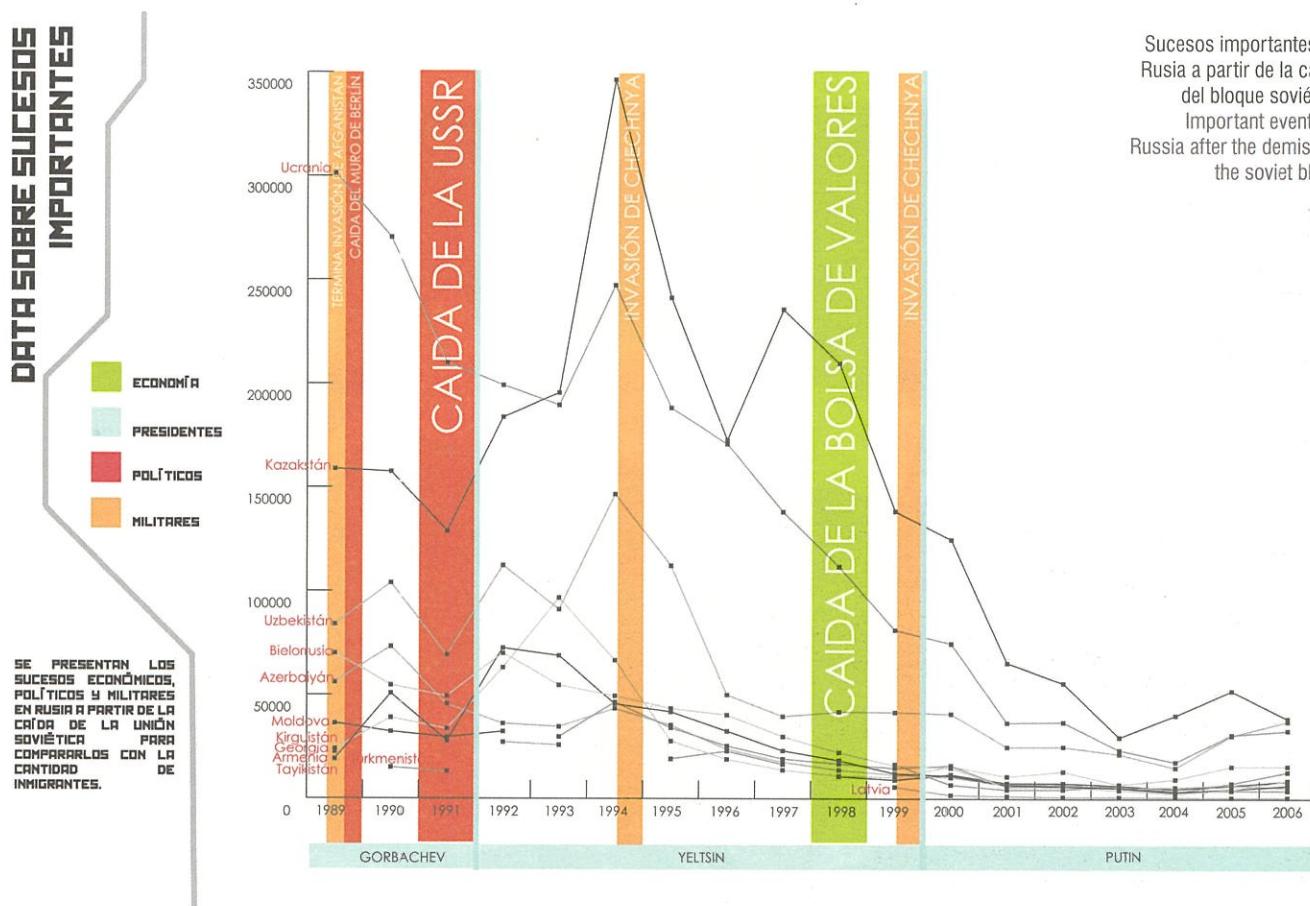
WWW.CIUDADLAB.COM

Cada año este curso elige un destino distinto, buscando ampliar el marco referencial desde donde imaginamos la ciudad. Este año la selección de Moscú pareció intuir la renovada presencia de Rusia en el juego geo-político, al experimentarse el inicio de una segunda Guerra Fría. Más allá de la exotidad de Moscú con respecto a Puerto Rico, tres marcos teóricos establecieron posibles líneas de comparación: la ciudad imaginada, la ciudad ideológica y la ciudad inconclusa. Durante el viaje se recopiló material fotográfico y documental, así como entrevistas a una muestra amplia de la población.

El curso contó con el apoyo intelectual de la profesora Anna Bronovitskaya del Moscow Architecture Institute (MARKHI), quién ofreció un seminario en ArqPoli durante los meses de preparación previos al viaje. El curso estuvo dirigido por los profesores Marcelo López Dinardi y Oscar Oliver Didier, creadores de la serie "CIUDADLAB," y el arquitecto Miguel Szendrey, quien colaboró

en establecer la relación entre ambas instituciones. Los tres profesores y un grupo de 8 estudiantes, Mariela Bravo, Dalenna Carrero, Erwin Dedual, María Inirio, Jean Julbe, Camila Lamela, Marigloria Ramos y Jean Paul Rocafort, se trasladaron a Moscú por dos semanas luego de invertir tres meses y medio en la investigación de este interesante destino.

La exhibición titulada, CIUDADLAB: Utopía en Moscú, expone al espectador a las ambigüedades de un lugar cuya trayectoria política y social ha dejado rastros de grandiosidad y tragedia en la arquitectura de la ciudad, que se renueva hoy en medio de una galopante economía. Los sucesivos legados históricos de la arquitectura en Moscú se acumulan caóticamente con mayor o menor grado de visibilidad en el panorama urbano. Esta condición no se enajena del cuerpo (ahora individualizado) en el que una transformación socio-política transformó de súbito el modo en que los rusos conciben y exponen su cuerpo en la ciudad. ■■■■■

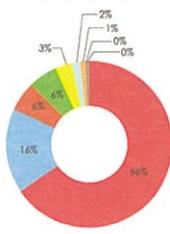
Países Extranjeros

Comunidad de Estados Independientes

Productos Exportados

Productos Importados

CIUDADLAB: Utopia in Moscow

Porcentaje actual de bienes importados y exportados del país
Russia's current percentage of goods being imported and exported from the country

Cantidad y lugar de origen de los inmigrantes en Rusia hoy día
Quantities and places of origin of current immigrants in Russia

Página / Page 62-63
Plan de viaje a Rusia
Trip itinerary to Russia

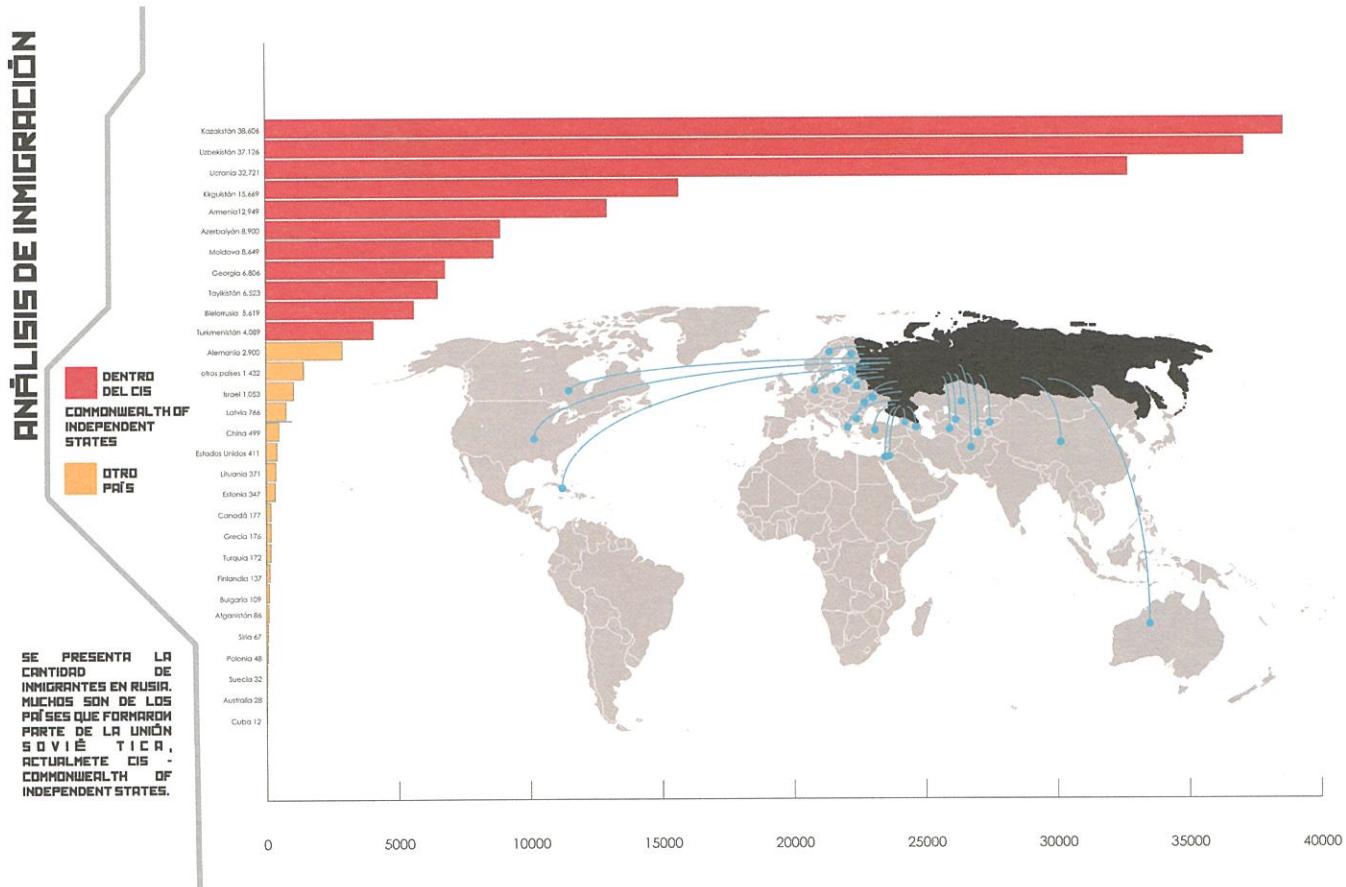
Every year, this course picks a different destination in an attempt to broaden the frame of reference from which we imagine the city. This year, the choosing of Moscow seemed to sense Russia's renewed presence in the geopolitical game, as we experienced the beginning of a second Cold War. Beyond Moscow's exoticism with respect to Puerto Rico, three theoretical frameworks established possible lines of comparison: the imagined city, the ideological city, and the unfinished city. During the trip we collected documents and photographic material, as well as interviews to a large sample of the population.

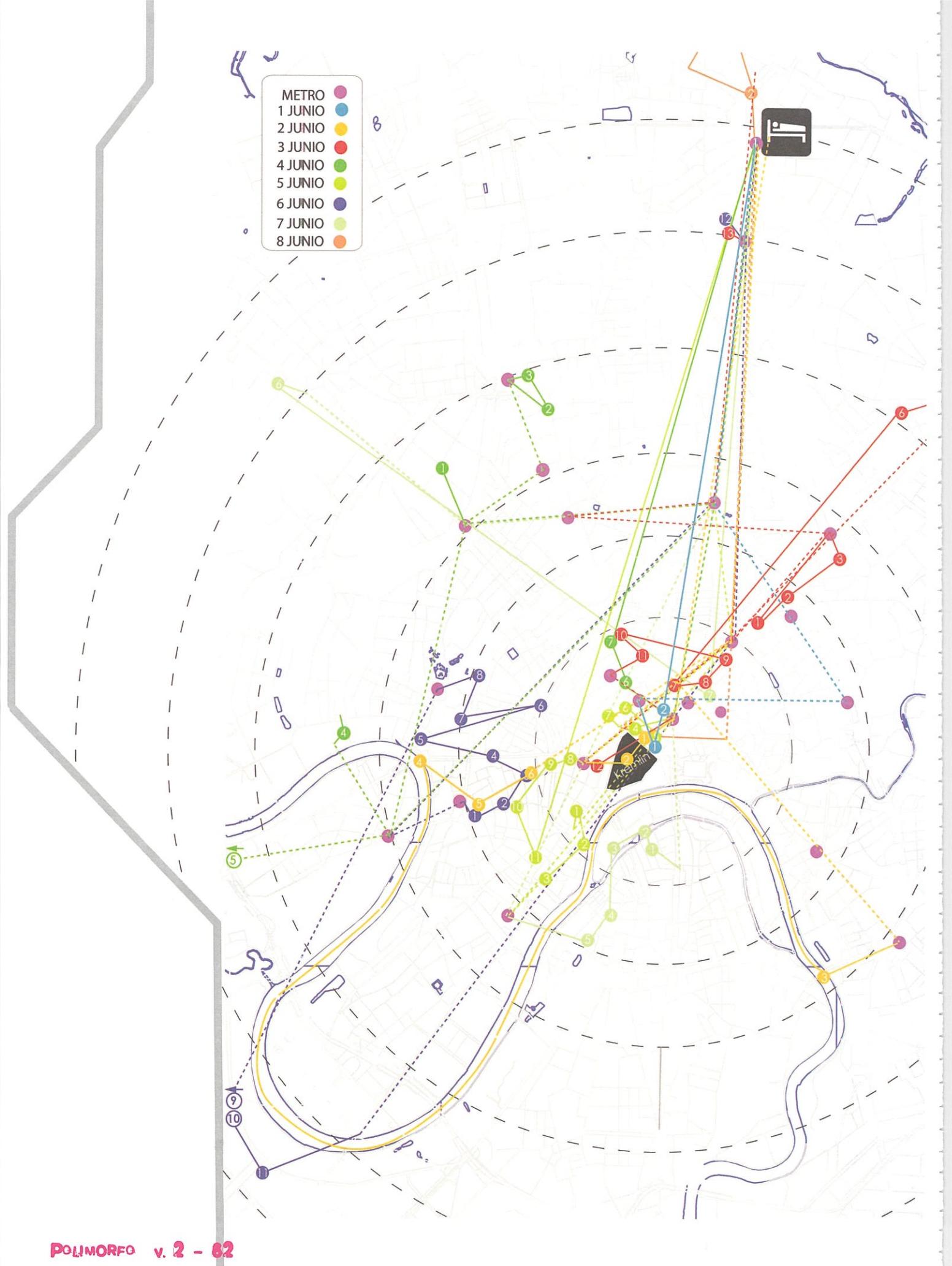
Our course counted on the intellectual support of Anna Bronovitskaya, professor at the Moscow Architecture Institute (MARKHI), who gave a seminar at ArqPoli during the months of preparation prior to the trip. The course was held by professors Marcelo López Dinardi and Oscar Oliver Didier, authors of the "CIUDADLAB" series, as well as by architect Miguel Szendrey, who helped

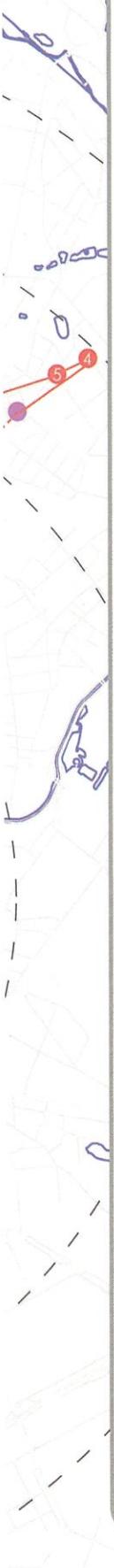
establish the relation between both institutions. These three professors, along with students Mariela Bravo, Dalenna Carrero, Erwin Dedual, María Inirio, Jear Julbe, Camila Lamela, Mariogloria Ramos, and Jean Paul Rocafort, traveled to Moscow for two weeks after spending three and a half months doing research on this fascinating destination.

The exhibition titled "CIUDADLAB: Utopia in Moscow" exposes viewers to the ambiguities of a place whose social and political path has left signs of magnificence and tragedy in the city's architecture, which is renewing itself amid a galloping economy. The subsequent historical legacies of Moscow's architecture accumulate chaotically, with more or less visibility, in the urban scenario. This condition doesn't estrange itself from the body (now individualized) in which a sociopolitical transformation suddenly changed the way Russians conceive and expose their bodies in the city. ■■■■■

ANÁLISIS DE INMIGRACIÓN

1 DE JUNIO:

HOTEL COSMOS
VDNK
PROSPEKT MIRA
KURSKAYA
TETRALNAYA
1 PLAZA ROJA
2 CENA @ PIROGI
TAXI
HOTEL COSMOS

2 DE JUNIO:

VDNK
PLOSHCHAD REVOLYUTSI
1 PLAZA ROJA
2 KREMLIN
BIBLIOTEKAIM. LENINA
LUBYANKA
KUZNETSKY MOST
PROLETARSAYA
ALMUERZO @ KEBAB
3 BOAT TRIP: NOVOSPASSKIY MOST
KIEVSKIY STATION
4 OLD ARBAT
5 CENA @ 3/9
ARBATSAYA
CHISTYE PRUDY
TURGENEVSKAYA
VDNK
6 HOTEL COSMOS

3 DE JUNIO:

VDNK
PROSPEKT MIRA
NOVOSLOBODSKAYA
KOMSOMOLSKAYA
KRASNYE VOROTA
1 CENTRO SOYUZ
2 NARKOMZEM
3 KAZANSKY RAIL TERMINAL
CHISTYE PRUDY
SOKOLNIKI
4 RUSAKOV WORKERS CLUB
5 RESURRECTION CHURCH
6 BUREVESTNIK WORKERS CLUB
TRANSPORTACION BUS
7 DETSKY MIR
(CHILDRENS DEPARTMENT STORE)
8 ALMUERZO @ MU MU
9 MARKHI (ESCUELA DE ARQ.).
10 PETROVKA ULITSA
11 ST. PETER MONASTERY
PUSHKIN SQUARE
CHEKHOVSKAYA
TEATRALNAYA
OKHOTNY RYAD
12 BIBLIOTECA DE LENIN
BIBLIOTEKA M. LENINA
CHISTYE PRUDY
TURGENEVSKAYA
VDNK
HOTEL COSMOS
VDNK
ALEKSEEVSKAYA
13 CENA @ GRABLY
TAXI
HOTEL COSMOS

4 DE JUNIO:

HOTEL COSMOS
VDNK
PROSPEKT MIRA
BELORUSSKAYA
1 ZUEV WORKERS CLUB
BELORUSSKAYA
NOVOSLOBODSKAYA
SAVYOLOVSKAYA
2 SVOBODA FACTORY CLUB
3 ALMUERZO @ SBARRO
SAVYOLOVSKAYA
NOVOSLOBODSKAYA
KIEVSKAYA
MEZHDUNARODNAYA
4 INTERNATIONAL BUSSINES CENTER
DELOVOY TSCENTR
KIEVSKAYA
BAGRATIONOVSKAYA
5 GORBUSKA
BAGRATIONOVSKAYA
KIEVSKAYA
PROSPEKT MIRA
VDNK
HOTEL COSMOS
VDNK
PLOSHCHAD REVOLYUTSI
6 CENA @ POSHKA
7 DENIS SIMACHEV BAR
TAXI
HOTEL COSMOS

6 DE JUNIO:

HOTEL COSMOS
VDNK
PROSPEKT MIRA
KIEVSKAYA
SMOLENSKAYA
1 MINISTRY FOREIGN AFFAIRS
2 MELNIKOV HOUSE
3 OLD ARBAT
4 NOVY ARBAT
5 CASA BLANCA
6 GORKIN MUSEUM
7 NARKOMFIN
8 PLANETARIO
BARRINKADNAYA
9 KRUSHCHEVKY
TRANSPORTACION BUS
10 MOSCOW STATE UNIVERSITY
11 MIRADOR
VOROBYOVY GORY
CHISTYE PRUDY
TURGENEVSKAYA
ALEKSEEVSKAYA
12 CENA @ GRABLY
ALEKSEEVSKAYA
VDNK
HOTEL COSMOS

7 DE JUNIO

HOTEL COSMOS
VDNK
PLOSHCHAD REVOLYUTSI
TRETYAKOVSKAYA
1 TRETIAKOV GALERY
2 LUZHKOVS MOST
(PUENTE DE ENAMORADOS)
3 HOUSE ON THE EMBANKMENT
4 ALMUERZO @ PANCHO VILLA
5 BIENAL DE ARQUITECTURA
PARK KULTURY
PROSPEK" MIRA
VDNK
HOTEL COSMOS
VDNK
PROSPEK" MIRA
BELORUSSKAYA
DINAMO
6 CENA @ ARMENIAN (OLGA)
TAXI
7 PROPAGANDA
TAXI
HOTEL COSMOS

8 DE JUNIO

HOTEL COSMOS
VDNK
KITAY GROC
1 MAUSOLEO DE LENIN
OKHOTNY ROAD
CHISTYE PRUDY
TURGENEVSKAYA
VDNK
HOTEL COSMOS
2 VDNK
ALMUERZO
PASEO EN GLOBO
HOTEL COSMOS
CENA
PASEO POR LAS ESTACIONES DEL RING
HOTEL COSMOS

ESTACIONES DEL METRO

El consumo del cartel soviético - por María Inirio

"Se presenta una tensión entre la evolución o adaptación de los carteles antiguos soviéticos a una cultura capitalista de consumo; en contraposición de una nostalgia que evoca sucesos del pasado para promover ideologías en el presente por medio de la publicidad."

"A pesar de la caída del bloque soviético, y del inicio de una cultura de consumo que cada día crece más, prevalece cierta nostalgia entre la población hacia la época soviética y esto parece ser utilizado estratégicamente por la propaganda actual."

Metro-polis: sub-cultura en la metrópolis - por Camila Lamela

"Seguimos viendo cómo el pensamiento detrás de las construcciones subterráneas tienen tanto que ver con efectos pragmáticos, como con un ideal de nacionalismo, de conservar la cara histórica de Moscú y una nueva manera de huirle al problema del tráfico tan presente en la ciudad."

"En su imaginario, la ciudad bajo la ciudad incluiría centros comerciales, complejos de entretenimiento, estacionamientos, museos, almacenes y lugares para practicar deportes. Esta reconstrucción tiene aspectos prácticos en sus intenciones: el tema del clima en el invierno, la costumbre de las personas de estar bajo tierra debido al uso del metro y mayormente por la falta de espacio en el centro de la ciudad para construir nuevos edificios en el área de mayor proliferación de Moscú."

"Si bien el subsuelo, o el estar bajo tierra, puede connotar inferioridad para algunos, en Moscú se eleva la noción de lo subterráneo a un prestigio nacional, desde su concepción como *palacio para las masas* hasta la noción de centro comercial. Esta nueva concepción de querer permanecer en lo subterráneo, y construir en el centro de Moscú, resalta este ideal nacionalista de quedarse en el centro y una visión de los moscovitas del centro como espacio de renovación; como un mejor espacio dentro de la ciudad."

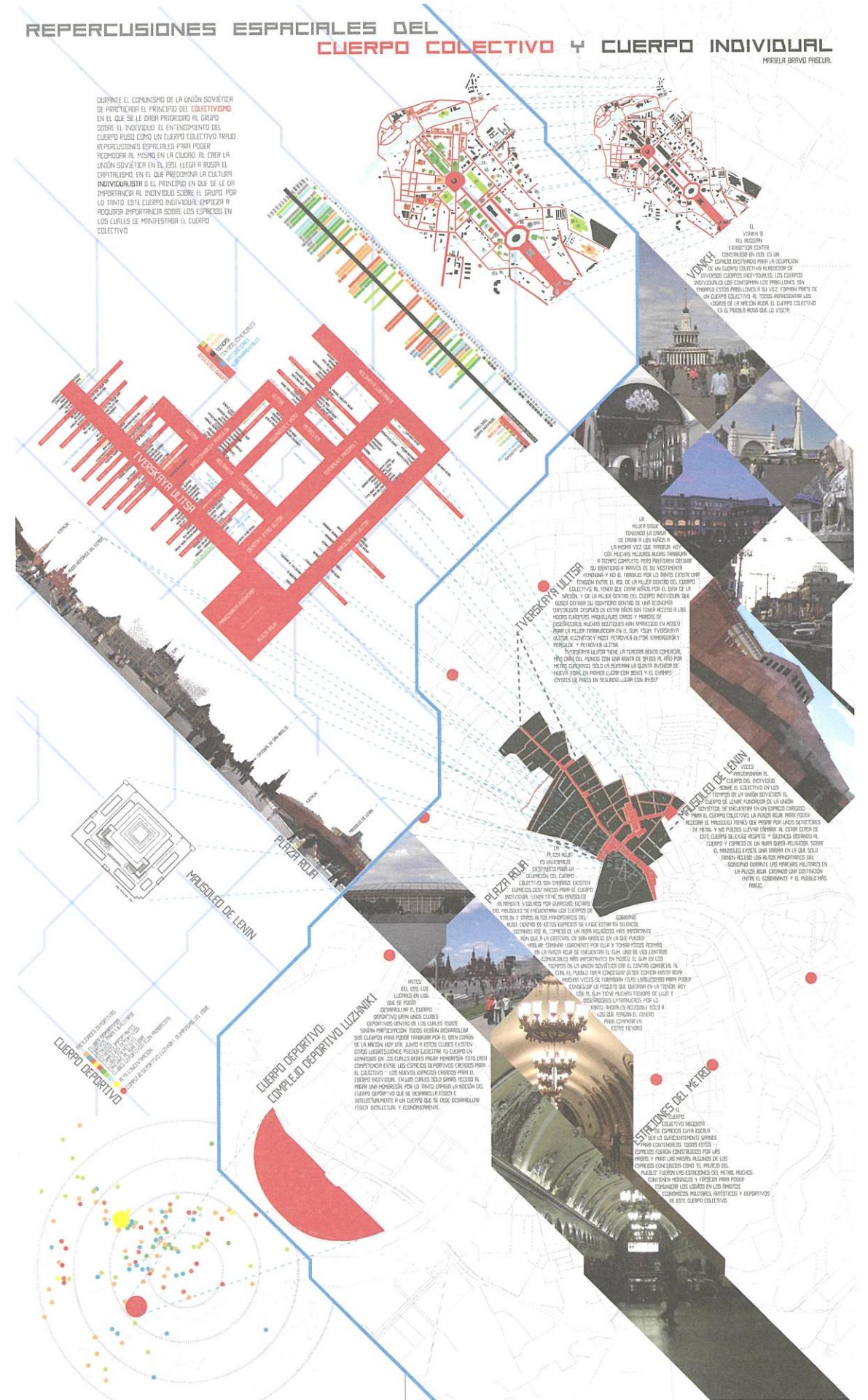
Proyectos de vivienda: símbolo de progreso social o de polarización por Dalenna M. Carrero

"Los proyectos de vivienda en Rusia han tenido un enfoque distinto a lo largo del tiempo. En un principio, la necesidad social imperaba en la ciudad y la densidad poblacional marcó un nuevo enfoque hacia dónde se debía dirigir este tipo de desarrollo, teniendo en mente siempre el bien común como enfoque principal. Mientras este tipo de vivienda era la orden del día en tiempos soviéticos, a su vez se desarrollaron viviendas individuales para importantes líderes políticos, donde el sentido de privacidad venía de la mano con la vigilancia continua. En fin, en la actualidad hay dos vertientes cuando hablamos de vivienda; por un lado, tenemos los nuevos desarrollos como símbolo de riqueza y por el otro, aquellos que reemplazan los antiguos bloques de vivienda que se encuentran en malas condiciones."

REPERCUSIONES ESPACIALES DEL CUERPO COLECTIVO Y CUERPO INDIVIDUAL

MARIELA BARVO PRISCILA

DURANTE EL COMUNISMO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA SE PRACTICABA EL PRINCIPIO COLECTIVISMO EN EL QUE SE LE DABA PROCEDIMIENTO AL COLECTIVO INDIVIDUAL EN EL ENTENDIMIENTO DEL CUERPO COLECTIVO COMO UN CUERPO COLECTIVO TRAJE INTERPRETACIONES ESPACIALES PARA PODER RECUPERAR AL MISMO EN LA CIUDAD AL CREAR LA UNIÓN SOVIÉTICA EN EL 1922 LLEGAR A RUSIA EL CAPITALISMO EN EL QUE PREDOMINA UNA CULTURA INDIVIDUALISTA O EL PRINCIPIO EN QUE SE LE DA IMPORTANCIA AL INDIVIDUO SOBRE EL GRUPO, POR LO TANTO ESTE CUERPO INDIVIDUAL EMPIERA A AQUÍS IMPORTANCIA SOBRE LOS ESPACIOS EN LOS CUALES SE MANIFESTABRA EL CUERPO COLECTIVO

Página / Page 64
Destinos e itinerario del viaje
Trip destinations and itinerary

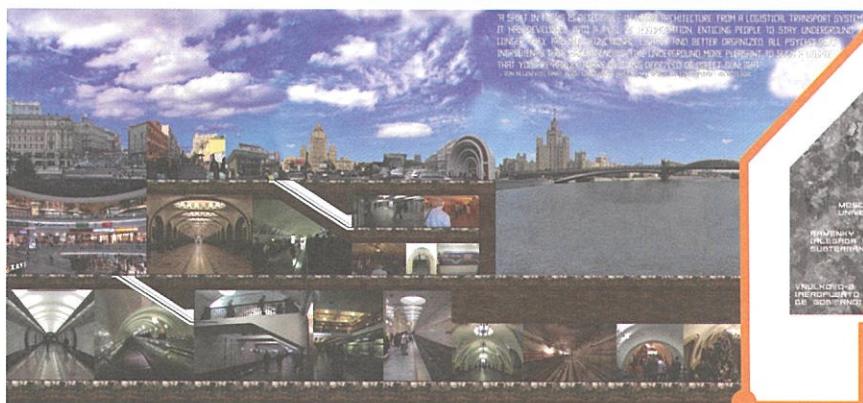
Análisis comparativo entre el cuerpo colectivo y el individual en Rusia
Comparative analysis between the collective and individual body in Russia

METRO-POLIS: SUBCULTURA DE LA METRÓPOLIS

CAMILA LAMELA RABELL

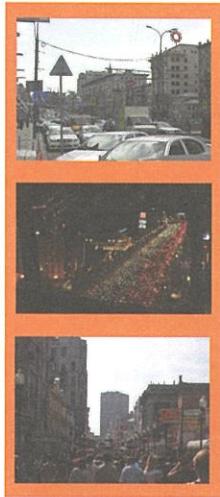

LA METRO-POLIS DE MOSCÚ RESALTA LA INFRAESTRUCTURA DEL METRO COMO UN ESPACIO CON ANSÍS DE SER UNA CIUDAD SUBTERRÁNEA. TANTO POR SU GRANDEZA ARQUITECTÓNICA COMO POR SU ELABORADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO Y SU SIGNIFICADO NACIONALISTA PARA EL PUEBLO MOSCOVITA. EL METRO DE MOSCÚ RECREA UN ESPACIO NO SOLO DE TRANSPORTE SINO TAMBIÉN DE CONGREGACIÓN, COMERCIO Y PROPAGANDA. SI BIEN EL SUBSUELDO O EL ESTAR BAJO TIERRA PARA ALGUNOS PUEDE CONNOTAR INFERIORIDAD, EN MOSCÚ SE ELEVÓ LA SUBTERRÁNEA AL PRESTIGIO NACIONAL DESDE SU CONCEPCIÓN COMO PALACIO PARA LAS MASAS HASTA SU MÁS RECENTE INCURSIÓN EN LA CULTURA CAPITALISTA.

LA METRO-POLIS SUBTERRÁNEA CONTEMPORÁNEA

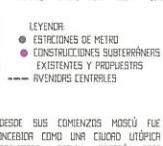
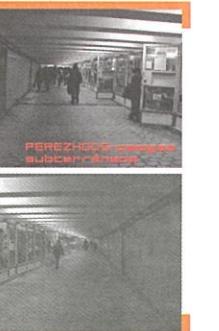
DESDE LA CAÍDA DEL BLOQUE SOVIÉTICO EN 1991, LA CIUDAD SE HA CONVERTIDO EN PUNTO FOCAL PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS ESPACIOS DE CONSUMO. COMIENZA A PROYECTARSE CONSTRUCCIONES APROVECHANDOSES DE LAS YA DISPUESTAS REDES DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTACIÓN SUBTERRÁNEAS. HOY DÍA ESTOS ESPACIOS CERCA DE LAS ESTACIONES DE METRO DENTRO DEL ANILLO PRINCIPAL DEL CENTRO URBANO SE POPULARIZAN EN EL MERCADO Y SON CONSIDERADOS MÁS PRESTIGIOSOS, POR ENDE MÁS COSTOSOS.

EL METRO DE MOSCÚ BAJO EL MANDO DE STALIN EN 1935, COMO UN PRETEXTO PARA EL PUEBLO Y EN ESTE SENTIDO EMPLEAR LOS IDEALES DEL COMUNISMO Y SORVÍA COMO MEDIO DE PROPAGANDA DE LOS RUSOS.

POB SU PROYECTO DE METRO DIO AL COPO MUNDIAL OLÍMPICO DE SEÑOR ELEGIR MOSCÚ, Y UNA VEZ CONCLUIDA LA GUERRA PERMANECÍ COMO UNA PRIMA EN LOS OJOS DE UN PUEBLO NUEVO, INCLUIDO HACIA LAS LÍNEAS DEL METRO SON CONSIDERADAS UNAS DE LAS MEJORES EN EL MUNDO, NUESTRAS, LO QUE NOS DEJA VER EL INCREÍBLE DE PRIMOS Y SEGURAMENTE QUE SIGUE LLEVANTE EN LA CIUDAD.

LEYENDA:
● ESTACIONES DE METRO
● CONSTRUCCIONES SUBLATERNALES EXISTENTES Y PROPUESTAS
— AVENIDAS CENTRALES

DESDE SUS COMENZOS MOSCÚ FUE CONCEDED COMO UNA CIUDAD UTÓPIA CONSTRUIÉNDOLA EN EL SUELO, CON UN GRAN PROYECTO DE INVADORES PARA SU PLAN MAESTRO DEL METRO. ESTE SISTEMA DE TRANSPORTES QUE CONTIENE AL CENTRO URBANO EMPRECIO EL PROPAGANDISMO SINGULAR DE LA CENTRALIDAD BAJO LA CUAL SE REFORZÓ LA LÍNEA PRINCIPAL DEL METRO CON LA AVENIDA MÁS IMPORTANTE DE LA CIUDAD.

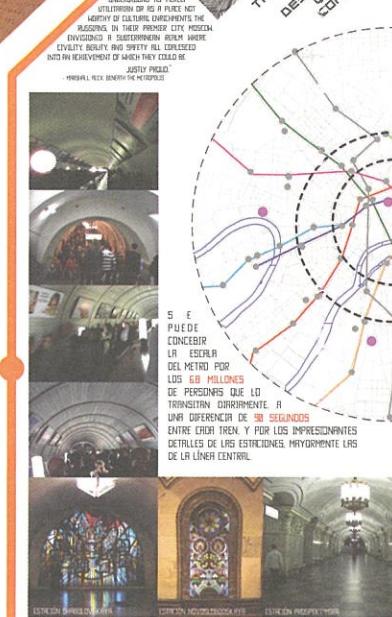
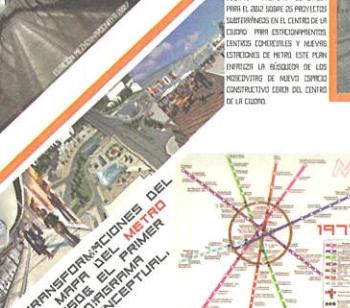
Análisis del espacio subterráneo en Rusia
Analysis of underground space in Russia

Página / Page 68
Club de trabajadores / teatro por Konstantin Melnikov

Worker's club/theater by Konstantin Melnikov

Metro como "Palacio de la gente"
Subway as "Palace of the People"

Entrada de estación del metro
Metro station entrance

Lugares de entretenimiento fuera de la nueva doctrina - por Marigloria Ramos

"Al principio, el club social (Worker's Club) se concibió como un tipo de utopía, donde se iba a educar a las personas en aspectos culturales e ideológicos y donde todo el mundo iba a tener una formación particular. Sin embargo, con la llegada del capitalismo y de la privatización ahora, en vez, se identifican con un proyecto inconcluso, en el que se promueve la valorización de sus estructuras pero no de su uso en el pasado."

Repercusiones espaciales del cuerpo colectivo e individual en Moscú - por Mariela Bravo

"Dentro del comunismo de la Unión Soviética se practicaba el principio de lo colectivo, dentro del cual se le daba prioridad al grupo sobre el individuo. El entendimiento del cuerpo ruso como cuerpo colectivo trajo repercusiones espaciales para poder acomodarlo. Al caer la Unión Soviética en el 1991, llega a Rusia el capitalismo, dentro del cual se practica el individualismo y se le otorga más importancia al individuo que al grupo. Por lo tanto, este cuerpo individualizado empieza a adquirir importancia sobre los espacios en los que se manifestaba el cuerpo colectivo."

"Estos cuerpos, que conforman el cuerpo colectivo, necesitan espacios que puedan contenerlos. Todos estos espacios fueron construidos por las masas y para las masas. Uno de los espacios concebidos como el *Palacio del Pueblo* fueron las estaciones del metro. Muchas contienen mosaicos y frescos para poder comunicar los logros en los ámbitos económicos, militares, artísticos y deportivos de este cuerpo colectivo."

"Moscú post-soviético representa una competencia de cuerpos colectivos e individuales. Representa una ciudad dentro de la cual aún se mantienen vivos los espacios dirigidos al cuerpo colectivo, como el Metro y el VDNKh, mientras se les añaden espacios dirigidos a los cuerpos individuales. Por lo tanto, un cuerpo no cancela al otro, sino que ambos compiten por tener importancia dentro de la ciudad."

El desarrollo de la vivienda en Moscú - por Jean Paul Rocafort

"Para el 1940, el metro cuadrado per capita de vivienda en la llamada Unión Soviética era de 6.2. En Moscú y San Petersburgo, que eran ciudades sumamente densas, con casi 10 millones de habitantes, se estimaba en 4.3 por persona. Este número fue aumentando significativamente al pasar de los años y en acorde con el crecimiento de la población y con las diferentes estrategias de vivienda para albergarla (*Kommunalkas* y luego *Krushevkas*). Para 1961, se estimaba una cifra de 9.4 metros cuadrados per capita, 13.6 en 1971, 16.4 en 1981, 19.8 para 1990 y, finalmente, hoy día se estima en 21.8. Para el año 2020, se espera que este número incremente a 35 metros cuadrados por persona."

"En 1991 comienza la privatización de la vivienda con la reforma *Privatizatsii Zhilischchnogo Fonda* (Ley de privatización de la vivienda). En esta reforma, todo tipo de vivienda, *Kommunalkas*, *Krushevkas*, u otra propiedad del gobierno, fue transferida a los inquilinos de cada apartamento. La privatización de estos apartamentos aumentó de 15.5% en 1990, a 61.1% para el 2003. Actualmente es de 84.5%. Este cambio hacia la privatización de los complejos de vivienda tuvo un impacto muy fuerte en la economía y, eventualmente, es lo que lleva a estos complejos a estar totalmente deteriorados, lo que ha resultado en su desalojo años más tarde."

La imagen de la vigilancia - por Jean M. Julbe

"Dentro de la cultura soviética hay innumerables características e influencias que se pudieran entender como propias dentro del desarrollo de su sociedad, por ejemplo el cuerpo en los deportes, pero quizás la influencia que más ha trastocado al individuo ruso es la seguridad y la vigilancia dentro de los aspectos de su vida cotidiana. El crecimiento cultural del individuo ruso es la sumatoria de generaciones de vigilancia y control que se han suscitado en el desarrollo de sus ciudades."

"La seguridad en Moscú se convierte en pura imagen en la medida en que se inserta y opera simultáneamente en el tejido social. Se podría comprender que, en gran medida, la vigilancia, el control y la seguridad existen y se autovalidan de modo efectivo en la medida en que su propia representación esté presente. En otras palabras, la seguridad es tan eficaz como lo logre ser la publicidad sobre esta."

Transformaciones en la ciudad de Moscú - por Erwin Dedual

"Se podría decir que el auge en el desarrollo de las súper torres y sectores de negocios en la periferia son alimentados no tan sólo por la falta de espacio desarrollable en el centro de la ciudad, sino además por la ambición de los sectores de poder de Moscú. Es decir, que esta gran escala no es tan sólo para albergar distintas necesidades de una compañía, sino el deseo por proyectar una nueva imagen de ciudad."

"Moscú está aspirando a convertirse en uno de los centros de capital más grandes del mundo. Es por esta razón que los nuevos desarrollos de negocio promueven una imagen ostentosa y de prestigio como símbolo de progreso y estabilidad. Como parte de promover esta ciudad imaginada se replantea el discurso de la imagen. Las nuevas edificaciones tienen la función de representar la nueva imagen de la ciudad y así elaborar la propaganda y el mercadeo de la 'nueva ciudad'."

The consumption of Soviet signs by María Inirio

"There is a tension between the evolution or adaptation of old Soviet signs to capitalistic consumer culture, as opposed to a nostalgia that evokes the past in order to promote an ideology in the present era by means of publicity."

"Despite the collapse of the Soviet Bloc and the beginning of a consumer culture in constant growth, there's still some nostalgia for the Soviet era among the population and this seems to be strategically used by current propaganda."

Metro-polis: Subculture in the metropolis by Camila Lamela

"We keep seeing how the ideas behind underground constructions have a lot to do not only with pragmatic effects, but also with an ideal of nationalism, of preserving Moscow's historical image, and with a new way of running away from the city's traffic problem."

"In their imaginary, the city under the city would include shopping malls, entertainment complexes, parking lots, museums, warehouses, and sports facilities. The intentions of this reconstruction have some practical aspects: the issue of winter climate, the fact that people are already used to being underground by means of subway transportation, and mostly, the lack of downtown space to construct new buildings in Moscow's most prolific area."

"Despite the fact that some people associate the subsoil, or the fact of being underground, with inferiority, Moscow takes the notion of the underground to a level of national prestige, from its inception as a 'palace for the masses' to the concept of shopping malls. This new concept of wanting to remain underground and building in Moscow's downtown brings forward the nationalist ideal of remaining in the center and the Muscovites' view of the center as a space for renewal, a better space within the city."

Housing projects: A symbol of social progress or polarization by Dalenna M. Carrero

"Russia's housing projects have had different approaches over time. In the beginning, social demands prevailed in the city and population density led to a new approach in terms of where housing development should be headed, always taking into account public interest as the main goal. While this kind of housing was the order of the day during the Soviet era, single-family homes aimed at high-level political leaders – where the sense of privacy and constant surveillance went hand in hand – were also developed. Nowadays, there are two points of view regarding housing: on the one hand, we have new developments as a symbol of wealth, while on the other, we have the replacement of old housing blocks that are in poor conditions."

Places of entertainment beyond the new doctrine by Marigloria Ramos

"The Worker's Club began as a kind of utopia in which people would receive cultural and ideological education and everyone would have a particular training. However, the arrival of capitalism and privatization turned it into an unfinished project that fosters the appraisal of structures, but not of their past uses."

Spatial consequences in Moscow's individual and collective bodies by Mariela Bravo

"Communism in the Soviet Union put into practice the principle of collectivity, which gave the group priority over the individual. The understanding of the Russian body as a collective body brought spatial consequences in order to accommodate itself. When the Soviet Union collapsed in 1991, capitalism – which believes in individualism and gives the individual priority over the group – arrived in Russia. As a result, this individualized body started to gain relevance over the spaces in which the collective body used to express itself."

"These bodies, which make up the collective body, require spaces to contain them. Said spaces were built by and for the masses. One of the spaces conceived as the 'Palace of the People' consisted of metro stations. Many have mosaics and frescoes aimed at broadcasting the economic, military, artistic, and sporting achievements of this collective body."

"Post-Soviet Moscow symbolizes a competition between individual and collective bodies. It represents a city in which collectivity-oriented spaces, like the Metro and the VDNKh, are kept alive, while spaces aimed at individual bodies, or to which not everyone has access, are added. Hence, one body doesn't cancel the other. Instead, they both compete for being relevant within the city."

Housing development in Moscow by Jean Paul Rocafort

"In 1940, the per capita housing space was 6.2 square meters; in Moscow and Saint Petersburg, which were highly populated cities with almost 10 million people, it was estimated at 4.3 square meters per capita. This number increased significantly throughout the years, matching both population growth and the different housing strategies aimed at dealing with it (*Kommunalkas*, and then *Kruschevkis*). By 1961, housing space was estimated at 9.4 square meters per capita. In 1971, it was estimated at 13.6 square meters; in 1981, at 16.4 square meters; in 1991, at 19.8 square meters; and today, housing space is estimated at 21.8 square meters. By 2020, this number is expected to reach 35 square meters per capita."

"Housing privatization began in 1991 with the *Privatizatsii Zhilishchnogo Fonda* (Housing Privatization Act). According to this reform, every type of housing – *Kommunalkas*, *Kruschevkis*, and any property belonging to the Government – was transferred to each apartment's tenants. Apartment privatization rose from 15.5% in 1990 to 61.1% in 2003, and is currently at 84.5%. This transition towards the privatization of housing complexes greatly affected the economy, which eventually led to the deterioration and consequent vacation of the premises years later."

The image of surveillance by Jean M. Julbe

"Soviet culture has countless characteristics and influences that can be seen as intrinsic to its society's development, like the body's representation in sports. However, one of the aspects that have mostly affected Russians as individuals is probably the presence of security and surveillance in everyday life. The cultural development of Russian individuals is the sum of

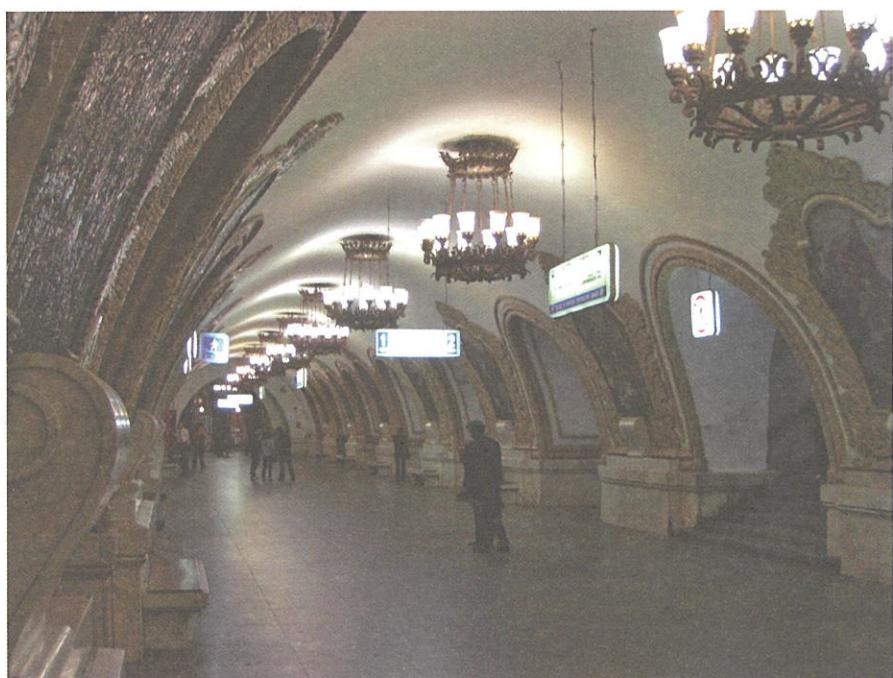
generations of surveillance and control throughout the development of their cities."

"In Moscow, security becomes pure image in as much as both are inserted and run simultaneously in the social fabric. It could be said that, to a great extent, vigilance, control and surveillance effectively exist and self-validate to the same extent to which their representations are present. In other words, security is as effective as its publicity manages to be."

Transformations in the city of Moscow by Erwin Dedual

"It could be said that the boom in the development of super towers and business areas in the suburbs of Moscow is fueled not only by a lack of developable space in the center of the city, but also by the ambition of Moscow's most powerful groups. That is to say that this large scale is not only aimed at meeting the different demands of a company, but also at fulfilling the wish to display a new city image."

"Moscow aspires to become one of the largest capital city centers in the world. That's why new business developments foster a prestigious and flamboyant image as a symbol of progress and stability. As part of promoting this imagined city, the image discourse is reconsidered. New constructions have the duty to represent this new image of the city, in order to develop the marketing and propaganda of the 'new city'."

Revisitando la retórica arquitectónica de la Neovanguardia

Ciclo de conferencias del 2008 en ArqPoli

por Oscar Oliver Didier

Existe cierto consenso en cuanto al efecto que tuvo la disolución del pelotón posmoderno de mercaderes y estrellas (de afiliación historicista) en el lanzamiento de un proyecto de autonomía para la arquitectura. La ideología del progreso ha reaparecido en fechas recientes con la subsiguiente adopción de estructuras alternas de representación, metodologías sintéticas de composición y exploraciones neomiesianas del material y del detalle constructivo de la piel arquitectónica. Esas son las imágenes que suelen articular hoy un sentido de lo “contemporáneo” en la arquitectura.

El tono confrontacional prevaleciente, con el que se enfatizan los quiebres sobre las continuidades en la actividad discursiva, ha tendido a esquematizar la crítica arquitectónica. La exageración sobreactuada de lo nuevo y el miedo paranoico a tornarse obsoleto traen la lógica del mercado a la mesa editorial. Abunda el conocimiento errante, que aguarda ser reconstituido, tras la violenta brutalización de la historia que induce el presentismo tardocapitalista.

Las exploraciones de la neovanguardia arquitectónica de finales de la década de 1960 y principios de los 1970, pudieran lucir refrescantes cuando son vistas contra el escepticismo contemporáneo que es producto de la ansiedad y el hastío. Los peligros que presenta reciclar temas que aún no han sido vistos en profundidad en torno a este pasado reciente han dejado de ser una posibilidad remota y son hoy el recurso de divulgación habitual dentro del universo mediático que cubre a la arquitectura contemporánea. Que no culpen de esto al estudiante curioso. Culpen, en cualquier caso, al historiador. Así pues, como parte de una revisión crítica de la Neovanguardia, hoy, más que nunca, es pertinente mirar sus experimentaciones desinhibidas con el lenguaje arquitectónico y sus francas reconceptualizaciones de la arquitectura como proyecto autónomo ante las desgastadas propuestas de la Modernidad tardía. Ambos esfuerzos fueron atendidos en las neovanguardias con el rescate del arquetipo y el lenguaje arquitectónico entendido como sistema de unidades “fundamentales” de comunicación que debe ser recodificado con instrumentos tales como el deseo, la lingüística y el psicoanálisis. Al final, el proyecto de la Neovanguardia no aguanta ser entendido bajo una sola premisa; su diversidad formal y su ambición multidisciplinaria, que son sus mayores virtudes, son también el mayor reto que enfrenta cualquier esfuerzo crítico por descifrar su alcance.

La noción de una nueva vanguardia es en sí una contradicción. El concepto insiste en provocar una ruptura con el pasado, una renovación radical, tal y como sugiere la palabra *vanguardia*, a la vez que se mantiene una referencia histórica clara, aunque a veces sutil o manipulada, de la vanguardia histórica. La neovanguardia a finales de los años 60 y 70 se formuló como incitación a reconocer las ruinas del primer movimiento vanguardista de principios del siglo XX. Al ubicarse a sí misma dentro y en contra de esta vanguardia modernista, se engendró la neovanguardia posmodernista, que veía a la primera como un fracaso. Sin embargo, este nuevo grupo se siguió alimentando de la experimentación y del rechazo del *status quo*, dos elementos fundamentales para la primera vanguardia que fueron duramente criticados y depreciados durante los 70, cuando *distopía* era la palabra del día para describir los resultados del mundo moderno. A consecuencia de ello, los líderes del movimiento no querían ser reconocidos como neovanguardistas, transformando así el proyecto en una criatura huérfana, producto de un confuso - aunque rico - cambio radical de las geografías jerárquicas del desarrollo industrial a las topologías fragmentadas de una economía elusiva y centrada en la imagen.

El movimiento neovanguardista es un verdadero producto posmoderno, que adopta la estética de su pluralismo artificial y sus ambigüedades políticas. Por eso es sumamente difícil, incluso innecesario, ubicar a sus arquitectos en un solo movimiento. Los ataques revisionistas a la historiografía moderna en las últimas décadas dejaron muy poco espacio para la interpretación al referirse a “lo contemporáneo” como un proyecto histórico con “autores reconocibles” y “objetivos fundamentales”. Algunos abogaban por experimentar con el lenguaje, mientras que otros insistían en conceptualizar la arquitectura como un proyecto autónomo. Ambos caminos fueron emprendidos mediante la búsqueda de unidades básicas de comunicación inherentes a la arquitectura, mediante el uso de la tipología como herramienta de diseño predeterminada y mediante la manipulación y la confusión de lenguajes como proyecto disruptivo. De estos paralelos surgieron nuevos sistemas para generar y codificar la arquitectura, utilizando, como pretexto de un experimento formal independiente, el deseo, la lingüística, el sicoanálisis, la memoria y la narrativa.

En realidad, la neovanguardia es una reacción, un intento de rescate que se propone

**Conferenciantes
invitados:/ Invited
lecturers:**

Larry Busbea

Kenneth Frampton

Mario Gandelsonas

Bjarke Ingels

Reinhold Martin

Mary McLeod

Joan Ockman

Felicity D. Scott

David Grahame Shane

Marc Tsurumaki

convertir la arquitectura en una ciencia de la comunicación que se vale de la lingüística y los símbolos como nuevos “métodos y materiales” de la disciplina. A fin de cuentas, lo que unió a todos los miembros del movimiento neovanguardista fue el deseo inequívoco de contrarrestar los letárgicos modelos del alto modernismo. Para estos arquitectos, creer que el proyecto construido tenía que responder a un colectivo homogéneo se había convertido en una cruzada agotadora y discutible. Ellos aspiraban a transformar la arquitectura en un proyecto autónomo que rescatara el rol del individuo de las condiciones enajenantes existentes en la distopía arquitectónica contemporánea. ■■■■■

Revisiting the Rhetorical Masters of the Architectural Neo-Avant-Garde

It is a common assumption today that an autonomous project of architecture was launched after the disintegration of the postmodern historicist army of merchandisers and stars. The ideology of progress reappeared once again with the subsequent embracing of alternative structures of representation, synthetic form-production methodologies, and an almost neo-miesian exploration with materiality and surface detailing. Such are the images that articulate a sense of the contemporary in architecture.

A confrontational mode of discourse that emphasizes break over continuity has schematized recent architectural history, turning it into a field of operatic exaggerations and self-consciousness toward obsolescence and change. There are many losses to be reassembled from this brutalization of history.

The type of exploration within architecture that was largely undertaken during the Neo-avant-garde movement of the late 60's and 70's may even seem fresh in such desperate times. The danger to recycle what is not clearly understood from this era is today more than a possibility; it is becoming the standard in recent architectural media. Do not blame the student. Blame the historian, in any case. So as part of a critical revision of the Neo-avant-garde, it seems pertinent to look at its inhibited experimentations with diverse modes of architectural language and its somehow naive re-conceptualizations of architecture as an autonomous project. Both trials were addressed through the

re-launching of the archetype and a system of allegedly fundamental units of communication to be recoded with devices such as desire and psychoanalysis, among others. In the end, the Neo-avant-garde project cannot be understood solely on one of its terms; its formal diversity and multidisciplinary scope is truly one of its main virtues and a challenge for any critic.

The notion of a new avant-garde incites a contradiction in itself. The concept insists on generating an interruption with the past, a radical new beginning as the word vanguard suggests, while still maintaining a clear, yet at times subtle or manipulated historical reference to the historical avant-garde. The Neo-avant-garde of the late 60's and 70's was formulated as an instigation that recognized the ruins of the first Vanguard movement of the early 20th century. By positioning itself within and against this modernist Avant-garde the postmodernist Neo-avant-garde was engendered. The latter understood that the first had been a failure, however this new group still thrived on experimentation and on the withdrawal from the status quo; two elements that were essential to the first Avant-garde yet had become greatly devalued and criticized during the 1970's when everyday dystopia was the word to describe the outcomes of the modern world. As a possible byproduct, the movement's frontrunners did not want to be recognized as neo-avant-gardes, transforming the project into an orphaned child, product of a confusing yet rich turning point from the hierarchical geographies of industrial development to the fragmented topologies of an elusive, image-oriented economy.

The Neo-avant-garde movement is a true postmodernist product, adopting

the aesthetic of its contrived pluralism and political ambiguities. This makes categorizing its architects under one single movement very difficult, even unnecessary. The revisionist attacks to modern historiography in recent decades left very little maneuverability when addressing “the contemporary” as a historical project with “recognizable authors” and “fundamental goals”. Some argued for experimenting with language, while others insisted on attempting to conceptualize architecture as an autonomous project. These two endeavors were undertaken through the search for fundamental units of communication inherent in architecture, through the use of typology as a predetermined design tool and through the manipulation and cluttering of languages as a disruptive project. New systems for generating and coding architecture arose from these parallels, utilizing desire, linguistics, psychoanalysis, memory and narrative as pretext for an independent formal experiment.

The Neo-avant-garde is really a reaction and a rescuing attempt to turn architecture into a communication science that utilizes linguistic and symbolic systems as the new “materials and methods” of the discipline. In the end, what did unite all of the members of the Neo-avant-garde movement was the unequivocal desire to counteract the lethargic models of late modernism. For these architects the belief that the built project had to respond to a homogeneous collective had become a tiresome and questionable crusade. They aspired to turn architecture instead into an autonomous undertaking that salvaged the role of the subject from the alienating terms of a contemporary architectural dystopia.

Recesión del sentido ¿qué es lo próximo?

por Marcelo López Dinardi

Ciclo de conferencias del 2009-2010 en ArqPoli

Nos acercamos al final de la primera década del siglo XXI y pareciera que la arquitectura ha tratado de lograr lo que no hizo en la última década del siglo XX: *¡lo que sea!* La disciplina, la práctica y su enseñanza piden un respiro dentro del mar de incertidumbres del pasado entrópico que las ahoga en pleno cambio de siglo. La confusión resultante tiene cuerpo de pregunta: ¿A qué se dedican los arquitectos hoy? ¿Qué les preocupa? ¿Cuáles son los compromisos y el sentido de la arquitectura que producen? ¿Habrá llegado la hora de desplazar la arquitectura como edificación presentista por la arquitectura como evento sin forma?

El arquitecto hoy sigue haciendo arquitectura -en mayúscula o minúscula como se prefiera- pero si bien al final del siglo pasado el *everything goes* posmoderno reventó una burbuja de proyectos inimaginables sólo quince o veinte años atrás, hoy nada parece sorprendernos lo suficiente. La sucesión de proyectos que sugieren haber sido engendrados en el mismo vientre no es más que una muestra de la inercia que rige tantas prácticas contemporáneas que sólo replican o emulan imágenes nacidas de un imaginario incierto, aunque compartido, sin dejar lugar para el reconocimiento de posibles e imposergables rupturas.

Si en el Renacimiento la invención de la perspectiva conmocionó el sentido y la representación de la arquitectura, hoy en día su andamiaje mediático de "visualización" ha reemplazado a la obra como fin, privilegiando la autonomía de su lectura efímera. Nos deja así la arquitectura contemporánea un repertorio de realidades virtuales asociadas más al mundo de la cinematografía escapista *hollywoodense* que al de una práctica cultural, lo cual supone un universo de *espectacularidad* desfasado de las vicisitudes del momento histórico.

Las duras realidades generadas por la crisis financiera, la alarma constante por el medio ambiente, los insuperables conflictos entre naciones, la insuficiente justicia social, el quiebre de la economía neoliberal, la superpoblación de las ciudades, entre otros temas, marcan una época de cobertura mediática que arroja luz a la vez que cuestiona la relevancia de las fantasías que se trafican en los medios de divulgación de la disciplina. Sin duda, el imaginario de intenciones, referentes y desafectos que dio dirección al gremio ha entrado en crisis por su repentina falta de pertinencia. Se vuelve inevitable, frente a este desmantelamiento de certezas, discutir las nuevas rutas de la arquitectura al adentrarnos en un nuevo siglo.

Tal y como ha ocurrido con otras disciplinas sujetas a los vaivenes del mercado y el capital, la recesión, o depresión económica mundial, ha trascocado la manera como conceptualizamos los proyectos y ello apunta hacia un cambio radical de dirección, digno de ser incluido en los anales de la historia de la arquitectura. La arquitectura nunca ha estado, ni evidencia estar, marginada de las ideologías que suscitan los motores económicos, pero son estos los que hoy han desistido de promoverla. Conviene, entonces, abordar los nuevos giros macroeconómicos desde una perspectiva más crítica y menos oportunista, aprovechando esta inusitada falta de interés.

Hace décadas se anunció el fin de la historia y ya varios han sellado el fin del capitalismo como lo conocemos hoy día. En palabras del escritor chileno Jorge Edwards, "Fracasó el capitalismo de casino, de aventura, de especulación desenfrenada, y estamos enfrentados a la tarea no menor de refundar un capitalismo más razonable y más humano. Ninguna persona seria, que yo sepa, ha pensado que la solución consista en volver a los socialismos reales del siglo pasado". Por lo tanto, si las sociedades contemporáneas se encuentran en la búsqueda de nuevos paradigmas que oscilan entre una economía liberal no autorregulada y un modelo de justicia social post-socialista, la arquitectura no puede seguir refugiada en su nirvana tecnológico como panacea a los males que encara el siglo XXI.

Encontrar las múltiples relevancias que puede tener nuestra disciplina va más allá de innovar sus mecanismos de producción o de sólo alimentar el espectro visual y formal que la encandila. Es a través de la consciente y sensata problematización del encargo y de la implementación de mecanismos de ejecución y gestión propios del lugar, donde la arquitectura ha obtenido -en épocas recientes- mejores resultados. La concepción y el reconocimiento del espacio público como lugar dinámico e inclusivo, la reconsideración de estructuras existentes versus el proyecto siempre nuevo, la exploración informada de la materia, la reconciliación con nuestro entorno social y natural, la inserción de la crítica versus la mera divulgación de las obras en publicaciones (a pesar de la moda acrítica de desistir de la crítica), la necesidad de espacios de oportunidad para nuevos pensadores, la propuesta diversificación de la disciplina y la reconsideración de los modelos de vivienda como parte vital de la ciudad, son algunos de los temas que parecen reclamar relevancia en la reformulación del producto de la arquitectura en sus prácticas contemporáneas. Las

**Conferenciantes
invitados:/ Invited
lecturers:**

Arquitectura 911 - José Castillo
Culdesac - Xavi Sempere
Ecosistema Urbano - José Luis Vallejo
Giancarlo Mazzanti
Carmina Sánchez
SMAQ - Sabine Müller
SUPERFRONT - Mitch McEwen

**SENSE
RECESSION
WHAT COMES
NEXT?**
LECTURE SERIES 2009/2010 ARQPOLI

oportunidades de inclusión y apertura que ofrecen estas múltiples realidades que hoy condicionan al proyecto, y que trascienden los referentes polarizados entre lo local y lo global como mal heredado del siglo pasado, apuntan a modelos híbridos y experimentos dispuestos al riesgo.

Los debates en torno a la enseñanza y su relación con la práctica deben reevaluar la pertinencia de la obra arquitectónica, tanto la impresa en papel, con letras o dibujos, como la construida con materiales más o menos permanentes. Fuera de objeciones deberíamos dejar las ansiedades e impulsos que nos ligan al arte y al pensamiento especulativo, que, sin tomarlos por instrumentos de redención, aseguran el desarrollo de la disciplina junto a los vestigios de una tradición humanista que no deja de ser instrumental para la enseñanza y la producción de aquello que seguiremos llamando arquitectura en los años venideros del siglo que recién comienza. ■■■■■

Sense Recession: What Comes Next?

We are reaching the end of the 21st century's first decade and it would seem that architecture has been trying to achieve what it could not in the last decade of the 20th: anything at all. The discipline, the practice, and its pedagogy struggle to breathe within a sea of uncertainties fed by an entropic past that threatens to drown them at the turn of the century. The resulting confusion could be embodied in a series of questions: What are architects doing today? What do they worry about? What are their commitments, and what is the sense of their architectural production? Has architecture as *building* been displaced by architecture as *event*?

Architects are still doing architecture -in capital or lowercase letters, whatever is preferred- but even the postmodern "everything goes" attitude that burst a bubble of projects unimaginable just fifteen or twenty years ago has lost today its capacity to surprise the public. The incessant repetition of architectural projects that seem to have been conceived in the same womb is just further proof of the inertia that guides many of today's architectural practices, which simply replicate or emulate images born from an uncertain -although shared- imaginary, with little space for the acknowledgement of possible (and unavoidable) shifts.

Much like the invention of perspective dramatically changed architectural meaning and representation during the Renaissance, today's mediated infrastructure of visualization has replaced architectural work as an end in itself, promoting instead the autonomy of its ephemeral reading. Contemporary architecture has left us, then, with a repertory of virtual realities that are closer in nature to Hollywood's cinematography of escapism than to the particularities of a cultural practice, which presupposes a universe of spectacle out of phase with the vicissitudes of its historical moment.

The hard realities derived from the financial crisis, the permanent state of environmental emergency, the insurmountable conflicts between nations, the insufficiencies of social justice, the breakdown of the neoliberal economic model, the overpopulation of cities, among others subjects, mark an epoch of media coverage that highlights, as it also questions, the relevance of the traffic of fantastic images within the discipline. Without a doubt, the current *imaginary* of intentions, references and abjections that once nourished the practice is approaching a state of crisis due to its sudden lack of pertinence. In this context of uncertainty, it behooves us to discuss architecture's future venues and agendas as the new century progresses.

As has occurred in many other disciplines that are subject to the ups and downs of markets and capital, the worldwide economic recession or depression has altered the way we think about the architectural project, in what could become a radical change of direction that may be significant enough to be included in the annals of architectural history. Architecture has never been -nor does it appear to be- marginalized from the ideologies that feed the world's financial engines, yet these ideologies have now desisted from promoting architecture. It is important to approach, consequently, the new macroeconomic shifts from a more critical and less opportunistic perspective, taking advantage of this sudden lack of interest.

The end of history was announced decades ago, and some have already put an end to capitalism as we know it. In Chilean writer Jorge Edwards' own words: "Casino capitalism, venturesome and full of frantic speculation, has failed, and now we're faced with the no less important task of re-founding a more reasonable and human capitalism. No serious person, as far as I

know, has ever thought that the answer may lie in going back to the past century's real socialism." Therefore, if contemporary societies are looking for new paradigms that range from a non-self-regulating neoliberal economy to a post-socialist model of social justice, architecture cannot afford to prolong its alienating stance of defending technological nirvana as the panacea for the evils faced during the 21st century.

Finding the multiple relevancies of our discipline goes far beyond innovating its mechanisms of production or merely nourishing a dazzling visual and formal spectrum. It is through the conscious and sensible problematization of the commission and the implementation of mechanisms of management and execution, adequate to the specificities of a given place that architecture has achieved -in recent times- better results. Conceiving and recognizing public space as dynamic and inclusive, reconsidering existing structures instead of promoting brand new projects, exploring materials in a conscious, intelligent way, reconciling our social and natural environments, inserting critical discourse instead of merely showing off formal bravura in publications (in spite of the non-critical trend of forgoing criticism), giving opportunities to emerging thinkers, diversifying the discipline, and reconsidering housing prototypes as key components of the city, are some of the issues that appear to claim relevance in the reformulation of the architectural product for a contemporary practice. Today, the opportunities for inclusion and open experimentation offered by the multiple realities that condition the architectural project transcend the opposition between local and global as an illness inherited from the last century, pointing instead to hybridized models and risk-taking experiments.

Debates on practice and education should focus on the tumbling relevance of architectural work, both as articulated on paper, with letters and drawings, and as built with more or less permanent materials. While not meant to be used as redemptive devices, the anxieties and impulses that bind architecture to art and speculative thinking should otherwise remain outside of our objections. They assure the development of the discipline hand in hand with the vestiges of a humanist tradition that will continue to be instrumental for the pedagogy and the production of what will be called architecture during the following years of the century that has just begun. ■■■■■

Infraestructura reflexiva

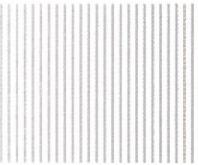
por Stephen Ramos

El 9 de septiembre de 2009, los trenes del recién inaugurado Metro de Dubái comenzaron a ofrecer sus servicios al público. Este sistema de transporte de \$7.6 mil millones es la primera red de metro que se estrena en los Estados Árabes del Golfo Pérsico y su promoción pretende situar a Dubái entre las grandes ciudades del mundo que ofrecen este tipo de transporte público, como Nueva York, Londres, Tokio, etc. Diez de las veintinueve estaciones previstas abrieron sus puertas para la inauguración a lo largo de un tramo de 41 kilómetros, pero aún falta por completar una parte sustancial de sistema.¹ A medida que se acercaba el vigésimo quinto aniversario del colapso financiero de Lehman Brothers, cuyo efecto fue devastador para el auge económico de Dubái, quedaba claro que la intención del evento era renovar la confianza de los inversores internacionales y demostrar la capacidad de Dubái de concluir proyectos. En el mes de julio se dio a conocer la suspensión de más de 400 proyectos de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) - muchos de ellos programados para la ciudad de Dubái - por un valor aproximado de \$300 mil millones². Además, en el mes de noviembre vencían los bonos de la desarrolladora dubaití

Nakheel (famosa por su proyecto de las Islas Palm), aumentando así la preocupación de los inversionistas en torno a la solvencia de los emiratos.

El mismo 9 de septiembre, el Jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, soberano de Dubái, le concedió a la prensa varias entrevistas con el fin de mitigar las inquietudes sobre la situación financiera de los emiratos y llamar a la calma. "Les aseguro que estamos bien, que los EAU están bien y que no estamos preocupados. De ahora en adelante, tendremos más cuidado."³ Si tomamos en cuenta el trabajo de Ulrich Beck sobre la riesgo y la modernización reflexiva, el proyecto del nuevo Metro de Dubái asume innumerables significados que van más allá de su función principal de transporte público.

En su libro *La sociedad del riesgo*, Beck propone que: "...el concepto de riesgo está directamente relacionado con el concepto de modernización reflexiva. El riesgo puede definirse como una forma sistemática de abordar los peligros e inseguridades inducidos e introducidos por la propia modernización. Los riesgos [...] son consecuencias que se relacionan con la fuerza amenazadora de

Imágenes bajo licencia
Creative Commons
Images under license by
Creative Commons

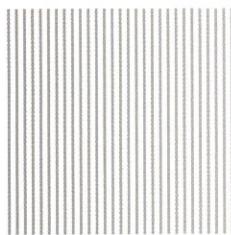
la modernización [...], siendo éstos *políticamente reflexivos*.⁴ Para Beck, la modernización reflexiva representa una nueva etapa en la que los efectos y consecuencias de la modernización finalmente pasan factura a sus aspiraciones y pretensiones. En esta nueva era, la tecnología y la ciencia se ven obligadas a aplicar su riguroso escepticismo no tan solo a sus experimentos, sino también a sus propias disciplinas, para comparar las catástrofes (intencionadas o involuntarias) que han producido sus proyectos en búsqueda de la modernización. No obstante, Beck también sugiere que para enfrentar las catástrofes arrojadas por la agenda de la modernización, la sociedad ahora depende aún más de soluciones técnico-científicas para manejar esos efectos deletéreos.

Durante el periodo de auge económico de Dubái, desde mediados de los años 90 hasta el año pasado, las organizaciones internacionales no gubernamentales expresaron su preocupación por las consecuencias medioambientales de su modelo de crecimiento. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) identificó a los EAU como uno de los países más perjudiciales en términos de huella ecológica.⁵ Los efectos del proceso de desarrollo de Dubái han gravado sobre los abastecimientos de agua subterránea, dependiendo de la climatización mecánica para su creciente cultivo de edificios revestidos de cristal, emitiendo contaminantes de sus polígonos industriales, así como de la búsqueda de petróleo y gas, y desestabilizando la ecología marina en las zonas costeras con dragados masivos y proyectos en tierra ganada al mar. Los gobiernos de Dubái y los EAU se han comprometido a mejorar las prácticas de desarrollo para reducir su huella ecológica y el plan de desarrollo de la ciudad de Masdar, propuesto por Abu Dhabi, afirma que, gracias a la integración de la tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CCS por sus siglas en inglés), será un proyecto de emisiones nulas. Y para no ser menos, Dubái

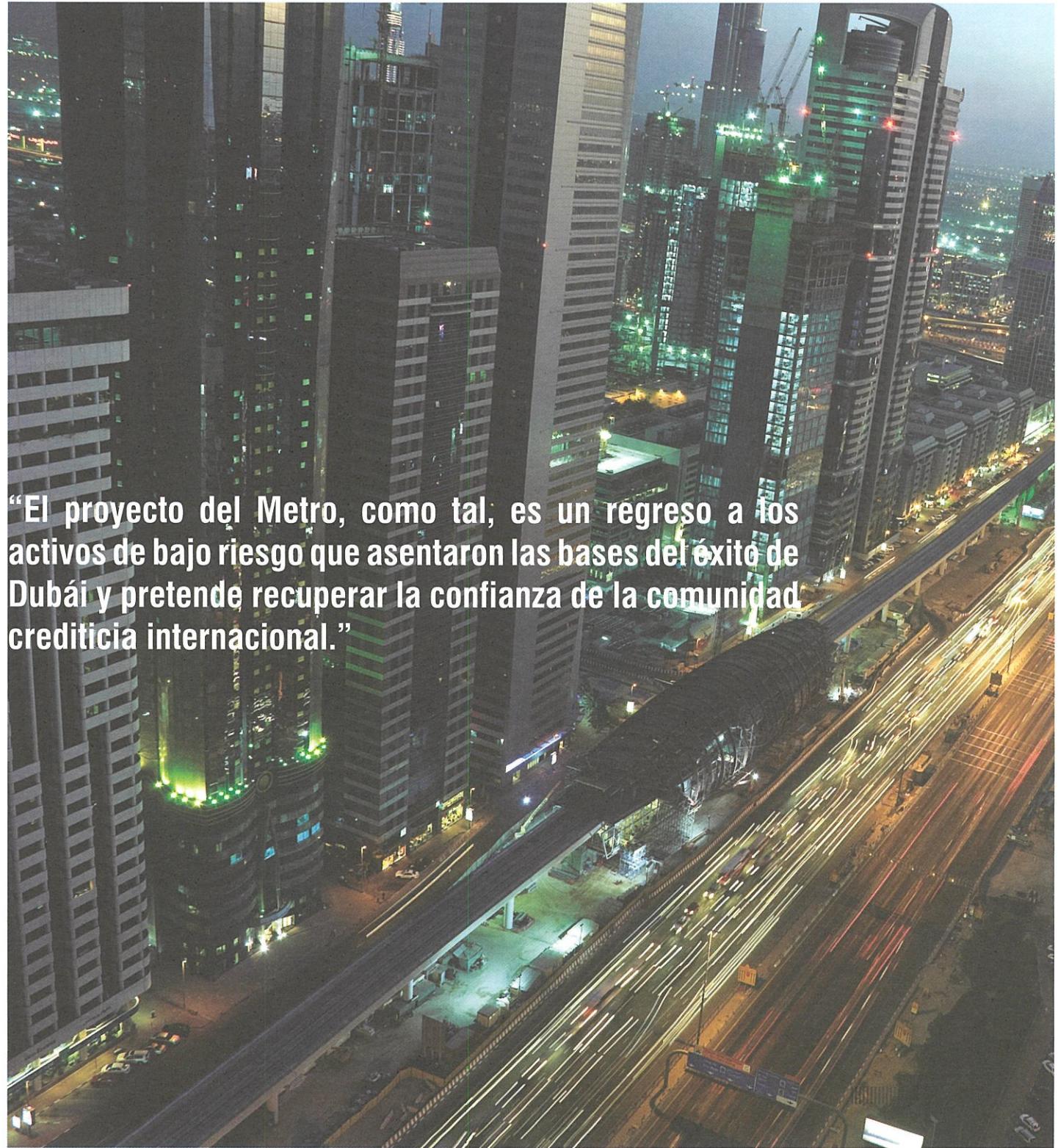
responde a las críticas ecológicas internacionales con su proyecto del Metro. Hoy por hoy, el tráfico enmarañado paraliza al emirato en las horas punta y la alternativa de un sistema de transporte público pretende reducir los niveles de contaminantes de carbono emitidos por la cantidad actual de vehículos.

Es interesante que tanto la ciudad de Masdar como el Metro son respuestas proyectuales y que cada una de ellas requiere de contundentes aportes ingenieriles e infraestructurales, asemejando así al modelo que ha caracterizado el desarrollo urbano del Golfo Pérsico desde los años 70. Ahora se llama a los ingenieros (a menudo de la misma firma) a enfrentar las consecuencias de sus anteriores prácticas de construcción con nuevos tipos de proyectos a gran escala. Beck se refería a este fenómeno como “*cientificación reflexiva*”, donde la ciencia ya no se ocupa de la liberación de las *dependencias preexistentes*, sino de la definición y atribución de los errores y riesgos *autogenerados*.⁶ Las grúas que antes hacían el horizonte de Dubái para el desarrollo de oficinas y bienes raíces ahora construyen el elevado Metro.

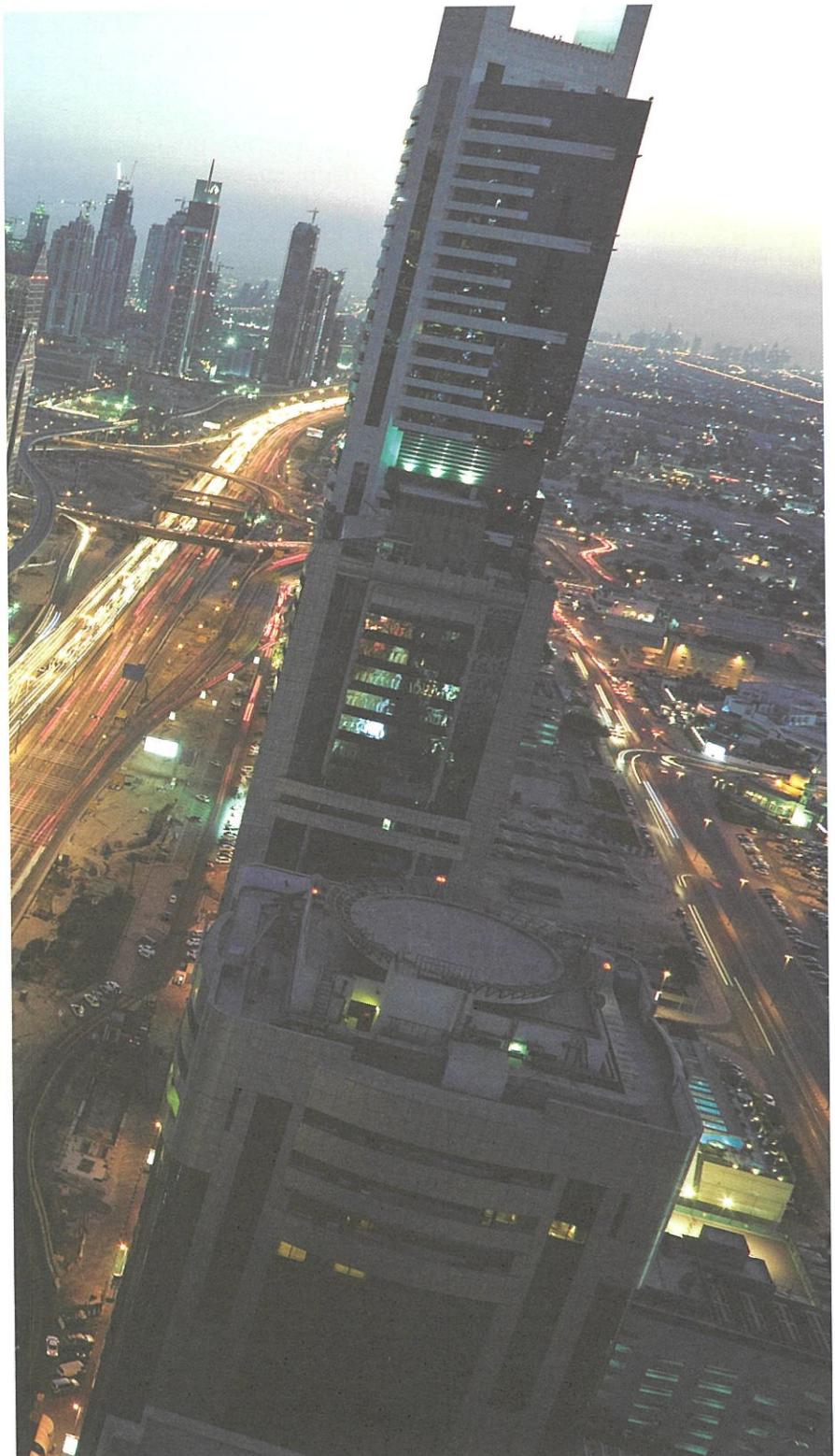
Además de reducir el riesgo medioambiental, el nuevo Metro de Dubái también sirve para contrarrestar el riesgo de los intereses financieros del emirato. La práctica internacional del apalancamiento financiero en la década pasada aceleró la reciente crisis económica global y su impacto en Dubái ha sido significativo. Los intereses financieros de Dubái combinaban activos como los puertos, la gestión portuaria y una exitosa aerolínea con inversiones de alto riesgo, mucho más especulativas, en las que se compraban activos a su precio máximo utilizando amplias sumas de dinero prestado.⁷ La crisis económica ha provocado grandes pérdidas de empleo, así como la degradación de la clasificación de crédito por parte de las instituciones de préstamo internacionales. En esencia, las estrategias de alto riesgo y alto rendimiento adoptadas por Dubái al margen del estado financiero quedaron atrapadas

Nuevo metro en Dubái
New Dubai Metro

“El proyecto del Metro, como tal, es un regreso a los activos de bajo riesgo que asentaron las bases del éxito de Dubái y pretende recuperar la confianza de la comunidad crediticia internacional.”

en el limbo con el resto del mercado financiero internacional. El proyecto del Metro, como tal, es un regreso a los activos de bajo riesgo que asentaron las bases del éxito de Dubái y pretende recuperar la confianza de la comunidad crediticia internacional.

Por consiguiente, el proyecto del Metro contrarrestará reflexivamente los riesgos de anteriores especulaciones del mercado. A este respecto, el comentario del Jeque Mohammed diciendo que "de ahora en adelante, tendremos más cuidado" es precisamente a lo que Beck se refiere al hablar de *discurso políticamente reflexivo*. Desde sus inicios conceptuales y, sin duda alguna, para la celebración de su inauguración parcial, el Metro de Dubái ha desempeñado una función quizás hasta más importante que la de armadura del transporte público: la de servir como infraestructura reflexiva para la reducción del riesgo financiero y medioambiental. Para la morfología de orientación lineal del emirato, el Metro también servirá de infraestructura reflexiva adaptable a una fábrica urbana cuya construcción y distribución de la población ya han sido establecidas a lo largo de los corredores del transporte privado. Nuevamente, en términos de Beck, el Metro hace las veces de sistema correctivo para ofrecer un transporte público abarcador al aglomerado de edificios y distritos de Dubái, o bien, en otras palabras, de planificación proyectual reflexiva.

La actividad de inauguración (como suele ocurrir en los eventos políticos con ceremonia de corte para el estreno de nuevas infraestructuras) permitió que la élite política se felicitara a sí misma; en este caso, por un trabajo a medias. La infraestructura sigue jugando un papel central en el proyecto de modernización, en calidad de monumento al progreso que promete. Por tanto, el Metro de Dubái demuestra que la modernización reflexiva de Beck puede convivir con los procesos de modernización tradicionales y que la infraestructura puede asumir numerosos roles y significados en circunstancias políticas y urbanas específicas.

Notas / Notes

1. Vivian Salama y Camilla Hall, "Dubai Seeks to Dispel Gloom, Lure Skeptics to Metro," *Bloomberg.Com*, 8 de septiembre de 2009. <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&csid=atFY5THHVy8g>
 2. Ibid
 3. Riad Hamade y Arif Sharif, "Dubai 'Not Worried' About Maturing Debt, Ruler Says," *Bloomberg.Com*, 8 de septiembre de 2009. <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=auIRXyNS4gwE>
 4. Beck, Ulrich, *Risk Society: Toward a New Modernity*. Londres: Sage, 1992. P. 21. Frases del texto en cursiva.
 5. Ewing B., S. Goldfinger, M. Wackernagel, M. Stechbart, S. M. Rizk, A. Reed y J. Kitzes. *The Ecological Footprint Atlas 2008*. Oakland: Global Footprint Network, 2008.
 6. Beck, 1992. P. 158. Frases del texto en cursiva.
 7. Landon Thomas Jr., "A Dubai Investment Arm Struggles With Debt Load," *New York Times*, September 14, 2009. http://www.nytimes.com/2009/09/15/business/global/15dubai.html?_r=1&scp=1&sq=istithmar&st=cse

Reflexive Infrastructure

On September 9, 2009, the trains of the newly-inaugurated Dubai Metro began service for the public. The \$7.6 billion metro system is the first of its kind to open in the Arab Gulf States, and its publicity seeks to place Dubai among the great cities of the world that also enjoy metro systems: New York, London, Tokyo, etc. Ten of the projected twenty-nine stations opened along a 41-kilometre stretch for the inauguration, but a significant portion of the system is still unfinished.¹ As the September 15 anniversary of the Lehman Brothers' collapse approached—which had a devastating effect on Dubai's boom period—the planned event was clearly aimed at renewing international investment confidence in Dubai and to demonstrate its ability to complete projects. In July, it was reported that over 400 United Arab Emirates (UAE) projects worth approximately \$300 billion, many of which were planned for Dubai, had been put on hold.² With a bond maturity for Dubai's Nakheel development company (famous for their "Palm" projects) approaching in November, worries over the emirate's solvency are increasing among investors.

Also on September 9, Dubai ruler Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum gave press interviews to placate worries over the emirate's financial situation in which he called for calm. "I assure you we are alright, the UAE is alright, and we are not worried...We'll be more careful now."³ When considering Ulrich Beck's work on risk and reflexive modernization, the new Dubai Metro project assumes a multiplicity of meanings beyond the primary transport function it will serve.

In his book *Risk Society*, Beck proposes "the concept of risk is directly bound to the concept of reflective modernization. Risk may be defined as a *systemic way of dealing with hazards and insecurities induced and introduced by modernization itself*. Risks...are consequences which relate to the threatening force of modernization...they are *politically reflexive*."⁴ For Beck, reflexive modernization represents a new phase where the effects and consequences of modernization catch up with its aspirations and pretensions. In this new age, technology and science are forced to apply their rigorous skepticism inward, not simply to their experiments but to their very fields, to confront the (intentional and non-intentional) catastrophes their

projects have produced in the pursuit of modernization. Nevertheless, Beck also suggests that in the face of catastrophes precipitated by the modernization agenda, society must now depend all the more on techno-scientific solutions to address those deleterious effects.

Throughout Dubai's boom period from the mid-1990 through last year, international non-governmental organizations voiced concerns for the environmental consequences of its growth model. The World Wildlife Fund identified the UAE as one of the world's most harmful countries in terms of its environmental footprint.⁵ The effects of Dubai's development process taxed its ground water supplies, relied on mechanical climate control for its ever-growing crop of glass-clad buildings, emitted pollutants from its industrial parks and oil and gas harvesting, and disturbed coastal marine ecology with massive dredging and land reclamation projects. Both the UAE and Dubai governments have pledged to improve their development practices in terms of their heavy environmental footprint, and Abu Dhabi's proposed "Masdar City" development claims that by incorporating carbon capture and storage (CCS) technology it will be a zero-emission project. Not to be outdone, the Metro project serves as Dubai's response to international environmental criticism. Snarled traffic now brings the emirate to a crawl during rush hours, and an alternative, public transportation system hopes to reduce carbon pollutants that current car numbers emit.

Interestingly, both Masdar City and the Metro are projective responses, each involving heavy engineering and infrastructural inputs, which is not unsimilar to the model that has characterized Gulf urban development since the 1970s. Engineers (often from the same firms) are now called in to address the consequences of their own previous building practices with new kinds of large-scale projects. Beck referred to this phenomenon as "reflexive scientification," "where science is no longer concerned with 'liberation' from pre-existing dependencies, but with the definition and distribution of errors and risks which are produced by itself."⁶ The cranes that once crowded the Dubai skyline for office and real estate development now erect the elevated Metro.

Along with environmental risk mitigation, Dubai's new Metro also serves to offset risk for the emirate's financial interests.

The international practice of financial risk leveraging over the past decade precipitated the recent global meltdown, and Dubai has been deeply impacted as a result. Dubai's interests combined assets such as ports, port management, and a successful airline with more speculative, high-risk investments that bought assets at top-value using large sums of borrowed money.⁷ Financial meltdown has caused extensive job-loss and credit rating downgrades by international lending institutions. Essentially Dubai's off-sheet high-risk/ high-return strategy got caught out on the limb with the rest of the international financial market. As such, the Metro project is a return to a low-risk, "hardware" infrastructure asset that defined the foundation of Dubai's success, and seeks to build back the confidence of the international lending community.

Thus the Metro project will counterbalance the risk of previous market speculation, reflexively. In this regard, Sheikh Mohammed's comment "We'll be more careful now," is precisely what Beck refers to as *politically reflexive* discourse. The Dubai Metro—since its conceptual inception, and certainly for the celebration of its partial completion—perhaps more importantly than its function as a public transport armature serves as a reflexive infrastructure for both environmental and financial risk mitigation. For the linearly-oriented morphology of the emirate, the Metro will also serve as a reflexive infrastructure to be retrofitted into an urban fabric whose construction and population distribution has already been established along private transportation corridors. Here again, in Beck's terms, the Metro serves as a corrective system to offer comprehensive public transportation to Dubai's agglomeration of buildings and districts; or reflexive, projective planning.

The inauguration event (as political ribbon-cutting events for new infrastructure historically do) brought out the political elite to congratulate itself, in this case, for a job half-finished. Infrastructure continues to occupy a central role in the modernization project as a monument to the progress it promises. The Dubai Metro demonstrates, then, that Beck's reflexive modernization can occur concurrently with traditional modernization processes, and that infrastructure can occupy multiple roles and meanings within specific urban political circumstances. ■■■■■

En búsqueda del espacio público en Puerto Rico

Exhibición / diagramación del sentido colectivo local*

viernes, 23 de enero del 2009 / 8:00pm / La Respuesta en Santurce

Las diversas manifestaciones del espacio público en Puerto Rico ya no suelen ocurrir solamente en los parques y en las plazas. Hay una serie de actividades del sentir colectivo que se llevan a cabo en lugares tan diversos como la playa, el centro comercial, "facebook", en la guagua pública y dentro de eventos temporeros como la "fiebre", las caravanas políticas, los recibimientos de las reinas de belleza, los martes de galería y en las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Todos estos fenómenos enmarcan en la actualidad nuestro sentir de lo colectivo. En ocasiones, estos requieren de antemano una formulación espacial para que susciten, sin embargo, en la mayoría de los casos estos surgen en los lugares más inesperados y de modos muy inusuales e impredecibles. La complejidad en que los nuevos modos de interactuar como sociedad surgen es realmente sorprendente. Estos requieren de redes, territorios, relaciones, intereses y necesidades que van muy de la mano con el mercadeo del capital, las infraestructuras, los eventos y los destinos genéricos que nos rodean a diario. Valga preguntarse si estos nuevos modelos del colectivo surgen por necesidad o por saciarse de la falta de entornos realmente "públicos" (si todavía existe dicha condición de modo o estado tan puro).

Esta exhibición pretende, mediante la observación, documentación, investigación y análisis crítico, tabular y estudiar diferentes categorías, tipologías y modelos de espacio público a través de la historia y en especial, dentro de sus manifestaciones contemporáneas en Puerto Rico. La exhibición incluye diagramas, fotografías, imágenes, dibujos, maquetas y una cronología histórica de los diferentes modelos tipológicos.

El montaje se organiza en ocho (8) módulos que incluyen las siguientes categorías del espacio público en Puerto Rico: Parque, Plaza, Vial, Comercial, Costero, Efímero, Ambulante y Residencial.

*Trabajo realizado por los estudiantes del curso de diseño urbano (ARCH 4020) de ArqPoli del Profesor Oscar Oliver Didier
Estudiantes: Edgardo Aponte, Rubén Correa, José Juan García, Rubén González, Andrés Gutiérrez, Walter Montañez, Andrea Nevárez, Pedro Santiago, Víctor Torres, Celso Vargas, Wilberto Zayas

La ultrarruina

por Marco Casagrande

La naturaleza quiere llegar al límite y descubrir las fronteras para vivir plenamente en cualquier condición, un equilibrio en el caos – el clímax de la existencia. La naturaleza se extiende y muere constantemente, dominando así la tierra de nadie.

Cuando un ser humano llega a la jungla, limpia un pedazo de tierra para edificar su casa. Las paredes, así como las superficies duras, se construyen para dejar fuera a la naturaleza. Cuando el ser humano abandona la casa, la jungla entra en ella. La naturaleza analiza la casa y, poco a poco, la arquitectura se vuelve parte de ella. Sin embargo, la naturaleza no lo quiere todo. Queda espacio suficiente para que el ser humano vuelva.

La condición de la tercera generación es la ruina compartida por el ser humano y la naturaleza, la naturaleza humana como parte de la naturaleza. La ruina es lo artificial convertido en parte de lo natural.

La ultrarruina es una ruina diseñada que apunta directamente a la condición 3G. Ésta se aproxima a la arquitectura bioclimática y, en el ámbito del diseño urbano, al urbanismo paisajístico. La arquitectura moderna se arruinará. Se tiene que arruinar la ciudad industrial.

La ruina es la arquitectura que se desnuda de sus adornos, clichés mecánicos y manutención. La ruina es lo que queda, las tectónicas arcaicas de sombra, espacio, material, estructura y tiempo.

La ruina es lo artificial convertido en parte de lo natural.

La ecología del tiempo

En la arquitectura hay diferentes ritmos de tiempo. El tiempo humano consta de los años y generaciones que se han pasado en compañía de la arquitectura. El tiempo humano vincula la arquitectura a los recuerdos y reconoce su subconsciencia. El tiempo natural es la manera en que la arquitectura se relaciona con los cambios diarios del sol, los vientos, las mareas, la luna, las plantas floreciendo, los animales despertando, los insectos llegando; los cambios mensuales de la luna y las mareas; los cambios anuales de temperaturas, lluvias, nieve, tormentas, animales que migran y vegetación que crece; los grandes ciclos naturales de cambios climáticos, terremotos, migraciones humanas, animales y vegetales, formaciones terrestres y así sucesivamente. El tiempo artificial es el ritmo continuo del tiempo industrial controlado por la efectividad humana, que regula la arquitectura y la vida moderna.

En el campo de la arquitectura, la ecología del tiempo es la relación entre la naturaleza, las estructuras

construidas por el ser humano y el propio ser humano. En el tiempo orgánico, que incluye los tiempos natural y humano, la arquitectura puede alcanzar el nivel de intermedio entre la naturaleza humana y el resto de la naturaleza. La arquitectura no lucha necesariamente por excluir a la naturaleza del tiempo y espacio humanos. Es más, en muchos sentidos, las actividades humanas han dependido completamente de la naturaleza y el tiempo natural. La naturaleza ha jugado un papel principal en el subconsciente humano y también en la arquitectura, como expresión de la mente humana. La arquitectura basada sobre el tiempo natural está sintonizada con los ritmos de la naturaleza, requiriendo que el constructor comprenda los valores específicos del lugar, el conocimiento del tiempo natural a nivel local.

La arquitectura es el lugar y la forma en que el ser humano vive. La arquitectura moderna es la expresión de nuestra mente industrial. Para que la naturaleza forme parte de la ciudad y la arquitectura, tenemos que arruinar tanto la ciudad industrial como la arquitectura moderna.

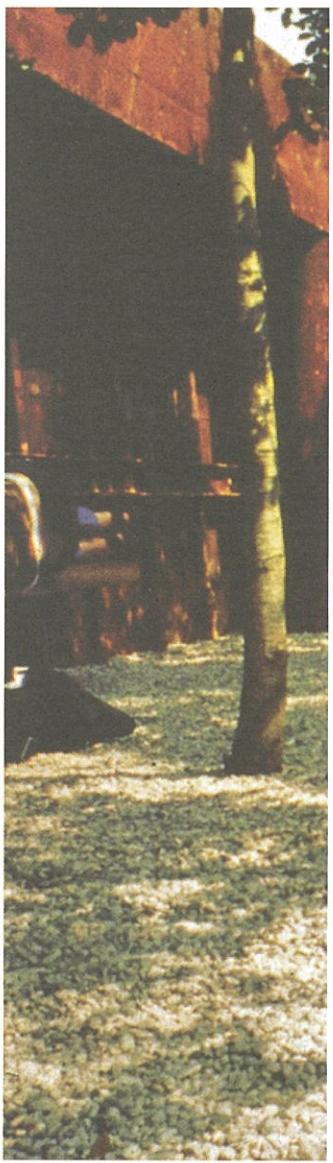
La ruina es lo artificial convertido en parte de lo natural.

En una estructura en ruinas se observa un equilibrio entre caos, horror y paz que es mucho más complejo que las dinámicas de la arquitectura habitual, controlada por el ser humano. La tensión es una palabra clave. La ruina está al borde de la destrucción total. Los elementos se encuentran en un congelado equilibrio entre destrucción y existencia. La destrucción es orgánica y la existencia también. La tensión orgánica estructural presente en la naturaleza cuestiona la pesadez de nuestros comunes y estáticos métodos de construcción.

La ruina suele asociarse a la destrucción. Esto es parcialmente cierto, pero no debe estancar nuestro pensamiento. También es interesante el espacio que dejó la destrucción. Lo que nosotros vemos como destrucción puede ser la manera en que la naturaleza reorganiza los elementos para proveer una vida plena. La ruina es una plataforma dinámica donde la destrucción y la construcción ocurren simultáneamente. Es una mezcla multidimensional de intereses, flujos energéticos y necesidades estructurales que luchan constantemente por encontrar mejores formas de coexistir como fuente de vida: la naturaleza. Comprender las dinámicas de la naturaleza y volver a la arquitectura posibilitaría la contribución del ser humano a la apertura de la arquitectura estática y la ciudad industrial, con el fin de permitir que la naturaleza exista.

La ultrarruina es, al mismo tiempo, ruina y lugar de intervención. La coexistencia dinámica de

60 Minute Man. Bienal de Venecia, 2000
60 Minute Man. Venice Biennale, 2000

un lugar de intervención y una ruina es arquitectura biotectónica.

La ciudad de tercera generación

En el ámbito de la forma urbana, la ultrarruina es la *ciudad de tercera generación*. En la primera generación de asentamientos, el ser humano vive cerca de la naturaleza y depende completamente de ella. La ciudad de segunda generación es la ciudad industrial, donde la relación con la naturaleza es hostil, defensiva, virtual o meramente abusiva. La ciudad de tercera generación es una pregunta a la que buscamos respuestas y, en todo caso, será construida sobre las ruinas de la ciudad industrial.

La globalización arruina la industria en Occidente y la industrialización arruina el campo en Oriente – grandes desplazamientos y ruinas por doquier. Las ruinas también se encuentran dentro de las ciudades en rápido crecimiento: asentamientos ilegales, fábricas abandonadas, ríos contaminados, puentes de autopistas a medio hacer, edificios históricos.

El asentamiento de Treasure Hill es un enclave en ruinas en la moderna Taipéi de Taiwán.

La ciudad moderna ha crecido alrededor de Treasure Hill, donde la gente ha mantenido sus antiguas prácticas de agricultura urbana procedentes de la China continental. La agricultura era tan ilegal como el asentamiento, por lo que la ciudad decidió transformar la zona en un parque público – las granjas y los huertos de vegetales se convirtieron en césped. Las casas-ruinas de los campesinos urbanos ilegales también tenían que desaparecer. Cuatrocientos ancianos vivían en Treasure Hill cuando llegaron las excavadoras. Entonces, inesperadamente, la gente de la ciudad comenzó a protestar. El pueblo de la ciudad contaminada llegó a defender a la comunidad de agricultores urbanos. Le siguieron los medios de comunicación y al poco tiempo, el gobierno de la ciudad acordó mantener el ruinoso asentamiento de Treasure Hill como ejemplo de vida urbana ecológicamente sostenible.

Ahora, Treasure Hill es un lugar famoso en Taipéi y uno de los destinos obligatorios de acuerdo con el New York Times. Treasure Hill es una ruina total donde la jungla, las granjas y la gente comparten el lugar con equilibrios y territorios que cambian constantemente. Treasure Hill es la Taipéi de tercera

generación, la ultrarruina urbana.

La palabra clave es "energía". Pensar en energía es sobrevivir. Hay que sobrevivir o morir con un propósito. Morir para que los restos de nuestra materia orgánica descompuesta encuentren en la ruina un rincón mejor y sirvan de energía para las plantas.

Convertirse en parte de la naturaleza

Hay que morirse un poco para renacer.

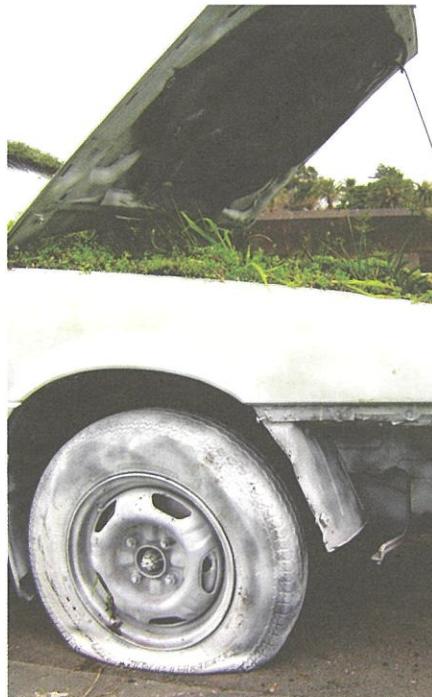
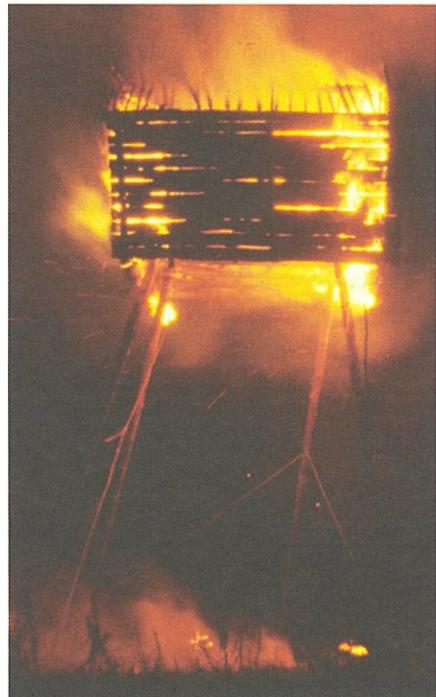
La naturaleza es una realidad que existirá independientemente del pensamiento humano. Un pez es real. El salmón irá al río aunque el ser humano no piense en ello. El pez es la realidad real. El entorno construido por el ser humano es un complejo conjunto de expresiones sobre el propio pensamiento humano.

Los animales y las plantas también consideran constantemente sus alrededores. Están tan ocupados como lo está la gente en la calle. Sentir, leer y dar forma al entorno es fundamental para sobrevivir, es una expresión de vitalidad. El pensamiento del ser humano es el humanismo; el pensamiento de la naturaleza es la naturaleza.

Cuando la naturaleza entra en casa, el ser humano la interpreta como el signo más patente de ruina. La ruina es algo que se puede ver desde fuera y con ajenidad. La memoria de la mente humana parece seguir viviendo en la estructura, aunque resulta evidente que ya no es nuestra. El espacio y la estructura creados por la mente en un tiempo se han vuelto parte de la naturaleza.

La casa se integra repentinamente a la naturaleza por una razón natural: ésta existe aunque no pensemos en ella ahora. Sin embargo, ya la habíamos pensado, pues de no ser así, la casa no existiría.

Esta noción es fundamental para entender lo que es una ruina. La ruina es la expresión simultánea de la naturaleza y la mente humana. La ruina es la naturaleza cuántica, la naturaleza humana como parte de la naturaleza.

Conclusión

La ultrarruina busca los límites, el saber cuánto podemos abrir la caja a los elementos sin renunciar a la sensación de abrigo y belleza arquitectónica.

El ser humano moderno es un pez en un acuario. La ultrarruina destruirá el acuario. Y el ser humano moderno aterrizará en la Tierra.

Nos tomó 150 millones de años crear estas manos y hemos olvidado cómo usarlas. El arruinado ser humano moderno se olvidará de olvidar. |||||||

Land(e)scape.
Savonlinna,
Finlandia, 1999
Land(e)scape.
Savonlinna,
Finland, 1999

Car Park. Melbourne,
Australia, 2004

Potemkin. Nakasato,
Japón, 2003
Potemkin. Nakasato,
Japan, 2003

Página / Page 83
Floating Sauna.
Noruega, 2002
Floating Sauna.
Norway, 2002

Chamber of the Post Urbanist. Museo de arte moderno de Taipei, Taiwan, 2005

Chamber of the Post Urbanist, Taipei Museum of Modern Art, Taiwan, 2005

Post Industrial Fleet
Bienal de Venecia,
2004
Post Industrial Fleet
Venice Biennale, 2004

Ruin is when architecture is stripped down from decoration, mechanical clichés, and maintenance. Ruin is what is left, the archaic tectonics of shadow, space, material, structure and time.

Ruin is when man-made has become part of nature.

Time-Ecology

There are different rhythms of time in architecture. Human time is the years and generations that have been spent with the architecture. Human time connects architecture to memories and gives architecture a subconscious. Natural time is how architecture relates to the daily changes of sun, winds, tides, moon, opening of flowers, animals waking up, insects coming in etc., to monthly changes of moon and tides, to annual changes of temperature, rains, snow, storms, migrating animals, vegetation growth etc. and to big natural circles of climate changes, earth quakes, human, plant and animal migrations, earth formations and so on. Artificial time is the hacking rhythm of industrial time controlled by human effectiveness that regulates the modern life and architecture.

Time-ecology in architecture is the relationship between the man-made structure, nature and man himself. In organic time, including the natural and human time, architecture can achieve the level of a mediator between the human nature and the rest of nature. Architecture doesn't necessarily fight to keep the nature out of human space and time. On the contrary, in many ways the human activities have been fully dependent on nature and on natural time. Nature has played a key role in human subconscious and so in architecture as an expression of the human mind. Natural time based architecture is tuned to the rhythms of nature. This has required a strong presence of the builder to understand the site-specific values, the local knowledge of natural time.

Architecture is where man lives and how he lives. Modern architecture is an expression of our industrial mind. In order to let nature in the city and nature into the architecture we must ruin the industrial city and we must ruin the modern architecture.

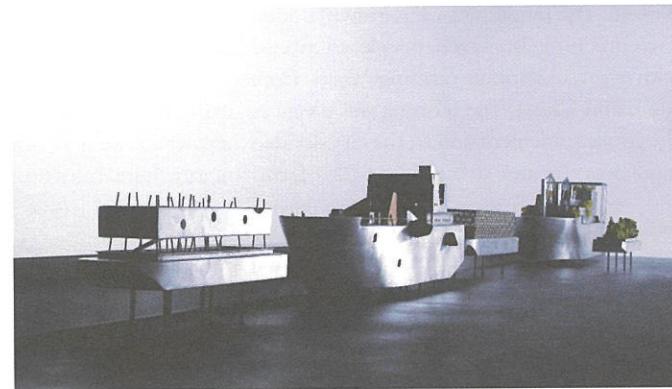
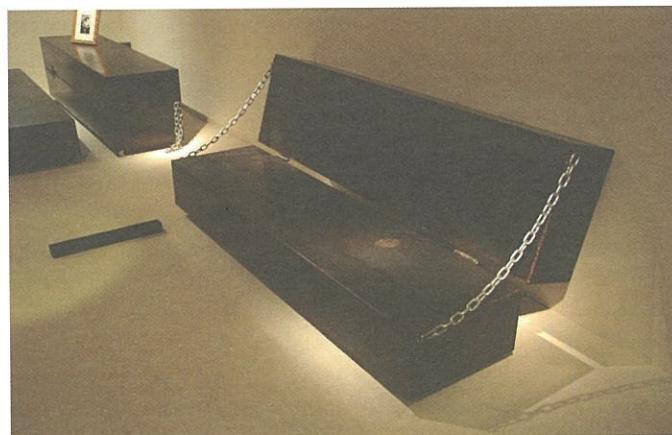
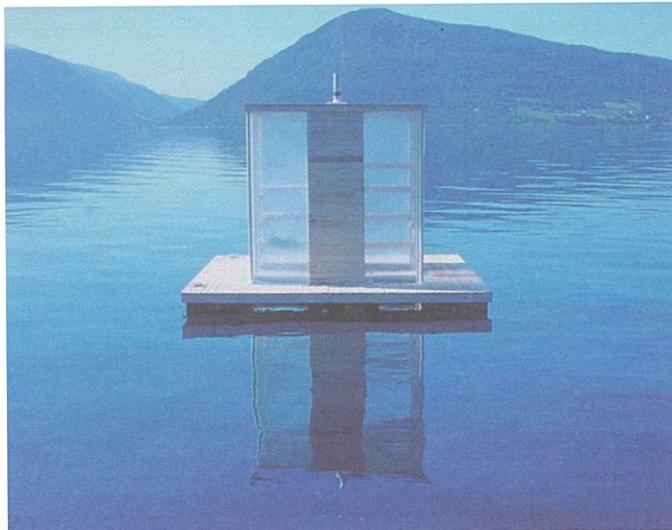
Ruin is when man-made becomes part of nature.

In a ruin structure we can see a balance in chaos, horror and peace, which is far more complex than the dynamics of usual man-controlled architecture. Tension is a key word. Ruin is on the threshold of

total destruction. Elements can be found in a frozen balance between destruction and being. Destruction is organic, and being is organic. This structural organic tension in nature questions the naivety of our common static ways of building.

Ruin is normally associated with destruction. This is partly true, but our thinking should not stop on this. The space after destruction is also interesting. What

we see as destruction can be nature's way of reorganizing elements to provide maximal life. Ruin is a dynamic platform where both destruction and construction happen simultaneously. It is a multi-dimensional mix of interests, energy flows and structural necessities that are constantly trying to find better ways to exist together as a life providing composition: nature. Understanding the dynamics of nature, coming back to

architecture can make it possible also for humans to contribute - to open up the static architecture and the industrial city for nature to happen.

An ultra ruin is the same time a construction site and a ruin. The dynamic coexistence of a construction site and a ruin is bio-tectonic architecture.

Third Generation City

In urban form the ultra ruin is the *third generation city*. The first generation settlement is when man lives in close contact with nature and is purely dependent on it. The second-generation city is the industrial city where the relationship with nature is hostile, defensive, virtual or solely abusive. The third generation city is a question that we are looking answers for right now. Anyhow the third generation city will be built on the ruins of the industrial city.

Globalization ruins industry in the West, industrialization ruins countryside in the East - big moves and ruins everywhere. Ruins are also inside the fast growing cities: illegal settlements, abandoned factories, polluted rivers, half done highway bridges, historical buildings.

The Treasure Hill settlement is a ruined enclave inside the modern Taipei in Taiwan. The modern city has grown around Treasure Hill, in which people continued with their old urban farming values from Mainland China. The farming was illegal as the whole settlement and so the city decided to change the area to a public park - farms and vegetable gardens turned into lawns. The ruin-homes of the illegal urban peasants had to go also. Four hundred old persons lived in Treasure Hill when the bulldozing started. Then in the city people unexpectedly protested. People came from the polluted city to defend the urban farming community. Media followed and soon the city government agreed to maintain the ruin like settlement of Treasure Hill as an example of ecologically sustainable urban living.

Now Treasure Hill is a famous spot in Taipei and one of the New York Times' must see destinations. Treasure Hill is a total ruin with jungle, farms and people sharing the same spot with the balance and the territories constantly changing. Treasure Hill is the third generation Taipei, the urban ultra ruin.

Energy is the key word. Contemplating to energy is surviving. You need to survive or you should die purposefully. Die so that the remnants of

your decomposing organic material would find its way to a better corner in the ruin to give energy for some other plant.

Becoming part of nature

One has to die a bit to be reborn.

Nature is a reality that will exist without man's thinking. Fish is real. Salmon will go to the river without man thinking about it, fish is real reality. Built human environment is a complexity of expressions about man's own thinking.

Also animals and plants constantly contemplate their surroundings. They are also busy in the same way the man on the street is. An active sensing, reading and shaping of surroundings is a key to survival, an expression of vitality. Man's thinking is humanism; nature's thinking is nature.

When nature comes into the house it is the clearest sign of a ruin in man's observation. Ruin is something that can be looked at from outside and with a feeling of an outsider. The memory of the human mind seems still to live in the structure, but clearly it is not anymore ours. Space and structure that the mind once created has become part of nature.

The natural reason why the house has suddenly become part of nature is because it would exist there without our thinking - now. But we have been thinking about the house before - it would not be there without our thinking.

This is a key understanding of a ruin. It is simultaneously both nature and an expression of man's mind. Ruin is quantum nature human-nature as part of nature.

Conclusion

The ultra-ruin seeks for the limit, how much we can open the box to the elements and still feel the shelter and the sense of architectonic beauty.

Modern man is a fish in an aquarium. The ultra-ruin breaks the aquarium. Modern man will land on Earth.

It took us 150 million years to create these hands and we have forgotten how to use them. The ruined modern man will forget the forgetting.

Jardineros Anarquistas. San Juan,
Puerto Rico, 2000
Anarchist Gardeners. San Juan,
Puerto Rico, 2000

Serie de Mesas Redondas 2009 - 2010 / Roundtable Series:

SERIE DE MESAS REDONDAS

ARQPOLI

Naturaleza, ciudad, poder: prácticas y discursos de la sustentabilidad
Nature, City, Power: The Practice and discourse of Sustainability

Érika Fontánez
Fernando Abruña Charneco
Gustavo García
Alejandro Torres Abreu

Diseño, arte, política: creación, poder y esferas de lo público
Design, Art, Politics: Creation, Power and Spheres of the Public Realm

Andrea Bauzá
Nelson Rivera
Bernat Tort
Alberto Soto
Jorge Díaz

Movilidades, ciudad, poder: prácticas y discursos del transporte en Puerto Rico
Mobilities, city, power: The Practice and Discourse of Transportation in Puerto Rico

Javier Román
Carlos Guilbes
Norma Peña
"La Masa Crítica"

Moderador / Moderator

Juan Carlos Rivera

La ciudad Fortuñista y la lógica de la hiper planificación

por Deepak Lamba Nieves

La reyerta que se armó hace más de un mes en la Avenida Universidad, entre la juventud que pulula por la ciudad universitaria y las fuerzas policiales, ha propiciado denuncias, marchas, repudios hacia ambos bandos y hasta propuestas de política pública. No es para menos. Cuando el estado abanca su macana por las calles, para imponerse sobre lo que considera son desagravios contra el orden establecido, son pocos los que salen ilesos. El abuso policial y el retorno a la política de *mano dura* contra la criminalidad demuestran la incapacidad de los gobiernos de turno (municipales y centrales) para armar un proyecto sensato de gobernabilidad con relación al espacio y confirma lo evidente: lo poco que tenemos de ciudad, y de manifestaciones de vida urbana, resulta ser problemático, y hasta amenazante, para los que ostentan el poder político en Puerto Rico. Ciertamente, hay un proceso de retroalimentación que agrava la situación: la lluvia de medidas punitivas (despidos, impuestos, desmantelamientos, desalojos, etcétera) y la decisión de seguir pasando el rolo sin mirar hacia atrás, se topan con reacciones ciudadanas que, en los ojos del estado, hay que acallar con dos o tres palos —y a veces, tiros.

Algunos se preguntarán qué significan *vida urbana* y *ciudad* en un país donde los espacios públicos más utilizados son las vías de rodaje, los aparcamientos, los residenciales y alguno que otro parque al que se accede por automóvil. Casi siempre, los que se quejan de que nuestras zonas urbanas son un gran *parking* amarrado a un centro comercial comparan nuestros paisajes con los de Barcelona, la ciudad de Nueva York, San Francisco o París, los referentes urbanos *par excellence*. Indudablemente, si comparamos al Viejo San Juan con el Barrio Gótico, o al Condado con NoLita, las muestras boricuas son meras migajas citadinas. Si bien las comparaciones son injustas—pues el andamiaje histórico e institucional que les abrió paso a las grandes urbes es difícil de replicar—igualmente lo son los comentarios que caracterizan a nuestros conatos de ciudad como *no lugares*, e invitan a pensar que la solución se logra con dos o tres aplanadoras, un buen tanque de kerosén y un *lighter*.

Río Piedras, al igual que otros centros urbanos en Puerto Rico, está deteriorado, de eso no hay duda. Negar esto equivale a tapar el cielo con la mano. Pero detrás de los solares baldíos, de la peste a orín, de los hoyos en las aceras y carreteras, de las construcciones que no acaban y de la desolación nocturna, hay un enclave importante donde muchos han encontrado refugio (literal y metafórico). Allí

han ido a parar dominicanos, árabes, profesores acomodados, jóvenes estudiantes que estiran la beca federal de la mejor manera, y otras almas proletarias en pena. Con este comentario no me interesa celebrar al *ghetto* o dibujar un cuadro romántico, pues allí son muchos los que sufren, y también se reproducen muchos problemas socioeconómicos que deben criticarse y atenderse. Más bien, quiero combatir la idea de que estos destinos desterrados son *no lugares*, pues es un concepto que fácilmente les sirve de coartada a los gobernantes de turno para apabullar y atropellar a los residentes de barriadas, de los resquicios y terrenos *okupados*. Aunque en muchos de estos lugares la transitoriedad y los arreglos informales son parte de la dinámica cotidiana, allí se respiran unos vapores penetrantes y se escuchan fuertes sonidos de velloneras de *colmadón* que nos dan cuenta de que existe un tren de vida que les imprime una identidad particular. Las autopistas, los cuartos de hotel y los supermercados que sirvieron de inspiración para la idea del *no lugar* en los ensayos de Marc Augé, están muy lejos de estos destinos.

A menos de un año de haber tomado las riendas del potro salvaje, la administración de Luis Fortuño ha armado una política de saneamiento y desarrollo espacial que tiene dos vertientes principales. Por un lado, se busca eliminar las diversas manifestaciones de informalidad mediante el desplazamiento, la reubicación y la imposición de reglas, a la cañona, que tienen poco que ver con la solución a los problemas de los desposeídos y mucho que ver con el avance de un falso sentido de formalidad, donde triunfan los planes de urbanizaciones cerradas y las propuestas de cero tolerancia. Por otro lado intentan darle un empujón a la economía mediante la lógica de la nueva construcción, la renovación urbana y los polos de crecimiento. En papel, estos esfuerzos pro desarrollo aparentan ser idóneos. No obstante, en la práctica, la cosa es muy distinta. Basta recordar la trastada de Jorge Santini hacia las comunidades del Caño Martín Peña, los planes para Río 2012, la forma en que se ha atropellado a Villas del Sol, el *such is life* de Jaime González y, cómo no, la propuesta para eliminar de golpe y porrazo al residencial Luis Lloréns Torres para construir el *Puerto Rico Amusement and Theme Park* bajo la lógica de las alianzas público-privadas.

Más que un retorno a la era de la *mano dura*, o de *manos a la obra*, lo que se palpa es un claro intento por redefinir el derecho a la ciudad, aquello que Henri Lefebvre consideró un recurso fundamental: el derecho a que existan espacios de

encuentro, lugares donde se pueda armar una vida en ciudad y se confeccionen respuestas a las pelíticas de planificación elitistas y antiurbanas del estado. En el caso de la administración actual, el proyecto de redesarrollo se destaca por acabar con ciertos estorbos y enemigos: la densidad, los asentamientos improvisados y los más céndichados (entiéndase los pobres, los inmigrantes y las personas sin títulos de propiedad, aquellos que Cheo Madera considera crápulas y garrapatitas). En otras palabras, atrás quedó el discurso de la estadidad para los pobres: esta es la era de la estadidad para los menos pobres.

Elaborar propuestas atinadas para atender los problemas de lugares como Río Piedras no es algo fácil. La mayoría de las veces, la revitalización de áreas en deterioro requiere de un coctel de iniciativas: desde la atracción de nuevos capitales y residentes, hasta el control de ciertas parcelas para el desarrollo de vivienda asequible y la zonificación inclusiva. Para estos asuntos no existen libretos prefabricados y mucho menos soluciones rápidas. No obstante, algo sí queda claro en el caso de Río Piedras: contrario a las opiniones de algunos líderes, los planes están de más—al menos aquellos que se caracterizan por trazar reglas, códigos, multas y directrices de cómo se debe ordenar la vida en el territorio.

Para muchos en Puerto Rico, "la planificación" es ese algo que necesitamos, una especie de acto mágico que se supone resuelva el reperero en el que vivimos y nos traiga el orden, el progreso y, por qué no, una ciudad de verdad. Desde hace mucho tiempo, está de moda hablar de la planificación como si fuese un ejercicio preciso donde se elaboran fórmulas y modelos cuantitativos que determinan cuántas casas hay que construir, los trabajos que tienen que crearse, las calles que tienen que pavimentarse y los árboles que deben sembrarse, entre otras cosas. Según el mito, una vez las cifras se han calculado, pasamos a redactar el plan: ese gran documento que contiene los mapas y las directrices que nos harán felices, impondrán el orden y promocionarán el ascenso de nuestra *gauche divine*. Contrario a lo que se comenta a bocajarro en Puerto Rico, en la isla sí se planifica, y bastante. Sucede que el tipo de planificación que se confecciona incentiva el crecimiento de suburbios, la expansión de autopistas y criminaliza ciertas prácticas de supervivencia. La colección de estudios y planes que se han preparado, desde mediados del siglo XX, para llevarles el desarrollo a los municipios y corregir las fallas en modelos de desarrollo, es kilométrica. Desde las Leyes de Indias de los monarcas españoles, hasta el nuevo Plan Integral de Desarrollo Sostenible de Puerto Rico propuesto por la administración de Luis Fortuño, la historia de la planificación en Puerto Rico cuenta con un caudal de propuestas que manifiestan los deseos y las ideologías de las administraciones de turno.

Algunos dirán que los planes sobran, pero lo que falta es voluntad, arrojo, implementación

disciplina y otras cosas más que la charlatanería colectiva que impera en el país se ha encargado de opacar. Este argumento tampoco me convence. A pesar de que el *free for all* es parte de nuestra tradición de administración pública, más cierto resulta el hecho de que muchas propuestas llegan a implementarse, a veces sin pensar en las consecuencias ni tomar en consideración lo que se ha logrado previamente. No me tomen la palabra, saquen las cabezas por las ventanas de sus apartamentos o salgan de sus urbanizaciones para comprobarlo. Mejor aún, vayan a Río Piedras y caminen por Santa Rita, la Avenida Universidad y la zona alrededor de la Plaza de Convalecencia. Por esos lares se ven las cicatrices de las suturas urbanas mal administradas.

Hace un tiempo, mis estudiantes de Urbanismo realizaron una breve investigación y encontraron lo siguiente: al menos 5 códigos y reglamentos distintos rigen el desarrollo en el área del casco de Río Piedras. En un afán por reglamentar, por echarle mano al asunto, por decir que algo se estaba haciendo, por sacar ventaja con algunos desarrolladores, por joder al oponente político, por sacar ventaja electoral para aspirar a la gobernación y por pura incompetencia, los alcaldes, alcaldesas y sus secuaces se han encargado de sobre planificar el área. ¿Y quiénes se benefician del desfase, las contradicciones y la incertidumbre?: los buscones. Aquellos que saben navegar el sistema con sus buenos abogados y hábiles gestores. Los que se las ingenian para armar un proyecto de *walk ups* en una calle de casas terreras porque el código que trajo la construcción del Tren Urbano se los permite. En su afán por imponer un orden, por saciar la sed de los creyentes, la planificación ha terminado fomentando la bayoya.

Ciertamente, no todos los ejercicios que se hacen llamar "de planificación" tienen esa marca de Caín (o el logo de la firma Estudios Técnicos) que llevan los esfuerzos oficialistas. Se han redactado buenos planes a nivel comunitario—y algunos bastante chapuceados—pero son los menos, por mucho, y también corren el mismo riesgo que los otros si se enfocan más en reglamentar que en repensar. Como muy bien pueden dar fe los vecinos del Caño Martín Peña, la redacción de un plan no corrige injusticias; a veces sólo las pone de relieve. La clave no está en lo que absorba el papel, sino en lo que aguante la comunidad. Cambiar el orden espacial establecido requiere confrontación y embarre, intelectualidad y sensibilidad. No se trata de armar un piquete y luego retirarse a ver qué pasa. Hay que pulsar un rato, sentarse en la mesa con ideas sensatas, negociar asuntos, olerle el tufo al alcalde, reclamar el derecho a la ciudad, y hasta tener el valor de decir: "No, aquí no hace falta más planificación".

The *Fortunista* City and the Logic of Hyperplanning

The quarrel between police forces and young people swarming around the university campus, which took place more than a month ago at Universidad Avenue, has fostered complaints, marches, feelings of repudiation towards both sides, and even public policy proposals. It's understandable. When the Government shows off its billy clubs on the streets, in order to impose itself upon what it considers to be an offense against the established order, very few come out unharmed. Police brutality and the comeback of tough-on-crime policies demonstrate the inability of acting governments (both municipal and central) to develop a reasonable, space-related governance project, thus confirming the obvious: having almost no city or urban life manifestations is troublesome and even threatening for those who hold political power in Puerto Rico. Sure enough, there is a feedback process worsening the situation: the avalanche of punitive measures (dismissals, taxes, dismantlements, evictions, etc.) and the decision to crush people without looking back collide with citizen reactions that, in the eyes of the Government, must be silenced with a few blows and sometimes even gunshots.

Some people may ask themselves what *urban life* and *city* mean in a country where the most commonly used public spaces are roads, parking lots, housing projects, and a few parks which are accessible by car. In most cases, those who complain about our urban areas being a huge parking lot attached to a shopping mall compare our landscapes to those of Barcelona, New York City, San Francisco, or Paris, urban models *par excellence*. Surely, if we compare Old San Juan to the Gothic Quarter, or Condado to NoLita, Puerto Rican examples are mere city scraps. Although comparisons are unfair – since the historical and institutional underpinnings that made way for large cities are very hard to repeat – so are the comments that characterize our attempted cities as *non-places*, while inviting us to think that the solution can be found in a couple of road rollers, a kerosene tank and a lighter.

Río Piedras - as well as other Puerto Rican town centers - is deteriorated, there's no doubt about that. To deny this would be like burying one's head in the sand. However, behind the wasted

building lots, the smell of urine, the holes on boardwalks and roads, the never-ending constructions, and the nights' desolation, there is an important enclave where many have found refuge (both literal and metaphoric). Dominicans, Arabs, relatively well-off professors, young students stretching federal scholarships to the utmost, and other proletarian lost souls have ended up there. It is not my intention to celebrate the ghetto or offer a romantic view of it, for there are many suffering people and recurring socioeconomic problems that should be criticized and addressed. I'd rather fight the idea that these shabby destinations are *non-places*, since this concept can easily serve as an excuse for rulers to intimidate and ride roughshod over people living in slums and occupied pieces of land. Although impermanence and informal solutions are part of everyday dynamics in many of these places, the piercing scents we smell and the loud sounds we hear from grocery store jukeboxes make us realize they also have a way of life which gives them an identity of their own. The highways, hotel rooms and supermarkets that inspired the idea of *non-places* in Marc Augé's essays are very far from these destinations.

Less than a year after taking the reins of the wild horse, Luis Fortuño's administration has put together a reorganization and spatial development policy characterized by two main elements. On the one hand, it intends to eliminate various informal expressions by displacing, relocating and imposing rules – at gunpoint – which have little to do with solving the landless' problems and much to do with the development of a false sense of formality, where gated community plans and zero tolerance proposals win out. On the other hand, it tries to boost the economy through the logic of new construction, urban renovation and growth poles. On paper, these efforts for development seem to be ideal. In practice however, it's a whole other story. Suffice it to remember the dirty trick played by Jorge Santini on the communities of the Martín Peña Canal, the plans for Río 2012, the acts of abuse towards Villas del Sol, Jaime González's "such is life", and last but not least, the proposal to eliminate the Luis Lloréns Torres housing project just like that, in order to build the *Puerto Rico Amusement and Theme Park* under the logic of public-private partnerships.

Rather than a comeback of the Tough-On-Crime or the Operation

Bootstrap eras, it feels like an obvious attempt to redefine the right to the city, that which Henri Lefebvre considered an essential resource: the right to have meeting places where people can enjoy city life and find answers to the State's elitist and anti-urban planning policies. As for the current administration, the redevelopment project stands out for putting an end to certain obstacles and enemies: density, improvised settlements and the most unfortunate (meaning the poor, the immigrants and people with no titles of ownership, those who Cheo Madera considers fleas and leeches). Said in other words, the statehood-for-the-poor discourse is left behind: this is the era of statehood for the less poor.

Presenting sensible proposals to address the problems of places like Río Piedras is not an easy task. Most of the time, revitalizing deteriorated areas requires a cocktail of initiatives: from attracting new capitals and residents to controlling certain land lots in order to develop affordable housing and inclusive zoning. There are no ready-made scripts or quick solutions to these issues. However, something about the Río Piedras case is quite clear: contrary to the opinions of some leaders, plans are totally out of place – at least those characterized by establishing rules, codes, fines, and guidelines on how to organize life in the region.

For many in Puerto Rico, "planning" is something we need, a sort of magic act that will supposedly resolve the chaos we live in, bringing us order, progress, and – why not – a real city. For a long time, it has been fashionable to talk about planning as if it were an accurate exercise in which formulas and quantitative models are developed in order to determine how many houses should be built, which jobs should be created, which streets must be paved and which trees should be planted, among other things. According to the myth, after calculating these numbers we can draft the plan: that huge document containing the maps and guidelines that will make us happy, impose order and promote the advancement of our *gauche divine*. Contrary to what is blatantly commented in Puerto Rico, planning does exist (and quite a lot) on the island. It just so happens that the kind of planning we have promotes the growth of suburbia and highway expansion, while criminalizing certain survival practices. The collection of studies and plans that have been developed since the middle of the 20th century, in

order to bring progress to municipalities and correct the flaws of development models, is kilometric. From the Laws of the Indies issued by Spanish monarchs to the new Comprehensive Plan for Sustainable Development presented by Luis Fortuño's administration, the history of planning in Puerto Rico has an avalanche of proposals reflecting the wishes and ideologies of past and present administrations.

Some may say there are plenty of plans, but a lack of will, courage, implementation, discipline, and many other things that the collective chatter dominating the country has taken care of beclouding. This argument doesn't convince me either. Despite the fact that the free-for-all motto is part of our public administration tradition, it is even truer that many proposals are carried out without thinking about the consequences or taking into consideration previous achievements. Don't take my word for it. Look out of your apartments' windows and get out of your neighborhoods to check it out. Or even better, go to Río Piedras and walk around Santa Rita, Universidad Avenue and the surroundings of Plaza de la Convalecencia. You will be able to see the scars left behind by a deficient urban stitching.

Some time ago, my Urban Planning students did a short research and discovered the following: at least 5 different codes and regulations govern the development of the historical city center of Río Piedras. In their struggle to establish rules, derive profit from housing developers, screw their political opponents, gain election advantage to run for office, and because of their mere incompetency, mayors – both male and female – and their sidekicks have taken care of overplanning. And who benefits from untimeliness, contradictions and uncertainty? Swindlers, those who know how to navigate across the system with their good lawyers and skillful managers; those who devise a way to develop a walk-up housing project in a street of one story houses because the building code brought by the Urban Train allows it. In its struggle to establish order and quench the believers' thirst, planning has ended up promoting the riot.

Sure enough, not every so-called "planning" practice bears the mark of Cain (or the Estudios Técnicos firm logo) characterizing pro-government efforts. Good plans have been developed at the community level — although some are really shoddy pieces of work — but they

are by far less than they should be, and they still run the same risks of others if they focus more on establishing rules than on rethinking. As can be attested by the Martín Peña Canal community, developing a plan doesn't rectify injustice; sometimes, it just highlights it. The key is not on how much a paper can absorb, but on how much can the community endure. Changing the established spatial order calls for confrontation and getting one's hands dirty, while requiring intellect and sensibility. It is not about organizing a strike and then retreating to see what happens. You need to hand-wrestle for a while, sit at the table with sound ideas, negotiate issues, smell the mayor's stench, claim the right to the city, and even have the courage to say: "No, there's no need for more planning here".

Este articulo fue escrito en el blog, *Trans(actions)*: *Trans(acciones)* el 29 de octubre del 2009 después del altercado violento entre policías y estudiantes en la Avenida Universidad.

This article was written on October 29th, 2009 in the blog, *Trans(acciones)*: *Trans(acciones)* after the violent altercation between police and students in the Avenida Universidad.

Desayuno Calle situación y confrontación

por Huáscar Robles y Andrea M. Bauzá

"To the outside world the consistency of architecture is a given from which you deviate at your own peril – which is ironic since it would be much better, and much more interesting for the world at large if there were more deviations."

-Rem Koolhaas

Guy Debord, relacionado a la psicogeografía, concuerda con Koolhaas en la naciente necesidad de salir de los parámetros para mirar desde afuera el panóptico de la ciudad moderna. Debord predicaba que extraer a las personas de sus patrones les otorgaría el reconocimiento del panorama urbano en que vivían.

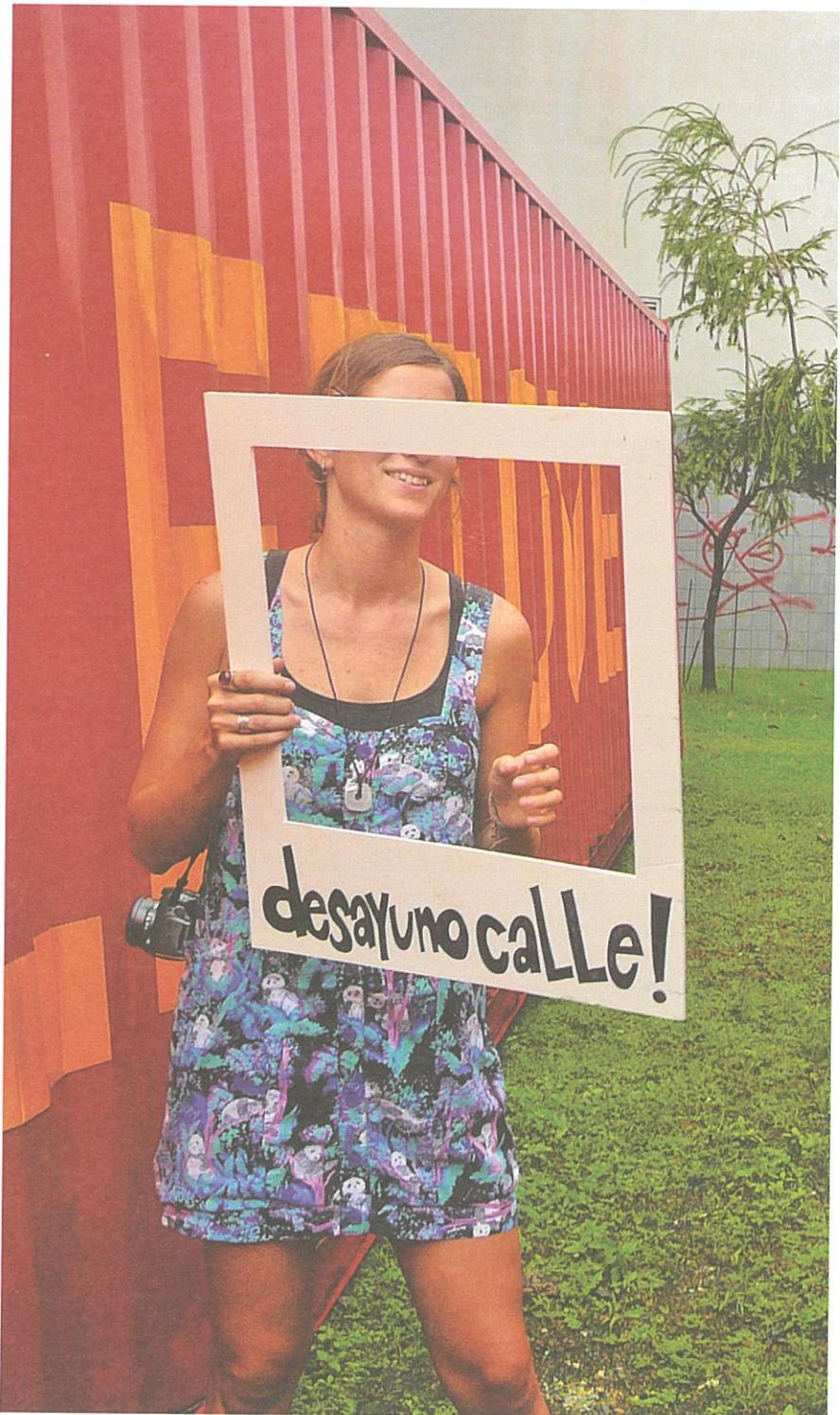
Ese precisamente es el epicentro de un movimiento internacional que —no tan distante del situacionismo de Debord— impulsa activar los espacios urbanos por instantes intermitentes con el propósito de extender la confraternización ciudadana más allá del *jangueo* público de *wikenes* e intervenciones policías.

El *Desayuno Calle* (DC), nombre que adquiere la versión boricua del evento, comenzó el 15 de noviembre de 2008. Adaptada del *Permanent Breakfast* de Austria, por la arquitecta Andrea Bauzá, la idea del DC comenzó como una simple forma de reactivar los espacios urbanos con desayunos improvisados. El concepto es sencillo. Una persona invita a otra; cada una trae comida para sí misma y para compartir. El DC va por su décima edición y cada desayuno conlleva un tema de matiz político o social —trueque, reciclaje, el Caño Martín Peña— y se lleva a cabo en diversos espacios urbanos poco utilizados, o en deterioro.

La idea original austriaca comenzó el 1 de mayo de 1996. Fueron el artista Friedemann Derschmidt y sus allegados quienes desayunaron al borde de su restaurante favorito un día que este se encontraba cerrado. La mesa que pusieron, y los artistas comiendo en ella, pudieron haberse interpretado como un *performance* espontáneo que ha continuado indefinidamente hasta hoy.

Desde entonces, el concepto ha viajado por el planeta y hay desayunos públicos en Brasil, la República Checa, Dinamarca, Israel, Gran Bretaña y Palestina, por mencionar algunos países.

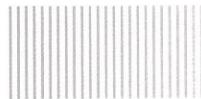
La arquitecta Bauzá adaptó el desayuno siguiendo las "reglas" básicas y continuando en Puerto Rico con la propuesta de inquisición a la planificación urbana.

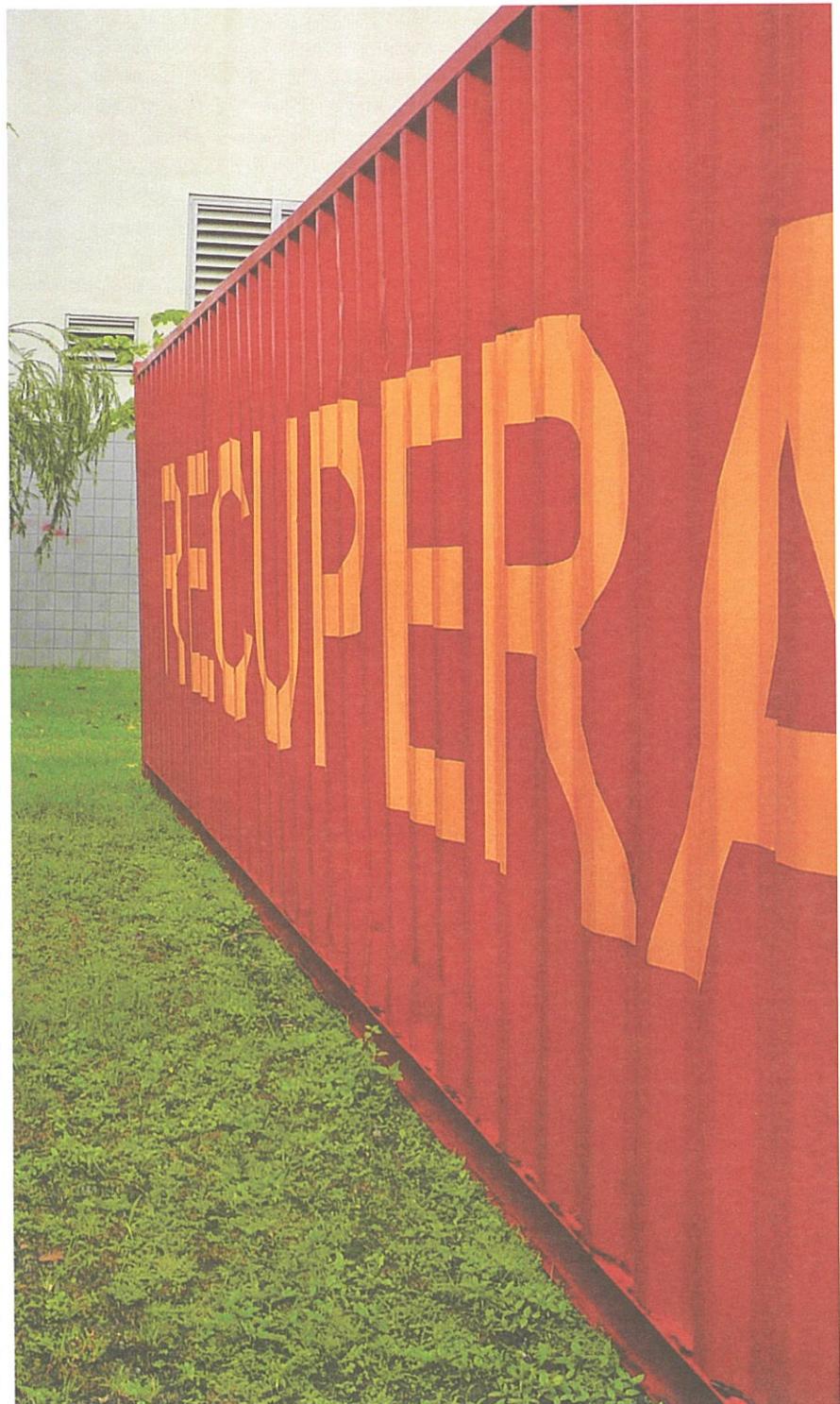
De lo íntimo a lo público – desnudez urbana

"Permanent breakfast also means bringing this private ritual into the public and to share a part of the interior life with strangers."

-Karin Schneider, artista y participante de *Permanent Breakfast*

El *détournement* de los situacionistas reconfiguraba el espacio, la arquitectura y otros objetos para atraer atención a estos y reinterpretarlos. Bauzá acababa de llegar de la Universidad Politécnica de Barcelona y comenzó a emplear su conocimiento en creaciones de

espacios efímeros en el *Desayuno Calle*. Bauzá plantea la posibilidad de ajustar el espacio y reconfigurarla a la necesidad del ciudadano y no de la forma opuesta. Aquí, planificación y programación adquieren un sentido inmediato relacionado a la cultura y al sujeto del espacio. Es un urbanismo instantáneo, que demuestra simultáneamente la precariedad del espacio urbano y redefine los códigos de la ciudad a través de situaciones y ocupaciones.

El primer *Desayuno Calle* se llevó a cabo en un lote vacío adyacente a la estación del tren urbano de la avenida Roosevelt. En el lugar yacían vagones industriales adornados de un proyecto de arte público que nunca ocurrió. No escapa la ironía. Los vagones tenían escritas las palabras *recicla, reusa y basura*. Allí, desayunaron unas treinta personas que documentaron el evento y escogieron como insignia la silueta de una rebanada de pan disectada por una línea entrecortada que simulaba la división de carriles —pan y calle.

“Otro propósito [del *Desayuno Calle*] es sacar a la gente de las casas”, dijo Bauzá en una entrevista para la revista *Metro San Juan*. “Es un privilegio estar en una isla con clima perfecto todo el año”. Y así se trasladó el rito de lo privado a lo público.

El DC nos extirpa del *espacio basura* que criticaba Koolhaas, del aire acondicionado, del *faux downtown* y del código social. En el DC se abre una larga mesa rectangular (ícono de los desayunos internacionales) y se colocan los manjares. No hay código de indumentaria o intercambio de capital. Estamos en un espacio *cero* y el código responde al clima y al tema establecido de cada desayuno.

El DC, a su vez, pretende reducir la huella de carbono del ser humano. Los participantes reciben instrucciones, por *Facebook* u otros medios electrónicos, para llegar en transporte público y se promociona el *carpooling*. Los *callejeros* deben traer su desayuno en envases de plástico y sus propios utensilios, para reducir el desperdicio. La comida sobrante se comparte con vecinos y deambulantes.

El DC no sólo reta al *callejero* a respetar el entorno; lo instiga a entretejerse y crear una metamorfosis social y arquitectónica. Un ejemplo de esta sinergia fue el DC 8 que se llevó a cabo en el Caño Martín Peña. El Caño, hogar de ocho comunidades, se dio a conocer por la lucha que enfrentó con la legislatura y el gobernador Luis Fortuño el pasado mes de junio cuando estos aprobaron un proyecto que invalidaba el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. Este fideicomiso fue creado en septiembre de 2004, para dar tenencia de sobre 200 cuerdas de terrenos a estas comunidades, que han albergado a unas 27,000 personas por varias generaciones.

El DC 8 sirvió, precisamente, para llamar atención al espacio y al conflicto y, a su vez, dio a conocer la autogestión de estas comunidades, que han sido premiadas por diversos grupos internacionales

por sus proyectos comunitarios y de sustentabilidad.

Ahora, el *Desayuno Calle* enfrenta otro reto. Bauzá desea llevar el proyecto a los suburbios. Obedeciendo al concepto de *retrofitting*, el DC pretende construir estos eventos efímeros en espacios suburbanos existentes —áreas de descanso, plazas de pueblo, monumentos— con el propósito de sacar a los puertorriqueños del *mall* y de la complacencia y unirlos al ritual público.

Así, Bauzá pretende espaciar el rito: por toda la isla, omnipresente. Que cada evento sea una lupa sobre la planificación urbana deficiente —la alienación física, el desequilibrio climático y la inestabilidad social. El *Desayuno Calle* sirve como un pequeño bulto en el panorama urbano

que llama la atención e invita el diálogo y a la controversia. Nos extrae a su vez de la cúpula *disneylánica* del capitalismo excesivo y nos [al]trae al ritmo placentero de un rito público, sandunguero, rebelde e inteligente.

Desayuno Calle: Situation and Confrontation

Guy Debord, who is related to psychogeography, agrees with Koolhaas regarding the growing need to look at the modern city's panopticon from the outside. Debord claimed that taking people away from their routines would allow them to acknowledge the urban scenario they lived in.

This is precisely the epicenter of an international movement - not so distant from Debord's situationism – promoting the brief but repeated activation of urban areas in order to expand social interaction beyond hanging out in public during weekends and police interventions.

Desayuno Calle (DC) – name of the Puerto Rican version of the event – began on November 15, 2008. Adapted from Austria's *Permanent Breakfast* by architect Andrea Bauzá, the DC idea began as a simple way to reactivate urban spaces by organizing improvised breakfasts. The concept is simple. One person invites another one and they all bring food for themselves and to share. DC is in its 10th edition and each breakfast, which takes place in scarcely used or deteriorated urban areas, involves a social or political issue, such as bartering, recycling, the Martín Peña Canal, etc.

The original Austrian idea began on May 1st, 1996. Artist Friedemann Derschmidt and a group of followers had breakfast next to their favorite restaurant on a day it was closed. The table they set up, along with the artists eating at it, could have been interpreted as a spontaneous performance that's been going on indefinitely until today.

Since then, the concept has traveled around the planet and now we have public breakfasts in Brazil, the Czech Republic, Denmark, Israel, Great Britain, and Palestine, just to mention some countries.

Architect Andrea Bauzá adapted the breakfast following the basic "rules" and carrying on the inquisitive proposal for urban planning in Puerto Rico.

From the intimate to the public – urban nudity

"Permanent breakfast also means bringing this private ritual into the public and to share a part of the interior life with strangers."

-Karin Schneider, artist and *Permanent Breakfast* participant

The situationist *détournement* reconfigured space, architecture and other objects in order to attract attention to and reinterpret them. Bauzá had recently arrived from the Polytechnic University of Catalonia and she started using her knowledge about creating ephemeral spaces for the DC project. Bauzá sets forth the possibility to

adapt and reconfigure space according to the needs of citizens, instead of the opposite. Here, planning and programming acquire immediate significance in terms of culture and space. It's a matter of instant urbanism which simultaneously demonstrates urban space precariousness and redefines city codes through situations and tasks.

The first DC took place in an empty lot next to the Urban Train station at Roosevelt Avenue. The place was filled with decorated industrial wagons belonging to a public art project that never took place. The irony is not lost here. The words *recycle*, *reuse* and *garbage* were written on the wagons. About thirty people had breakfast there, documenting the event and choosing as their insignia a slice of bread dissected by a broken line simulating railway divisions – bread and the street.

"Another of DC's goals is to bring people out of their homes" said Bauzá in an interview for *Metro San Juan* magazine. "It is a privilege to live in an island where climate is perfect all year round." And that's how the rite was translated from private into public.

DC removes us from the *garbage space* Koolhaas criticized, from air conditioning, from the *faux downtown* areas, and from social codes. During DC events, a long rectangular table (symbol of international breakfasts) is set up with food. There is no dress code or money exchange. We're in a *zero-space* and codes respond to the atmosphere and topic of each breakfast.

DC also seeks to reduce the carbon footprint caused by human beings. Participants receive instructions through Facebook or other electronic media on how to arrive using public transportation. Carpooling is also promoted. Breakfasters must bring their own utensils and food in plastic containers so as to reduce waste. Leftovers are shared with neighbors and homeless people.

DC not only dares breakfasters to respect their surroundings, but it also prompts them to intertwine and create a social and architectural metamorphosis. DC 8, which took place in the Martín Peña Canal, is an example of this synergy. The Canal – home to eight communities – made a name for itself last June, after fighting against the Legislature and Governor Luis Fortuño, who approved a project to annex the Caño Martín Peña Land Trust. This trust was created on September 2004 to grant possession over 200 acres of land

to these communities, which have given shelter to approximately 27,000 people over several generations.

DC 8 helped to draw attention to both the space and the conflict, while it also exposed these communities' self-management model, which has earned them the recognition of several international organizations due to its community and sustainability projects.

Now, DC faces a new challenge. Bauzá wants to take the project to the suburbs. Based on the concept of retrofitting, DC intends to organize these ephemeral events in existing suburban spaces – service areas, town squares, monuments – with the purpose of drawing people out of malls,

and out of their contentment, in order to make them part of public rituals.

This is how Bauzá pretends to extend the ritual: over the whole island, ubiquitously, so that every event becomes a magnifying glass looking over an inadequate urban planning distinguished by physical alienation, climate disequilibrium and social instability. DC is like a small lump in the urban scenario, drawing attention and asking for dialogue and controversy. It also pulls us out of the Disneyland dome of excessive capitalism, while bringing us (toward) the pleasant rhythm of a boisterous, rebellious and intelligent public ritual. ■■■■■

De-Facebook-ing the Matter

Sociedad del conocimiento, ciudad y letra en Puerto Rico

por Dorian Lugo Beltrán, Ph.D.

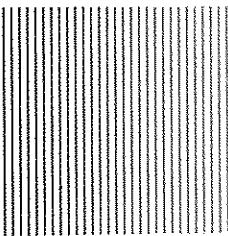
Cuando se trata de ciudad y producción cultural en Puerto Rico hay, al menos, dos direcciones que se advierten en líneas investigativas. Dejada de lado la nostalgia historicista por un centro tradicional, dígase *viejosanjuanista*, una de las direcciones investigativas tiene en cuenta la posibilidad de la multifocalidad o policentricidad de la ciudad de San Juan. En el caso de la Zona Metropolitana, esta línea investigativa echa su mirada más allá del Viejo San Juan y de Santurce, para incluir, con toda razón, la representación de Hato Rey, Río Piedras y áreas suburbanas en su examen. Dicha investigación que se elabora en torno a la ciudad atiende, pues, cualquiera de sus *materializaciones*, las cuales incluyen las prácticas de tipo presencial en respectivos espacios, desde acercamientos etnográficos, entre otros. Por mi parte, me inserto en la línea de tales investigaciones y en mi ensayo prometo acercarme a instancias de ellas.

Hay, sin embargo, otra línea investigativa en cuanto a ciudad y producción cultural en Puerto Rico, que con el tiempo recibe mayor atención por parte de los estudiosos, la cual trataría de un registro *in-material*, inalámbrico, más abstracto acaso, de la ciudad, un registro que pide habitarse desde las líneas virtuales de las nuevas tecnologías y sus efectos, desde el auge cada vez más avasallante de la convergencia mediática, que integra la red electrónica y sus constituyentes, tipo buscadores o *search engines*, páginas *web* de todo género, bitácoras o *blogs*, *podcast*, *videocast*, como tampoco puede faltar el vínculo de la red con dispositivos tecnológicos de la contemporaneidad como lo son los teléfonos celulares, las computadoras, las cámaras digitales, los *iPods*, los proyectores multimedia, los televisores de reciente edición e, incluso, los *all-in one units*, como el celular contemporáneo que hace un poco de todos ellos. Más aún, habría que atender por igual la manera en que el multimedia incide en medios no electrónicos, como el periodismo impreso, y hasta en prácticas presenciales, aunque sea por implicación u omisión. No hay que olvidar tampoco la manera en que la convergencia mediática se desenvuelve e incide en países dependientes y en comunidades que ganan acceso difícil, si es que alguno, a cualquiera de dichos dispositivos tecnológicos.

De otro lado, en la medida en que el capitalismo digital tiende sus redes por todas partes, quizás haya que hablar con el estudioso del multimedia Lev Manovich, ya no sólo de un "interfaz cultural" sino económico y social. Esto es, cultura, sociedad, economía, cifradas (y no mediadas) desde

codificaciones digitales en un nivel mundial y que huellan y dirimen economías y órdenes tanto dominantes como dependientes. Subjetividades y prácticas ya marcadas por esta cultura digital. En fin, es inmersos, directa o indirectamente, en esa convergencia mediática que se propone discutir en este ensayo la correlación entre ciudad y producción cultural en Puerto Rico. Debido a la amplitud del tema, quisiera centrarme en el componente literario de la producción cultural, o al menos en el tratamiento de la letra hoy día, para, en elaboraciones posteriores de este estudio, tratar el cine, entre otras instancias culturales. Todo esto me lleva a la pregunta inicial: ¿qué es la ciudad y qué es la letra, qué son las letras en la sociedad del conocimiento?, ¿qué es la ciudad y qué es la lectura, qué es la literatura en el contexto de las Comunicaciones en el Puerto Rico de hoy?

Ante este estado actual de las Comunicaciones, docentes en general estamos en medio de darle un nuevo giro a la educación en Ciencias de la Comunicación. Ni el periodismo, ni las relaciones públicas o la publicidad, ni la comunicación audiovisual son lo que eran antes. Los especialistas predicen, con dolorosa evidencia, el cierre creciente de periódicos en formato impreso en los Estados Unidos y, con mayor o menor verdad, en los demás países alrededor del mundo. El periodismo impreso quedará en diez años para la edición dominical, afirman, para ese encuentro nostálgico con el ocio de la lectura sucesiva, con taza de café en mano. Auguran también el auge cada vez mayor que cobra la cantidad de lectores del periodismo en línea, sea porque es gratuito para el que tiene acceso a la *web*, o porque su lector no quiere entintarse las manos, o porque no quiere algo que le ocupe espacio material en su vida, o porque no quiere alergias, o por fines ecológicos; como no menor es el auge que cobra en los Estados Unidos la integración de periodismo impreso y en línea en la mesa de edición o *newsroom* y la emergencia del *backpack journalist*, o del periodista *porta-todo y hace-de-todo*, periodista que se ocupa tanto de los contenidos, como de lo técnico, en cualquiera de sus facetas, sea fotógrafo, camarógrafo, diseñador y diagramador de página *web*, sonidista, redactor, editor de palabra e imagen (fija o en movimiento), profesional de la información (al modo de catalogador-bibliotecario), entre otros. Todo ello ha llevado, como bien sabemos, a dolosos despidos en masa de periodistas veteranos que han, para efectos del mercado, "caducado", esto es, que no integran la multiplicidad de saberes técnico-mediáticos que exige el mundo de hoy. ¡Hemos pasado de un mundo de *tecnospecialistas* propio de

la modernidad, a un mundo del *redo-especialistas*, propio de la contemporaneidad?

Por la misma línea se encamina la cuestión para quienes se ocupan de las relaciones públicas y la publicidad, en un mundo ya no sólo mediáticamente convergente, sino en difícil recesión económica en países hegemónicos y aún más en los periféricos, y en el que, por tanto, es más arduo provocar el estímulo hacia la venta de productos. Cantidad innúmera de macro y micro-empresas que se ocupan de lo mismo han, parejamente, venido a menos. Ni hablar de la comunicación audiovisual, dependiente de una economía publicitaria debilitada y de difícil reclutamiento, y de cara a una industria cinematográfica nacional en cierres, en el caso de Puerto Rico. Educar en comunicación hoy es educar para la red.

Es entonces desde el "enredo" de la red que se regresa al tema de qué es una ciudad en la sociedad del conocimiento. Hay investigaciones pertinentes al respecto, entre ellas, la del clásico ensayo de título homónimo de Néstor García Canclini. En el mismo, el estudioso propone que hay cuatro tipos de ciudades en el mundo contemporáneo: la histórico territorial, la industrial, la comunicacional y la imaginaria. A esto habría que añadir, sugiero, la superposición de todas. Aunque no es este el lugar de discutir con detenimiento los tipos de ciudad, uno por uno, sí quisiera destacar su propuesta urbanista de que existen otros discursos de ciudad más allá del sociodemográfico y espacial, y que incluye aquel que atañe a las Comunicaciones, la ciudad o ciudades que producen los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, esto es, los llamados multimedia.

Poniendo al día el ensayo, que se publicó como capítulo de libro para el 1977, valdría la pena plantearse si cuando hablamos de ciudad y sus prácticas en Puerto Rico, no debieran incluirse también las virtuales y la participación de la gente en Puerto Rico de las mismas, como las culturas *bitacoreras* o *blogueras*, las de sitios *web* de todo género, entre ellos de redes sociales (*Facebook*), de *podcast/videocast* (*You Tube*), de videojuegos no tan videojuegos (*World of Warcraft*), de información (*Wikipedia*, *Superpages* o *Google Earth*), de tiendas y, en algunos casos, de comentarios acerca de los mismos productos adquiridos (*Amazon*, *Casa del Libro*, *Netflix* o *Ebay*), y de los mundos virtuales, donde prácticamente se puede llevar una vida independiente y, en algunos casos, convergente con la *real*, con identidad propia, moneda específica del lugar y que es cambiante a dólar, propiedades, derechos de autor, posibilidades de negocio/rentabilidad y relaciones amicales y eróticas (¿o post eróticas?), mundo que en ocasiones no sólo es mimesis del real, si no que, según especialistas, por instancias lo "superá" y que se usa a tal efecto por universidades de prestigio para diferentes fines (*Second Life*).

Esta ciudad informacional, que muchos habitan aunque sea para la compra de productos

en páginas *web*, converge y diverge de la real, en la medida en que documenta. De ella participan un sinnúmero de personas que residen en Puerto Rico. Estas ciudades virtuales o informacionales inciden y marcan muchas cotidianidades y órdenes de la ciudad *real*. Lo que es más, en ellas no sólo se observan prácticas que caracterizan a una ciudad para ciertos discursos, como la diversidad de identidad, expresión y encuentros azarosos, si no, también, marcas muy específicas del medio: mayor anonimato, multiplicidad de registros de expresión y translocalidades simultáneas o en tiempo real.

Más aún, apunta García Canclini hacia las ciudades imaginarias, punto de encuentro entre el imaginario colectivo o individual y lo real citadino. Pedazos de miedos y territorialidades, de goces y aspiraciones, de instancias y representaciones. La ciudad y sus fragmentos, enunciados en lo extímo, el yo y el otro difuminados. Hablar de una ciudad existente en un afuera verificable y empírico, es simultáneamente hablar de los imaginarios y discursos sobre la cosa urbana misma.

Así pues, leer la ciudad en Puerto Rico supone a la vez su puesta en signo y su literaturidad. Leer todos los signos, materiales e inmateriales, de la misma. Leer a su vez el duro y siempre pertinente oficio de la letra, en cualquiera de sus formatos, sea en la pantalla o en una impresión. En un mundo que, según varios investigadores, tiende cada vez más a la representación icónica de las cosas, o a la concurrencia de imagen y palabra, en un nivel electrónico, hay de seguro que seguir repensando nuestras estrategias frente a lo político, esto es, la *polis* y, por tanto, a nuestro seguir haciendo ciudad. De manera que esta, nuestra puesta en acto, se enriquezca, sí, pero sin condescender a muchos de los lados flacos de este orden icónico de las cosas.

Algunos de estos lados flacos han sido discutidos en varios estudios. Estos son: a) el déficit de atención de información no puesta en orden de prioridades simplificado (*bullet information*) por parte del lector contemporáneo; b) la dificultad de palabra y memoria sin refuerzo maquinico (*Power Point*); c) la impaciencia ante lo que requiere de tiempo, tiempo para entender y tiempo para cambiar (sin que se convierta en apología de la apatía y de la inefficiencia), ante lo que no se dice ni se resuelve *a lo rapidito* -porque es invisible-, ante lo que en última instancia no depende sólo de maximización de rendimiento propio, porque la mejor labor del yo supone saber cuándo pasarle el batón al otro; d) la tendencia a la total tecnificación de la vida y sus efectos, a una vida de automatización y grado cero de pensamiento; e) el capital simbólico de ser *multi-tasker*, de ser capaz de hacer varias cosas a la vez, lo cual puede estar muy bien; pero en otras ocasiones hay cosas que requieren de concentración, de detenimiento, ininterrumpido: de lo contrario natimueren; y f) el parejo capital social de estar disponible y ser ubicable en todo momento, y tener los

quince minutos de fama en los nuevos medios, pero en ocasiones es igual de pertinente desaparecer de la faz de la tierra, *de-Facebook-ing*, quedarse sin faz y sin interfaz, desfasarse, habitar sin huella ni memoria. Es decir, que mediante esta profesión de intenciones regresamos a la formación en Humanidades. O más bien, no regresamos ni convergemos, andamos más allá de ellas. La importancia de politizar —de poner en ciudad— la siempre dura, anacrónica, desesperante ilegibilidad de la letra y de sus metáforas. La paciencia, la lentitud, la vieja costumbre de leer.

Respecto de ciudad y literatura, será importante no perderles la pista a los nuevos formatos de lo literario, sin menospreciar los antiguos, entre ellos, si al modo de, en un pasado, la obra epistolar de Mme. de Sevigné, no se escriben hoy *emails* de compleja elaboración o de interesante colocación, que puedan, en un futuro, leverse como literatura, o que se lean al momento como hecho literario o social (*Losimeils de Jacinta*); si en la cultura *bitacorera* no hay equivalentes de cronistas que puedan leerse con cuidado o interés, por su pareja estrategia de escenificar lo literario y *cronicar* lo cotidiano *urbano-glocal*; la potenciación de aparatos de pesquisa y de divulgación de información no cancela pero sí recoloca la posición de la cultura letrada. Desde estos mismos lugares, vale bien no perderle la pista tampoco al devenir ciudad, siempre contingente y reformulable, siempre un devenir, pues ni siquiera la ciudad moderna, paradigma de paradigmas urbanos, para estudiosos como Rowe y Koetter en su libro *Collage City*, dejó de ser una utopía, un proyecto abortado. La ciudad como devenir, *in situ*, como la que se hace en tiempo real, marcada por sitios específicos, materiales y virtuales, locales y conectivos a la vez.

En el caso de Puerto Rico, seguir atento a los devenires de la ciudad, de este espacio/tiempo que llamamos San Juan, en sus puntos de convergencia y divergencia. Su puesta en máquina deseante desde ciertos lugares de lo público y lo privado. Como también seguir pendiente de esa “ciudad no mayorizada”, ciudad que en sus minoridades, que en su enloquecida conectividad, que en sus derrames civiles, es página de *Facebook* desolada y sin amigos, es interfaz desfasada, es pantalla llena de grano, es *graffiti* invisible, es afortunadamente letra dura —durísima— de leer. ■■■■■

“En un mundo que, según varios investigadores, tiende cada vez más a la representación icónica de las cosas, o a la concurrencia de imagen y palabra, en un nivel electrónico, hay de seguro que seguir repensando nuestras estrategias frente a lo político, esto es, la *polis* y, por tanto, a nuestro seguir haciendo ciudad.”

Este ensayo se presentó como ponencia en el ciclo de Foro Urbano que ofreció la Universidad Politécnica de Puerto Rico en San Juan para noviembre del 2008. El moderador del panel fue el doctor Rubén Ríos Ávila; y sus integrantes fueron los doctores Juan Gelpí y Lillian Ramos Collado, además de este autor.

This essay was presented as a paper in the *Foro Urbano* series that the Polytechnic University of Puerto Rico convened in San Juan on November 2008. The moderator of the panel was Rubén Ríos Ávila PhD; and its participants were Juan Gelpí PhD and Lillian Ramos Collado PhD, as well as this author.

De-Facebook-ing the Matter. Society of Knowledge, City and Letter in Puerto Rico

When it comes to city and to cultural production in Puerto Rico there are, at least, two directions which are remarked in lines of investigation. Leaving aside the historicist nostalgia for a traditional centre, say *viejosanjuanista*, one of the investigative directions takes into account the possibility of the multifocality or polycentricity of the city of San Juan. In the case of the Metropolitan Area, this investigative line gazes beyond Old San Juan and Santurce, to include, and rightly, a representation of Hato Rey, Río Piedras, and certain suburban areas in its study. Said investigation being elaborated around the city addresses, thus, any of its materializations, which include practices of the presential type in the respective spaces, from ethnographic approaches, among others. For my part, I enter the line of such investigations and promise to approach instances of it in my essay.

There is, however, another investigative line in terms of city and cultural production in Puerto Rico that with time receives greater attention from the part of scholars, which would deal with an *e-material*, cordless, more abstract perhaps, register of the city, a register which calls to be inhabited from the virtual lines of new technologies and their effects, from the boom of an increasingly overbearing media convergence, which integrates the electronic web and its constituents, of the search engine type, web pages of every genre, *blogs, podcast, videocast*, to the link of the web to the technological devices of our time, be them mobile phones, computers, digital cameras, *iPods*, multimedia projectors, the latest edition of televisions, and even *all-in-one units*, like today's cell phone, which does a bit of all of them. Moreover, we would equally have to address the way in which multimedia affects non-electronic means, like printed journalism, and even presential practices, if only by implication or omission. Neither must we forget the way in which media convergence develops in and affects dependent countries and communities with difficult access, if any at all, to any one of the aforementioned technological gadgets.

Alternatively, to the degree in which digital capitalism sets its nets all over, perhaps we are to speak with multimedia scholar Lev Manovich, now

not just of a "cultural interface" but of an economical and social one. That is, culture, society, economy, ciphered (and not mediated) from the perspective of digital codifications on a global level and which leave their imprint on and resolve both dominant and dependent economies and orders. Subjectivities and practices already marked by this digital culture. In sum, it is immersed, directly or indirectly, in this media convergence that we propose to discuss in this essay the correlation between city and cultural production in Puerto Rico. Due to the breadness of the subject, I would like to focus on the literary component of cultural production, or at least in the treatment of letters today, in order to, in future developments of this study, deal with the cinema, as another cultural instance. All of this leads me to the initial question: what is the city and what is a letter, what are letters in the society of knowledge? what is the city and what is reading, what is literature in the context of Communications in contemporary Puerto Rico?

Facing the current state of Communications, we professors in general are in the midst of redirecting education in the Sciences of Communication. Neither journalism, nor public relations or advertising, nor audiovisual communication are what they used to be. Specialists predict, with painful evidence, the growing shutdown of newspapers in printed form in the United States, and with greater or less certainty, in all countries around the world. The printed press will be left in ten years for the Sunday edition, they affirm, for that nostalgic encounter with the leisureness of successive reading, a cup of coffee in hand. They predict also the ever growing rise in the amount of online journalism readers, be it because it is free of charge for those with access to the web, or because its reader does not want to stain her hands, or because he does not want something which occupies material space in his life, or because she does not want allergies, or for ecological reasons; nor is the rise less significant in the United States of the integration of the printed and online press in the *newsroom*, and the emergence of the *back-pack journalist*, the *carry-all, do-it-all* journalist, who takes care of the contents and of the technical aspect in any of its facets, as photographer, cameraman, web designer, soundman, writer, word and image editor (fixed or moving), information professional (in the mode of a library

cataloguer), among others. All of this has resulted, as we well know, in painful en masse layoffs of veteran journalists who have, for the purposes of the market, "expired", that is, who do not embody the multiplicity of techno-multimedia skills demanded by today's world. Have we gone from a world of techno-specialists proper to modernity, to a world of web-specialists, proper to contemporary times?

Along the same line treads the question for those in charge of public relations and advertising, in a world now not just mediatically convergent, but in difficult economic recession in hegemonic countries and even more so in peripheral ones, and in which, thus, it is more arduous to provoke a stimulus towards product sales. Numerous quantities of macro and micro companies which take care of this have, together, waned. To say nothing of audiovisual communications, dependent on a weakened advertising economy with difficult recruitment standards and facing a budding national cinematographic industry, in the case of Puerto Rico. To educate in communications today is to educate for the web.

It is therefore from the "entanglement" of the web that we return to the subject of what is a city in the society of knowledge? There are pertinent investigations regarding this, among them that of the classic essay with homonymous title by Néstor García Canclini. In it the scholar proposes four types of city in the contemporary world: the historical-territorial, the industrial, the communicational, and the imaginary. To this it should be added, I suggest, the superposition of all of them. Although this is not the place to discuss thoroughly the types of city one by one, I would like to highlight his urbanistic proposal of the existence of other city discourses beyond the sociodemographic and spatial, and which include that which concerns Communications, the city or cities that produce the traditional and non-traditional means of communication, that is, the so called multimedia.

Updating the essay, which is published as the chapter of a book in 1977, it would be worthwhile considering whether when talking about the city and its practices in Puerto Rico we should not also include those of the virtual type, and the participation in such of the people in Puerto Rico, like blog cultures, those in websites of all genres, among them social

nets (Facebook), podcast/videoicast (YouTube), not-so-video game videogames (World of Warcraft), information (Wikipedia, Superpages, Google Earth), shops, and in some cases, commentaries about those same acquired products (Amazon, Casa del Libro, Netflix, or Ebay), and virtual worlds, where one can practically lead an independent life, and sometimes convergent with the *real* one, with a personal identity, a currency specific to the place and exchangeable to the dollar, with property, copyrights, possibilities of business/profitability, and relations both friendly and erotic (or post erotic?), a world which in certain cases is not only mimetic of the real one, but which, according to specialists, sometimes "exceeds" it, and which is used by universities of prestige for different ends (Second Life).

This informational city, which many inhabit if only to buy products in web pages, converges with and diverges from the real one, to the degree that it documents. Numerous persons who reside in Puerto Rico participate in it. These virtual or informational cities affect and mark many daily events and orders of the *real* city. What is more, in them can be observed not only practices that characterize a city for certain discourses, as diversity of identity, expression, and chance encounters, but also marks very specific to the medium: greater anonymity, multiplicity of registers of expression, and simultaneous translocalities, or in real time.

Moreover, García Canclini points to the imaginary cities, a point of encounter between the collective or individual imaginary and the urban real. Bits of fears and territorialities, of joys and aspirations, of instances and representations. The city and its fragments, stated in the estimate, the I and the other blurred. To speak of an existent city in a verifiable and empirical outside, is at once to speak of imaginaries and discourses about the urban thing itself.

Therefore, to read the city in Puerto Rico requires at once the execution of its sign and its *literaturuity*. To read all of its signs, material or immaterial. To read also the difficult and always relevant trade of letters, in any of its formats, be it on the screen or on a printed surface. In a world which, according to various investigators, tends increasingly towards the iconic representation of things, or the concurrence of image and word, on an electronic level, we must surely continue to rethink our

strategies before the political, that is, the *polis*, and therefore our continued act of making city. So that this, our execution of the act, becomes enriched, yes, but without condescending to the many weak points of this iconic order of things.

Some of these weak points have been discussed in various studies. These are: a) the deficit of attention of information not put in simplified order of priorities (bullet information) by today's reader; b) the difficulty of word and memory without machinic reinforcement (Power Point); c) impatience before what requires time, time to understand and time to change (without it becoming an apology of apathy and inefficiency), before what is not said or resolved *in a jiffy* – because it is invisible –, before what ultimately does not depend only on the maximization of personal performance, because the I's best task supposes knowing when to pass the button to the other; d) the tendency towards the total technification of life and its effects, to a life of automatization and grade cero thinking; e) the symbolic capital of being multi-tasker, cf being capable of doing various things at once, which can be swell; though in other occasions there are things which require uninterrupted concentration and conscientiousness: otherwise they *stillborn*; and f) the paired social capital of being available and localizable at any moment, and having those fifteen minutes of fame in the new media, but at times it is equally relevant to disappear from the face of the earth, de-Facebook-ing, to be left without a trace and without interface, to dephase, to inhabit without trace or memory. That is, that by means of this declaration of intentions we return to formation in the Humanities. Or rather, we do not return to or converge with, we walk past them. The importance of politicizing –of citifying– the always hard, anachronistic, exasperating illegibility of the letter and its metaphors. The patience, the slowness, the old habit of reading.

As regards to city and literature, it will be important not to lose track of the new formats of the literary, without demeaning the old ones, among them, if in the style of, in the past, the epistolary works of Mme. de Sévigné, emails of complex formulation or interesting layout are not written, that could, in some future, be read as literature, or read at the present time as a literary or social fact (*Los imelis de Jacinta*); if in the blog culture no equivalents are to be found of chroniclers who can be read with

caution and interest, for their dual strategy of staging the literary and chronicling the daily *urban-glocal*; the amplification of apparatus of inquiry and disclosure of information does not cancel but does relocate the position of the lettered culture. From these same locations, it is worthwhile not to lose sight likewise of the becoming-city, always contingent and reconfigurable, always a becoming, for not even the modern city, paradigm of urban paradigms, for scholars like Howe and Noether in their book *Collage Cit.*, ceased to be a utopia, an aborted project. The city as becoming, *in situ*, like the one being made in real time, marked by specific, material, and virtual sites, local and connective at once.

In the case of Puerto Rico, to remain alert of the city's becomings, of this space-time that we call San Juan, in its points of convergence and divergence. The execution of its desiring machine from certain locations of the public and private. As to remain also vigilant of that non-majorized¹ city, a city which in its minorities, which in its crazed connectivity, which in its civil spillages, is a desolate friendless Facebook page, is dephased interface, is a screen full of grain, is invisible graffiti, is fortunately a hard – a very hard – writing to read. ■■■■■ ■■■■■

Notas / Notes

1. Translator's note: In the original Spanish version, the author separates 'mayorizada' into 'mayo-rizada', playing with the meaning 'rizada', which means 'curled' or 'looped'.

2. Translated by Raúl Picaporte Ainaga

H
OY!
!

2009
03
26

EXHIBICIÓN EXALUMNOS

ARQPOLI

El espectro de soluciones técnicas al problema de la sostenibilidad se ha convertido en gran parte de la arquitectura *verde* en un pueril catálogo de productos que, ensamblados bajo una lógica de eficiencia, definen la supuesta respuesta a la problemática del ambiente. Si bien existe un alto componente pragmático en la aplicación eficiente y responsable de los recursos -no sólo de los renovables-, la implementación de sus múltiples sistemas no nos asegura un modelo infalible alimentado de bendiciones tecnológicas.

La propuesta *Cumulus*, para la ciudad de Oslo en Noruega, recoge las virtudes de la tecnología y las combina con las condiciones específicas del lugar, para crear un modelo híbrido de integración de sistemas naturales con estrategias dinámicas de interacción en el espacio público. Aquí se funden el pragmatismo ambiental, la renovación contextual y la variedad social en un complejo entramado de relaciones tridimensionales que articulan una propuesta de usos mixtos capaz de transformarse a sí misma a lo largo de las estaciones del año.

En un contexto muy distinto, el proyecto de la Carta de Dubái delinea un manifiesto de adaptación urbana, con una propuesta que establece la mutación de la excéntrica Palma Jumeirah (más conocida como *The Palm*) en un intrincado sistema de escenarios urbanos híbridos. El reconocimiento de la lógica de obsolescencia de los refugios tipo *resort*, permite reconfigurar el futuro de la isla artificial en un nuevo recinto urbano diverso capaz de incorporar la reappropriación de los múltiples actores sociales que pueden otorgarle vitalidad a uno de los conjuntos más anti-sustentables que existe en el planeta.

Cumulus, Oslo, Noruega

Cumulus es una estrategia urbana que concibe los espacios públicos en relación con las dinámicas ambientales de la vida en el norte. La propuesta de un desarrollo de usos mixtos (re)conecta diferentes esferas sociales, programas y escalas del desarrollo urbano existente - que se remonta a los años 70 - con un nuevo centro urbano a través del concepto de los ciclos del agua y de la expansión y contracción estacional.

La lluvia – un importante factor ambiental del lugar – recogida en los techos y fachadas de las torres de viviendas insertadas se almacena para reflejar la luz y el cielo en los apartamentos, se utiliza parcialmente en lavanderías comunitarias y, por último, se libera durante un evento social, al acercarse el invierno, para inundar los espacios públicos intermedios del proyecto de desarrollo: cuando el agua se congela, convierte la pista de patinaje interior central en una superficie de patinaje al aire libre. Esta superficie de hielo temporal ofrece un lugar de reunión tanto para las comunidades existentes como para las que llegan. Posteriormente, la primavera drenará el agua hacia los ecosistemas colindantes.

¡Nada nuevo! Sin embargo, *Cumulus* promueve un enfoque sintético de los flujos ambientales y el habitar urbano, que se enriquecen mutuamente y dan paso a una tipología arquitectónica propia.

Environmental Pragmatism and Formal Hybridization

In *green* architecture, the specter of technical solutions to the problem of sustainability has become, to a great extent, a futile catalogue of efficiently assembled products that define the alleged answer to the environmental problem. Although there is a pragmatic component in the efficient and responsible application of resources (not just renewable ones), putting into practice its multiple systems does not guarantee a fail-safe model nourished by technological blessings.

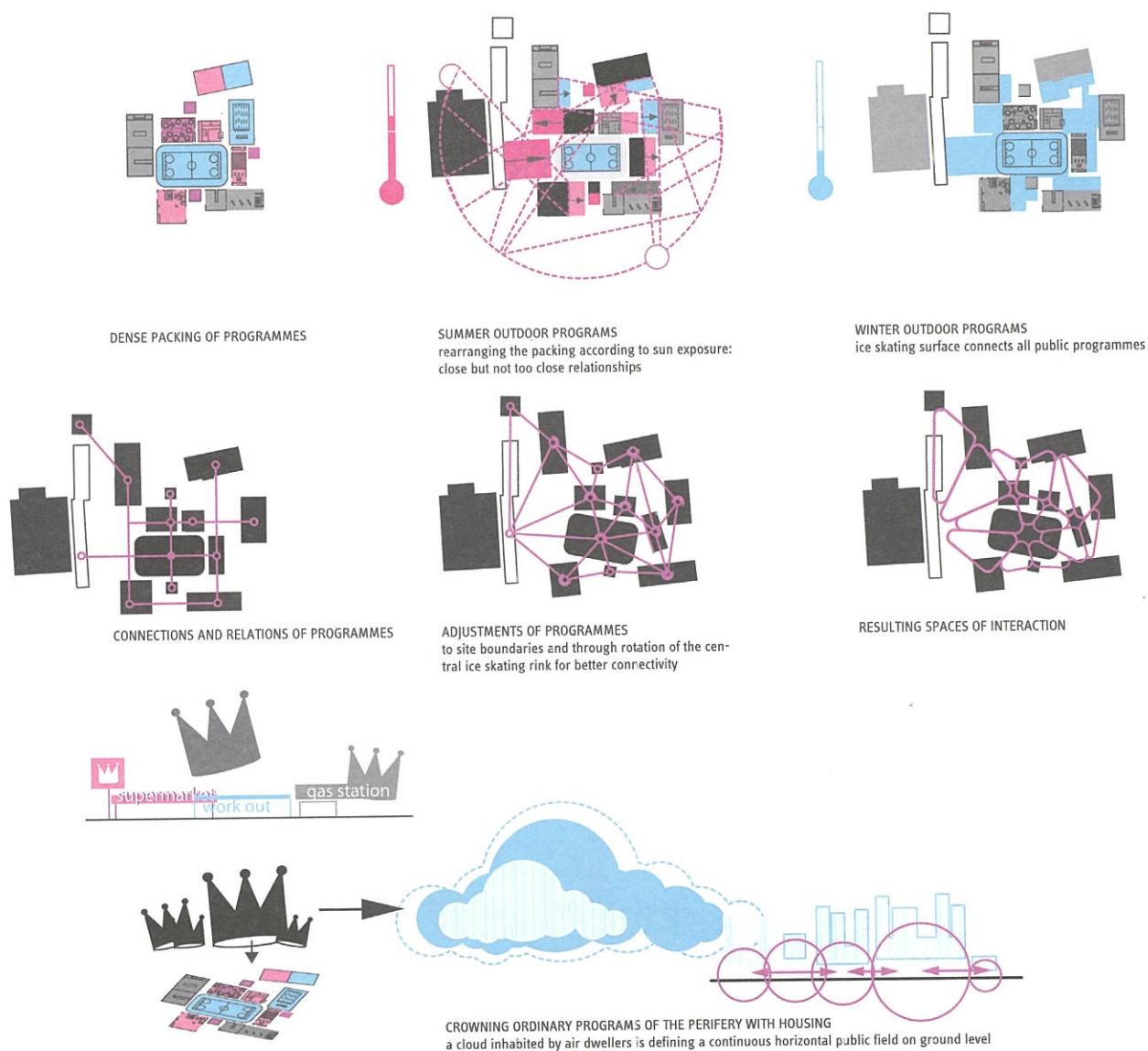
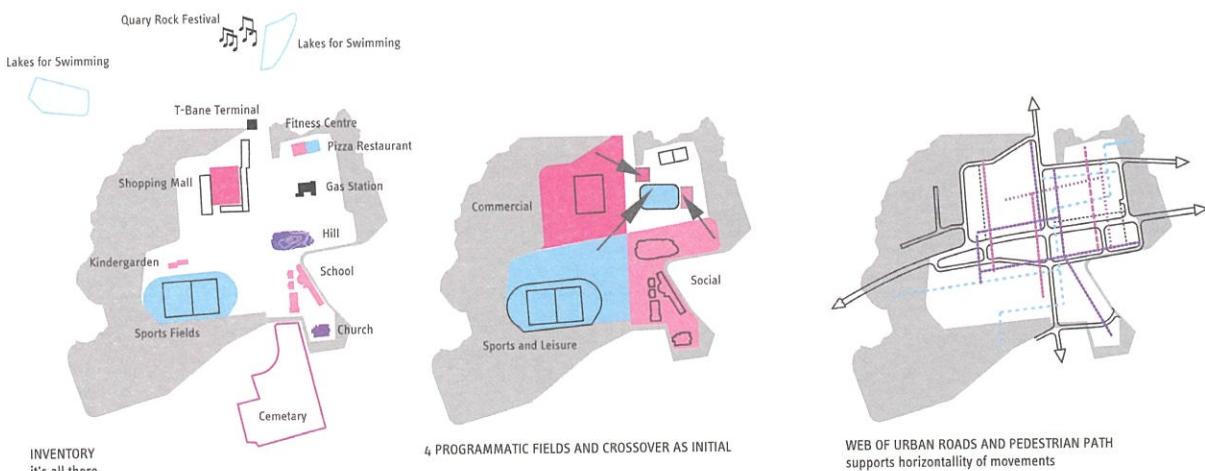
Cumulus - a proposal for the Norwegian city of Oslo – encompasses the virtues of technology and combines them with the site's specific conditions, in order to create a hybrid model integrating natural systems and dynamic interaction strategies within public spaces. Here, environmental pragmatism, context renewal and social diversity blend into a complex network of three-dimensional relationships constituting a mixed-use proposal that can transform itself throughout the seasons of the year.

In a very different context we have the Charter of Dubai, a manifesto of urban readjustment whose proposal presents the metamorphosis of the extravagant Palm Jumeirah (best known as *The Palm*) into an intricate system of hybrid urban scenarios. Recognizing the obsolescent logic of resort-like refuges makes it possible to rearrange the artificial island's future into a new, different urban complex with the ability to merge the reappropriation of multiple social actors that can bring vitality to one of world's most anti-sustainable projects.

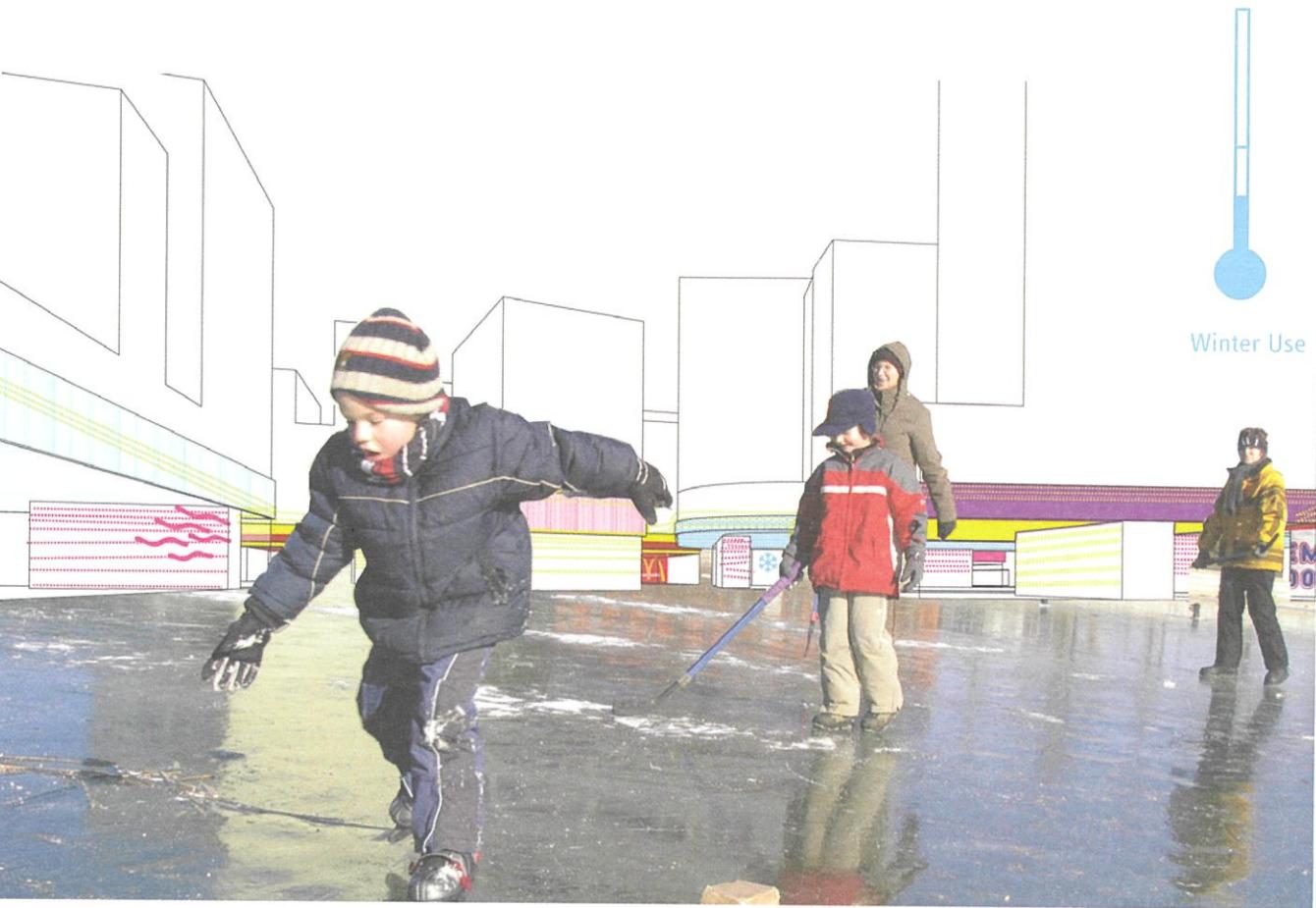
“*Cumulus*” is an urban strategy that conceives public spaces as related to the environmental dynamics of northern living. The proposal for a mixed-used development (re)binds the different social spheres, programmes and scales of an existing 70ties development and a new urban centre through a concept of water cycling and seasonal expansion and contraction.

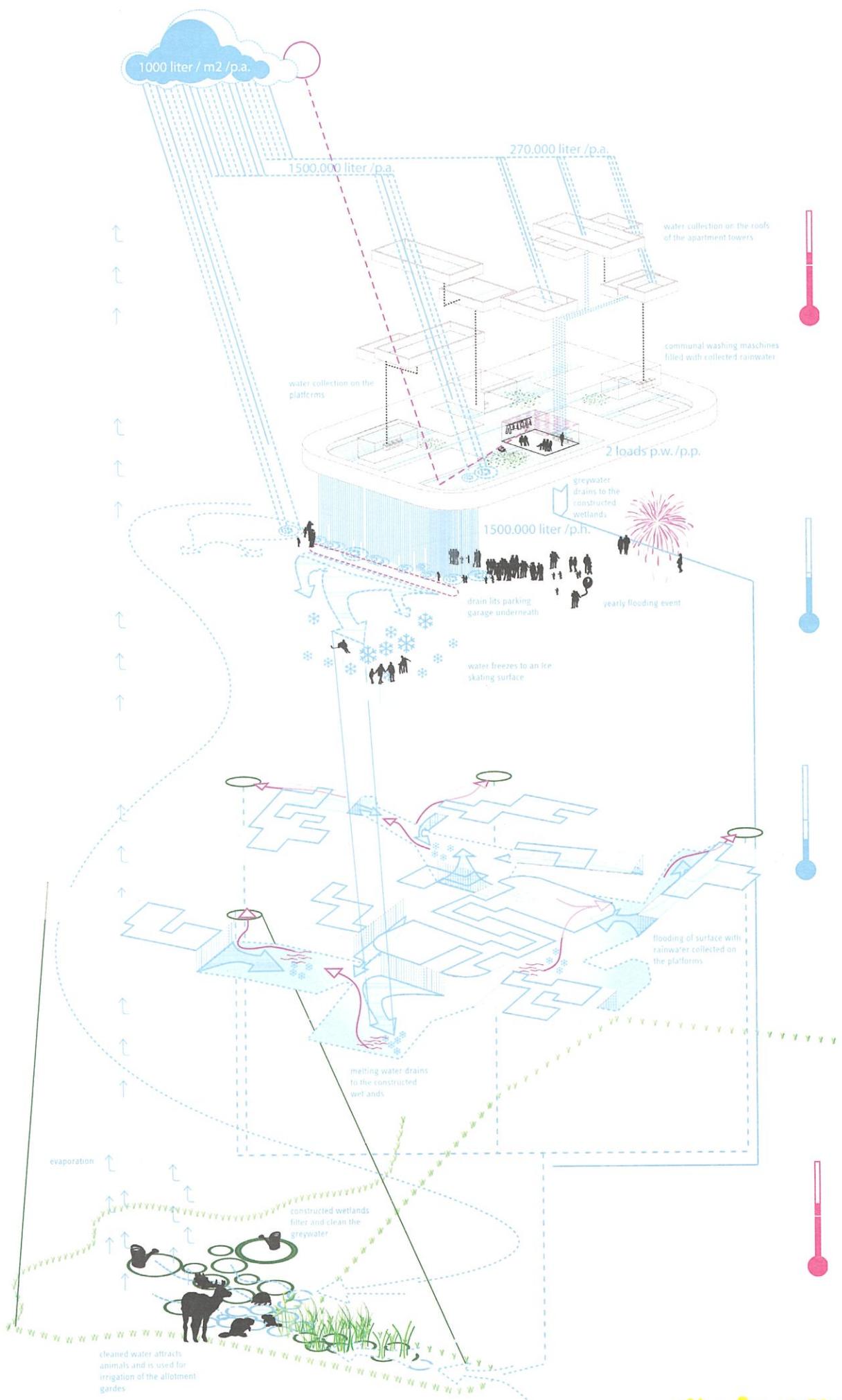
An important local environmental force - rain - collected on roofs and facades of the inserted dwelling towers is stored to reflect light and skies into the apartments; it is partially used in communal laundries and finally released at a social event in nearing winter to flood the public in-between spaces of the development: Congealing it expands the central indoor ice skating ring into an open air skating surface. While this temporal icy plane serves encounters of existing as well as incoming communities, spring will drain the waters to bordering allotment ecologies.

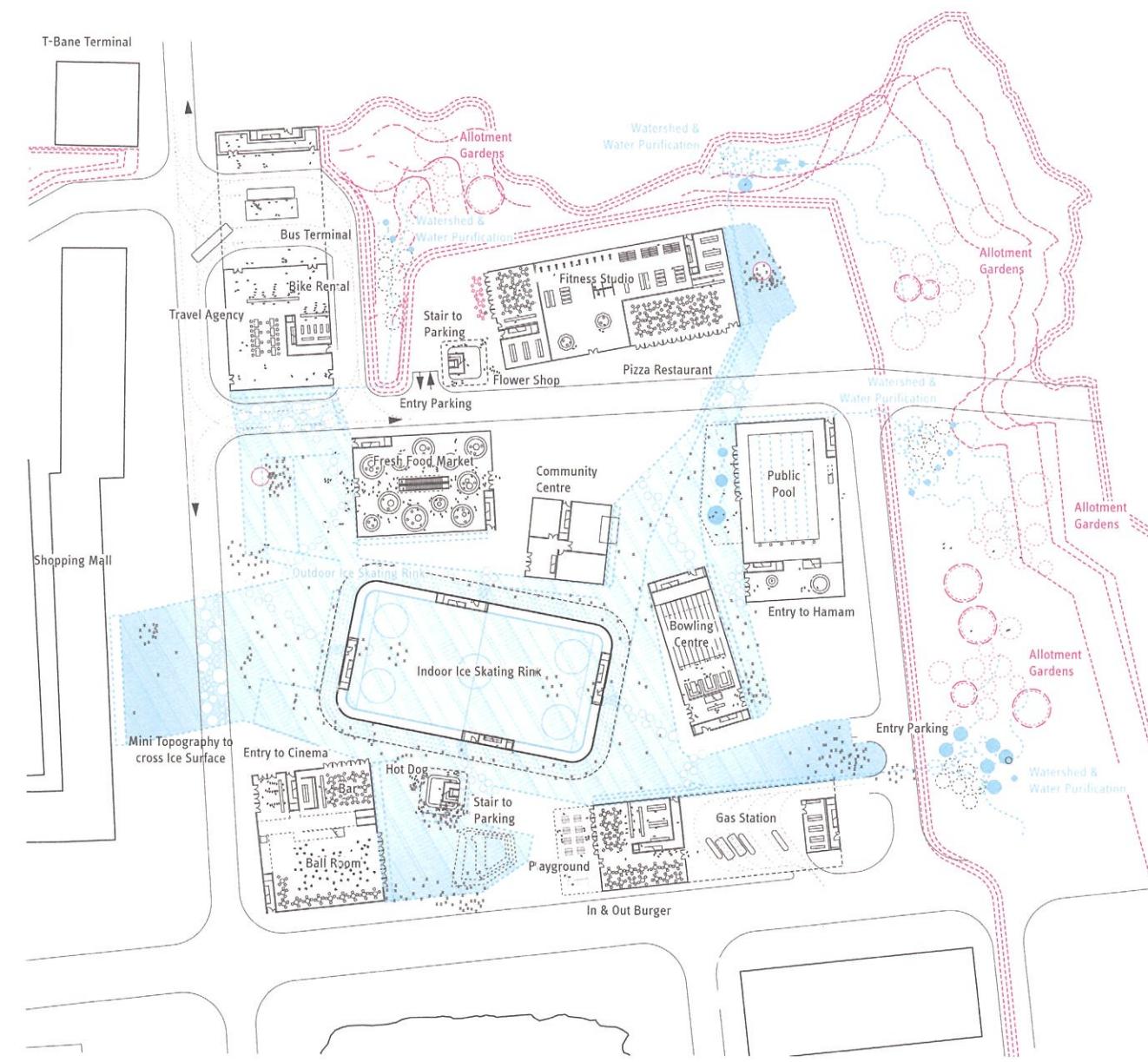
Nothing new? Yet, “*Cumulus*” promotes a synthetic approach to environmental flows and urban inhabitation enhancing each other and triggering an architectural typology of its own.

Diagramas ilustrando las estrategias del proyecto.
Diagrams showing project strategies.

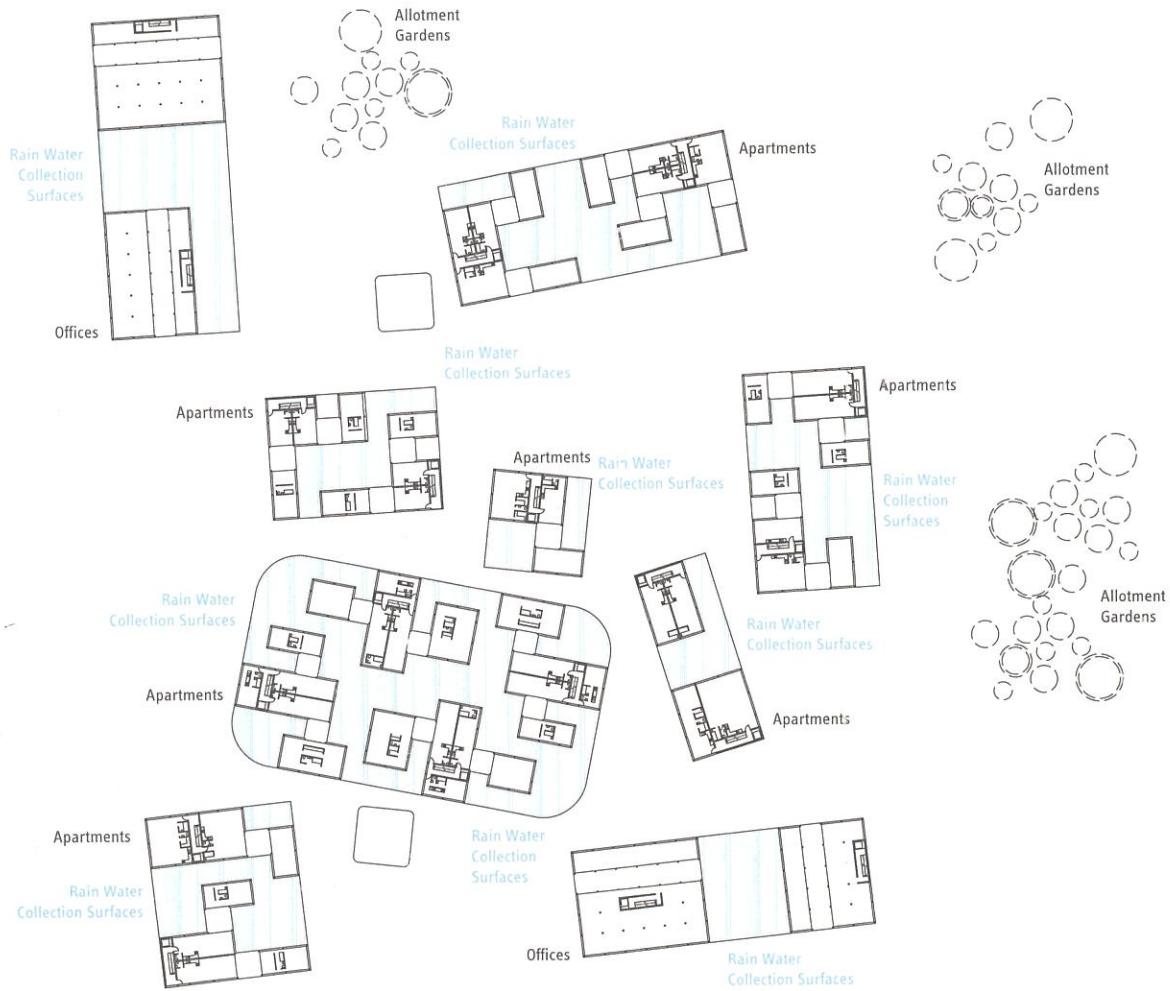

PRINCIPAL SECTION M 1/500

0 5 25

HABITATION LEVEL M 1/1000

0 10 50

Carta de Dubái, Emiratos Árabes Unidos

LA CARTA DE DUBÁI

La Carta de Dubái es un manifiesto de readaptación urbana.

Este manifiesto ha sido redactado en un momento histórico de paralización del mercado inmobiliario global. Al mirar a nuestro alrededor, hallamos los restos de una práctica inversionista centrada en la construcción de espacios de alta calidad: centros comerciales, parques industriales, urbanizaciones cerradas, retiros y centros vacacionales.

El documento se apoya sobre una tesis según la cual los actuales refugios de lujo serán inevitablemente rescatados. Como una soflama desentrañada con el tiempo, los refugios se integrarán al más amplio contexto de la ciudad abierta del mañana y serán liberados en las dinámicas del ambiente.

¿Por qué llamar refugios a estos espacios de alta calidad? Desde un punto de vista macroespacial, es obvio que estos espacios forman encáves sustraídos de la ciudad o de la sociedad en su conjunto. En el mundo entero, los refugios han confirmado la tendencia al desarrollo de una urbanidad fragmentada y socialmente estratificada, oportunamente descrita por Stephen Graham y Simon Marvin como *Splintering Urbanism*.

Si adoptamos este argumento, el centro vacacional autónomo es un subterfugio, una farsa de independencia, ya que dichos refugios extienden su infraestructura e influencia atravesando límites y fronteras sin ser detectados. De uno en uno, despilfarran los recursos con exclusividad y a expensas de los demás. Con relación a este tema, también existe la idea equivocada de que las ciudades se distinguen de la naturaleza y no hay por qué tomarlas en cuenta al estudiar los ecosistemas.

Ahora, la tarea que tenemos entre manos: ¿Cómo transformar el refugio de baluarte tradicional (ciudad fortificada) en un burgo o barrio que sea parte funcional y cabal del paisaje urbano?

La Palma Jumeirah, también conocida como La Palma de Dubái, no es tan sólo el más espectacular de los refugios exclusivos, sino también su paradigma: la quintaesencia de los esquemas en términos de forma, organización interna y relaciones con el exterior. Por eso, resulta ideal ya sea como estudio crítico de casos o como prueba de transformación. En la Palma se exploran varias medidas de transformación, simultáneamente potenciadas como principios generales aplicables a cualquier refugio exclusivo.

La metodología se fundamenta en la noción de que los refugios de lujo construidos durante el último *boom* inmobiliario implican una gran inversión social en cuanto a capital, pericia y mano de obra. Éstos han sido construidos con el fin de

especular en un caldeado mercado inmobiliario, no como necesidad o vivienda. En la Palma, los llamados "chalecos virtuales" han sido comprados y revendidos diez veces antes de colocarse la primera piedra. Los precios se triplicaron y, al caer repentinamente, muchas personas sin ningún interés real en usar las casas se autodenominaron propietarios. A consecuencia de ello, lo que queda de estos espectros disfuncionales es la infraestructura diseñada o, literalmente, terraplenes, carreteras, cables, tubos y volúmenes edificados.

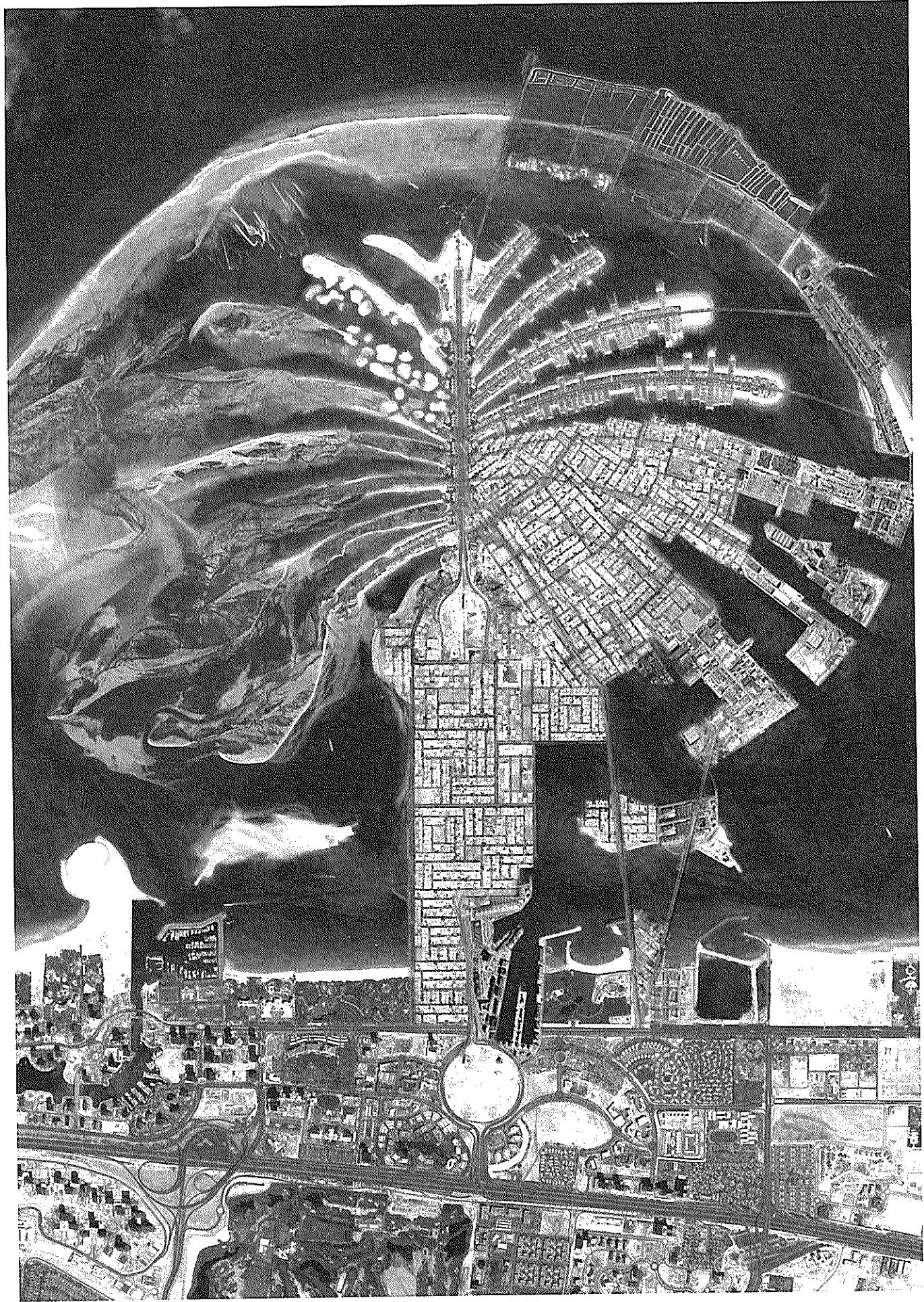
El esqueleto infraestructural, despojado de los cebados valores de una economía de atención y especulación, provee la sustancia con la que se debería trabajar. Si dirigimos la atención a la lógica estructural del refugio, los objetos de la crítica se transforman en puntos de apoyo para intervenir, además de ofrecer la oportunidad de llevar a cabo incursiones mínimas obteniendo efectos trascendentales.

Cada capítulo de la Carta estructura un escenario, o bien una idea de intervención, que son viñetas para estudio ulterior. En lo específico, presentan un objetivo y un valor, ofrecen críticas y oportunidades y, por último, esbozan medidas de transformación y sus consecuentes beneficios.

Escenarios:

- re:form* - de la imagen espectacular a la forma urbana
- re:cover* – de la arena como tierra a los ambientes dinámicos del viento y del agua
- re:source* – del imperativo aire acondicionado a la luz, la sombra y la brisa
- re:lock* – de los puntos de inspección controlados a un tejido permeable
- re:zone* – de la monotonía compartimentada a la exploración de las diferencias
- re:lock* – de los portones invisibles a las entradas integradas
- re:divide* – de la exclusión de las cercas a la diversificación cultural
- re:gain* – de la especulación sobre la propiedad a la apropiación social
- re:plot* – de las pomposas propiedades a los conjuntos de vivienda asequibles
- re:use* – de los jardines subutilizados a los patios comunes
- re:view* – de la arquitectura de cartelera a los tipos locales

X-Palm es un posible resultado de la aplicación de la Carta de Dubái.

THE CHARTER OF DUBAI

The Charter of Dubai is a manifesto of urban readjustment.

The Charter has been drafted at a moment in time when the global real estate market has ground to a halt. Looking around, we find ourselves with the remains of an investment practice that focuses on built premium spaces: malls, business parks, gated communities, retreats, resorts.

The document is based on the thesis that the luxury refuges of today will be inevitably reclaimed. A flicker fathomed in time, the refuges will be integrated into the larger context of tomorrow's open city and released into the dynamics of the environment.

Why call these premium spaces refuges? From a macro-spatial perspective, it is evident that these spaces form enclaves which withdraw from the wider city, or withdraw from society altogether. Across the world, these refuges have been confirming the tendency towards the development of a fragmented and socially stratified urbanity, which was pertinently described as splintering urbanism by Stephen Graham and Simon Marvin.

Taking up their argument, the self-contained resort is a subterfuge – a deception of independence – because these refuges extend their infrastructure and influence across borders and boundaries undetected. In turn, they squander resources at the expense and exclusion of others. It is also a misconception related to this topic that cities are separate from nature and do not need to be considered in the study of ecosystems.

The task at hand, now: How to turn the refuge from a traditional burgh (a fortified town) into a borough, a quarter that is a functional and thorough part of the urban landscape?

The Palm Jumeirah, also called the Palm Dubai, is not only the most spectacular of upscale refuges but it is also the paradigm: the ultimate diagram in terms of figure, internal organisation and external relations. This is why it serves as both a case study of critique and a test for transformation. Several measures of transformation are explored on the Palm while synchronically leveraged as general principles applicable to any upscale refuge.

The methodology is based on the notion that the luxury refuges built during the last real estate boom present a massive societal investment in terms of capital, expertise and labour. They have been built to speculate on a heated real estate market; not on necessity nor to live in. On the Palm, so-called virtual villas have been bought and re-sold ten times before the first stone was laid. Prices tripled and when they suddenly fell, people with no actual interest in using the homes called themselves owners. In the

aftermath, what remains of these dysfunctional spectres is the laid-out infrastructure, literally the earthwork, roads, cables, tubes, and building stock.

The infrastructural skeleton, stripped bare from the fattened values of an economy of attention and speculation, provides the substance that should be worked with. By addressing the structural logics of the refuge, the points of critique become stepping stones of intervention and moreover provide opportunity for minimal incursions with major effects.

Each chapter of the Charter structures a scenario, or an idea for intervention; they are vignettes for further study. In particular, they introduce an aim and value, provide a critique and opportunity, and finally outline measurements of transformation and the subsequent benefits.

Scenarios:

re:form - from spectacular image to urban figure

re:cover - from sand as land to dynamic environments of wind and water

re:source - from demanding air-conditioning to light, shade, and breeze

re:lock - from controlled check points to a permeable grid

re:zone - from partitioned sameness to an exploration of difference

re:lock - from invisible gates to articulated entries

re:divide - from enclosure exclusion to cultural diversification

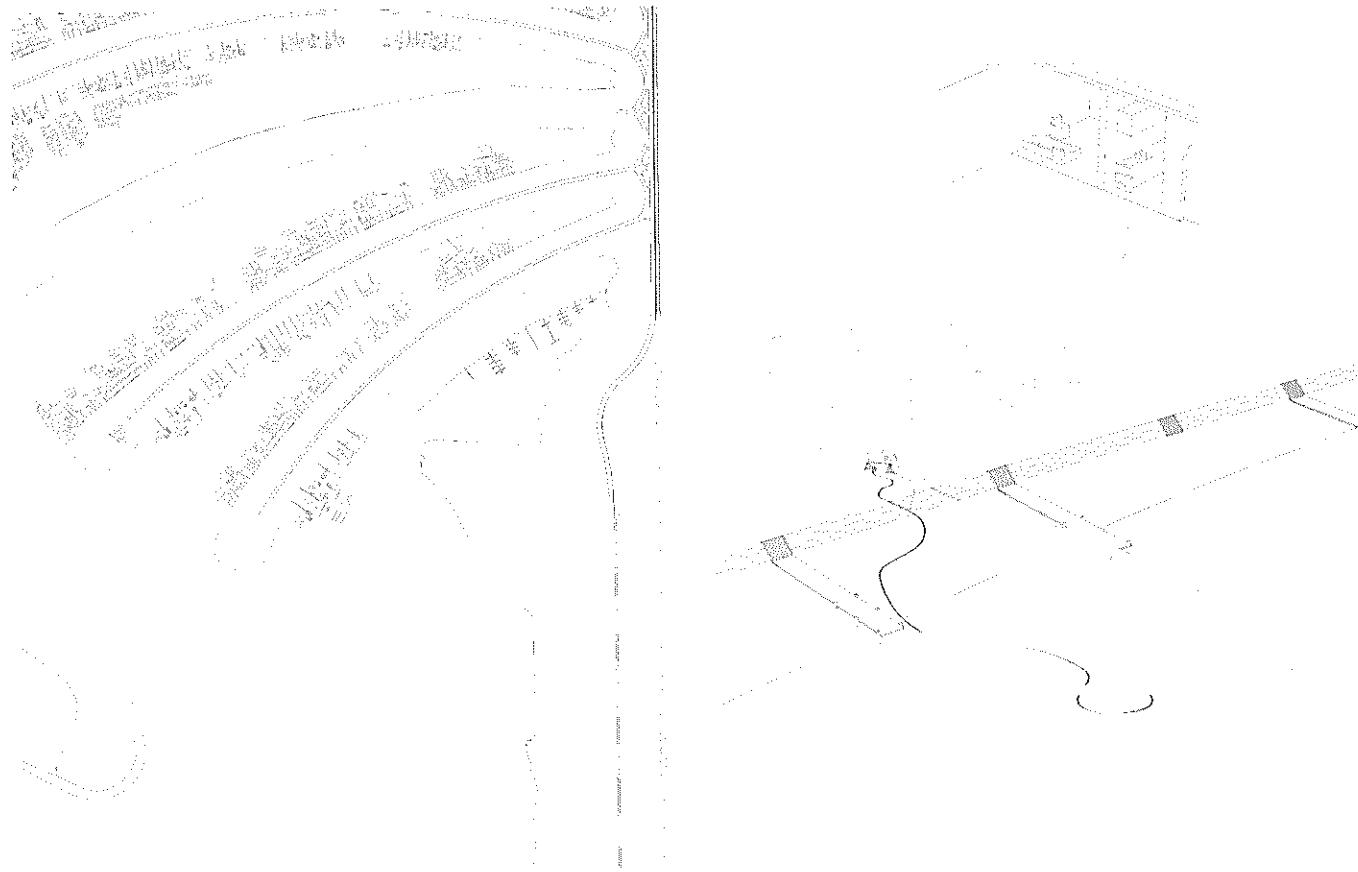
re:gain - from property speculation to social appropriation

re:plot - from grand estates to affordable dwelling aggregates

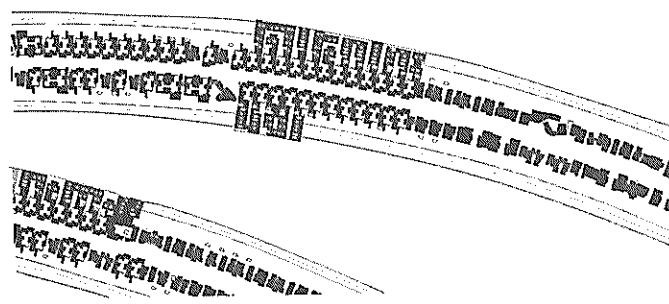
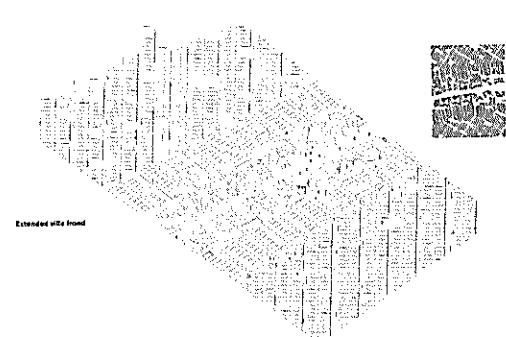
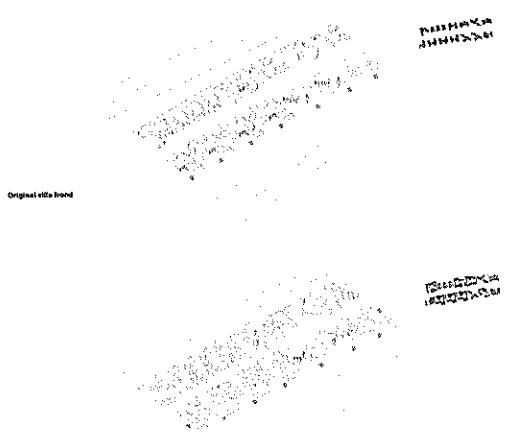
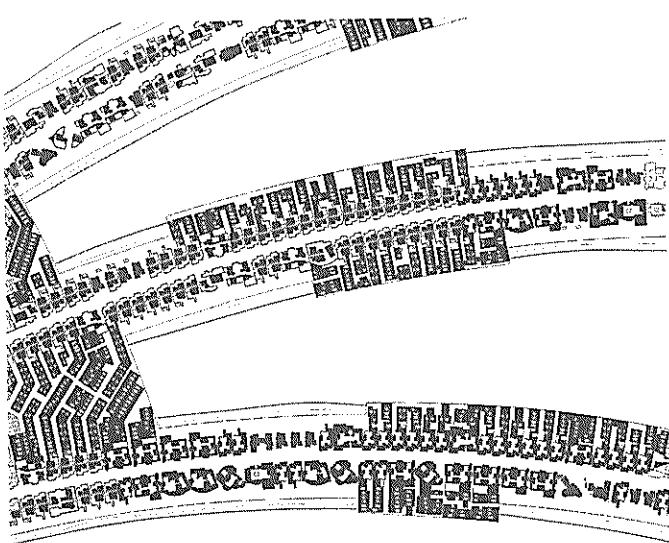
re:use - from under-utilized yards to common courtyards

re:view - from billboard architecture to local types

X-Palm is a possible result from the application of the Charter of Dubai.

RE-GAIN
Detalle / Detail

RE-PLOT
Detalle / Detail

Credits

SMAQ: Sabine Müller, Andreas Quednau. Collaborators: Timothy Moore, Laura Saether, Tanner Chapham, Matthias Titze, Robert Gorny

Research in cooperation with Berlin University of Technology (Students: Nicola Gnes, Cecilia Fossati, Jianyi Du, Yue Ren Hao Chen, Maciej Sokolnicki, Violeta Burkhardt, Milia Abou-Rjeili, Bruno Schnellrath, Jesus Villanueva Salcedo, Alon Shikar, Pascal Hentschel; Tutor: Andreas Quednau) and Stuttgart State Academy of Art and Design (Students: Chloé Arduin, Andrès Casares, Sarah Fruit, Martin Häckl, Fabrice Henninger, Hyunki Shin, Miomiao Wang; Tutor: Daniel Schönle)

Ecosistema Urbano

Confort climático y espacio público

Sin lugar a dudas, las lógicas que informan las Expos mundiales -herencia de las consolidaciones y las puestas en escena nacionales del siglo XIX- se encuentran plagadas de obsolescencia y, en su mayoría, carentes de cualquier pertinencia social y cultural. Es inevitable, a su vez, que una Expo que se plantea el tema de la sostenibilidad, en este preciso momento histórico, padezca de una infiltración de productos de alta tecnología costosos y de gigantescas maniobras que lo que rinden o conservan realmente es el equivalente, como mucho, a los ahorros que uno recibe al instalar una bombilla incandescente en su hogar.

Sin embargo, como todo gran evento de exorbitantes presupuestos, existe siempre su excepción. El pabellón de la ciudad de Madrid en la Expo de Shangai, de la firma Ecosistema Urbano, es precisamente ese ejemplo. Este proyecto -una versión mejorada de los aparatos que se encuentran en el eco-bulevar de Vallecás de dicha firma- apuesta a la creación de espacios de encuentro a través del objeto arquitectónico. En este caso, este "árbol de aire-dinamizadores sociales" -el título que le otorga la firma- utiliza la temporalidad y la transformación para crear una arquitectura sostenible en términos ecológicos y sociales.

Ecosistema Urbano: Climatic Comfort and Public Space

The logics that inform World Expos – inherited from national stagings and consolidations in the nineteenth century – are undoubtedly plagued by obsolescence and lack, for the most part, any social or cultural relevance. In turn, at this precise moment in time, an Expo that considers the topic of sustainability must inevitably suffer from the infiltration of expensive high technology products and colossal maneuvers that actually yield or preserve, at the very most, the equivalent to what you would save by installing an incandescent light bulb in your home.

However, as with any great event with an extravagant budget, there is always an exception. The Madrid Case Pavilion at the Shanghai World Expo, designed by the architectural firm Ecosistema Urbano, is precisely that. The project – which is an improved version of the Eco Boulevard in Vallecás – bets on creating meeting spaces through the architectural object. In this case, the "Air Tree-Social Dynamizer" – as it was titled by the firm – uses temporality and transformation in order to create an ecologically and socially sustainable architecture.

El Árbol de Aire: Pabellón de Madrid en la Expo de Shangai

El *Árbol de Aire* es una apuesta decidida de la ciudad de Madrid por el espacio público, entendido como un soporte abierto a la ciudadanía y arrojando una imagen caleidoscópica de una ciudad viva. Se concibe como un mobiliario urbano tecnológico, siendo no sólo de uso contemplativo sino interactivo, además de energéticamente autosuficiente.

El *Árbol de Aire*, con sus diferentes capas técnicas, puede configurarse al exterior como un soporte opaco, translúcido, transparente, iluminado, etc. Sus distintos soportes textiles de proyección permitirán una combinación ilimitada de escenarios. Al mismo tiempo, estará conectado mediante sensores, en tiempo real, con las condiciones climáticas de la ciudad de Shangai, adoptando en todo momento la configuración física y energética óptima para generar las condiciones de confort térmico necesarias.

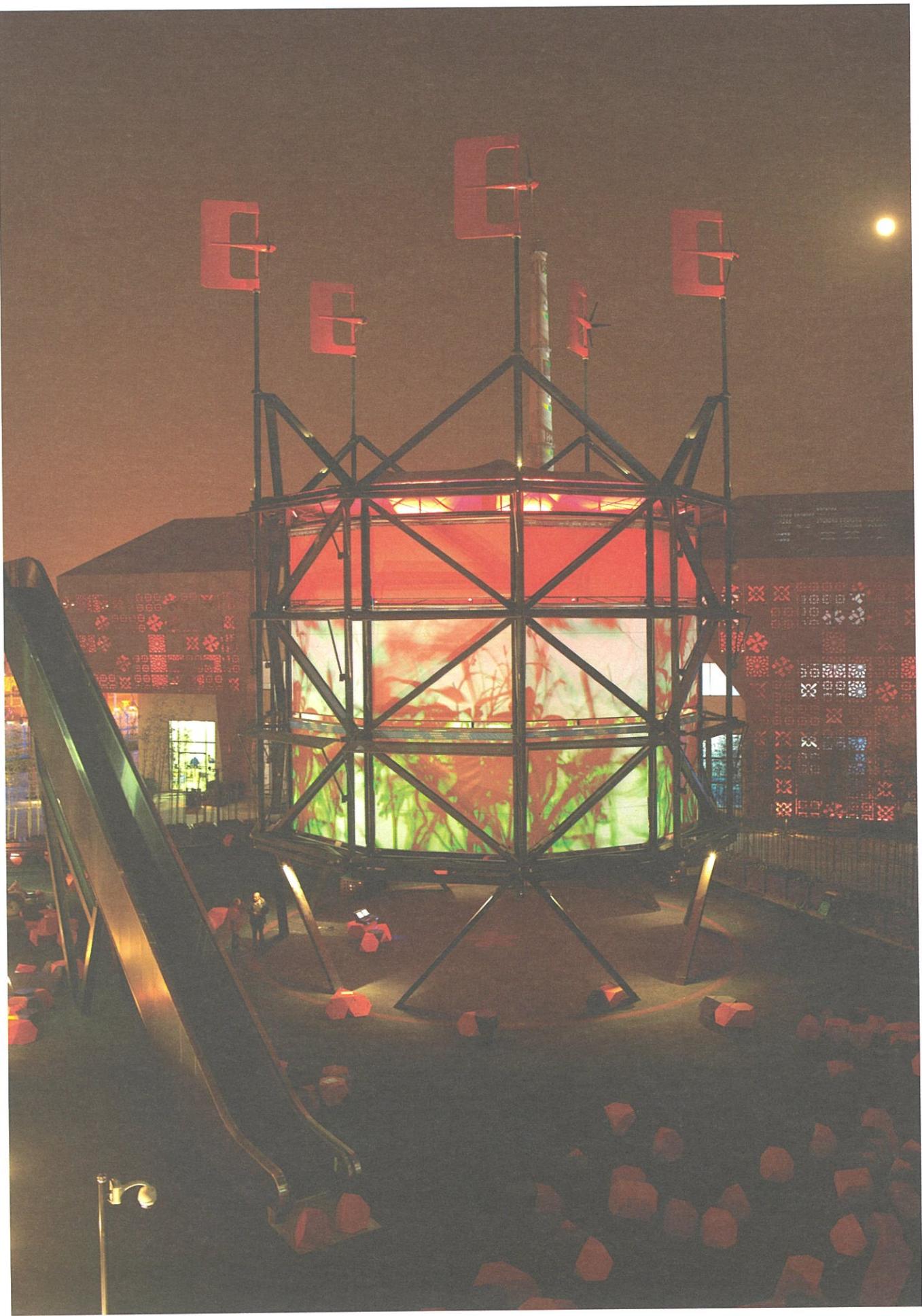
Este espacio servirá no sólo de antesala para los visitantes del pabellón, sino también como un lugar lúdico de *relax* y descanso dentro del recinto Expo. Además, será un nodo de conectividad virtual Madrid-Shangai, donde se podrá recibir información, o ser espectador, en tiempo real, de las actividades que están teniendo lugar en ambas ciudades. El objetivo es acercar ambas culturas, generar curiosidad, interés y expectación. El *Árbol de Aire* es una ventana a través de la cual Madrid o Shangai se asoman a mirar al otro lado.

The Air Tree: Madrid Pavillion in the Shanghai Expo

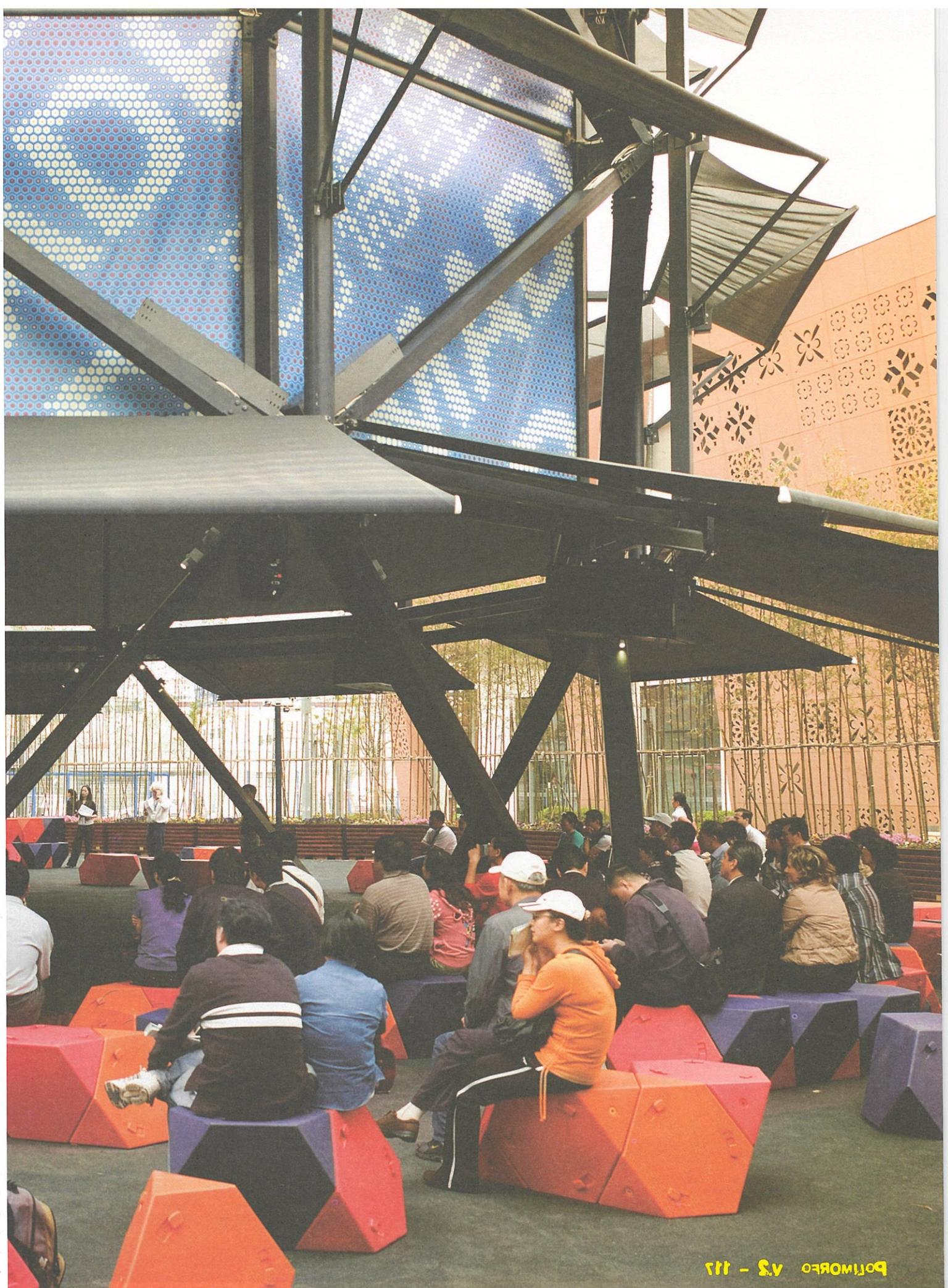
The *Air Tree* is the City of Madrid's firm bet on public space, understood as a support that is open to citizens and launches a kaleidoscopic image of a live city. It is conceived as technological urban furniture whose use is not only contemplative, but also interactive, besides being energetically self-sufficient.

The *Air Tree* - made up of different technical layers – can be set up outdoors as an opaque, translucent, transparent, or illuminated support (just to mention a few options). Its different textile projection supports allow for an unlimited combination of scenarios. At the same time, it will have a real-time sensor connection to Shangha's weather conditions, assuming at all times the most favorable energetic and physical configuration in order to create the required thermal comfort conditions.

This space will not only serve as a waiting room for the pavilion's visitors, but also as a ludic space to rest and relax inside the Expo's showground. Furthermore, it will be a virtual connectivity node between Madrid and Shanghai, where you can get information or be a real-time spectator of the events taking place in both cities. The project's goal is to bring together both cultures, while generating curiosity, interest, and expectation. The *Air Tree* is a window through which Madrid or Shanghai look at each other.

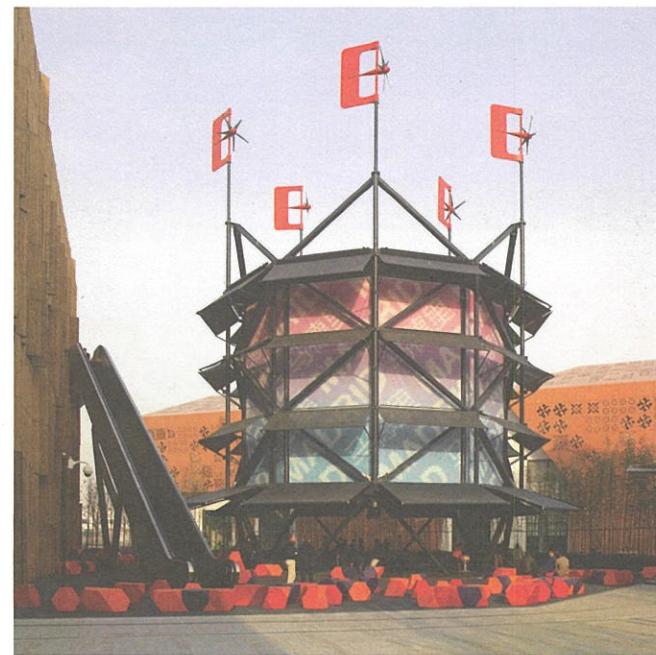
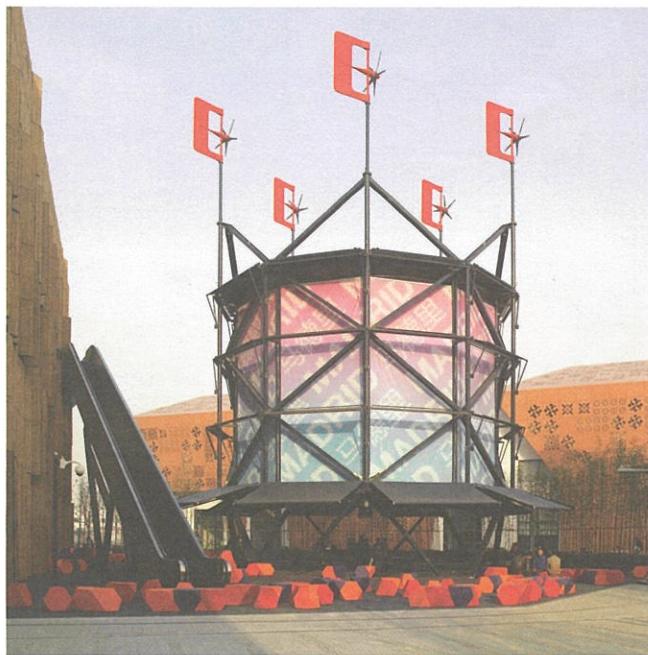
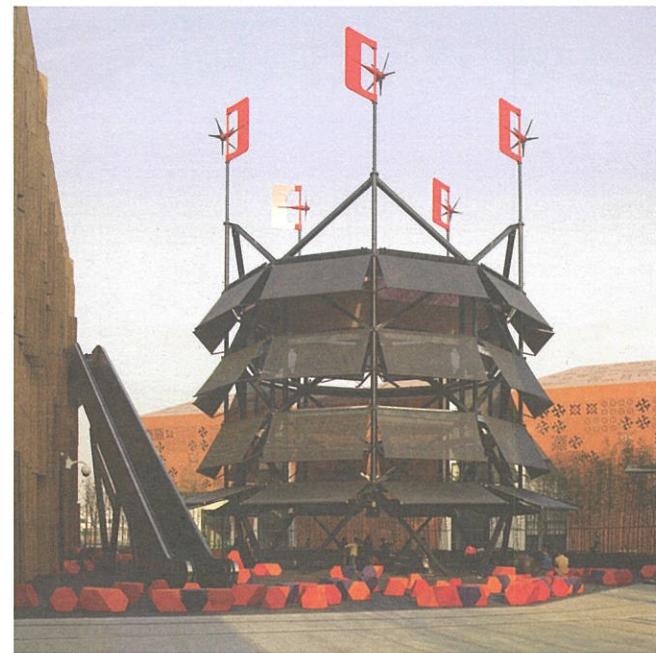
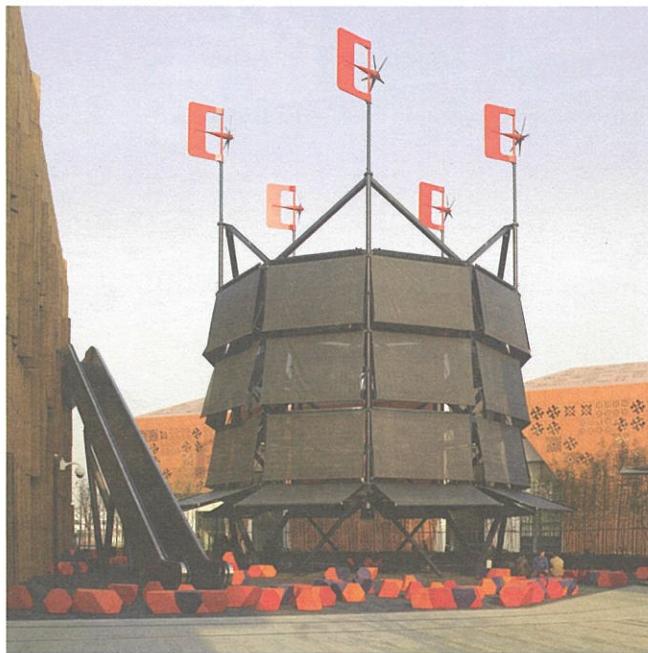

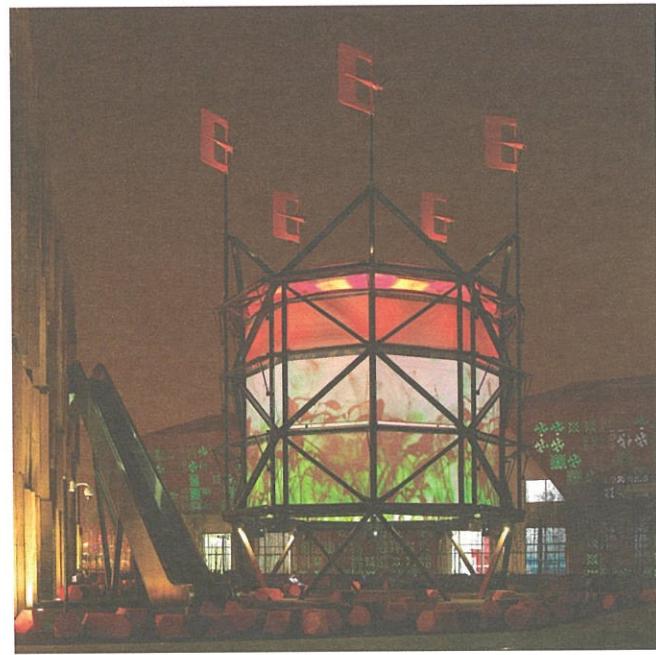
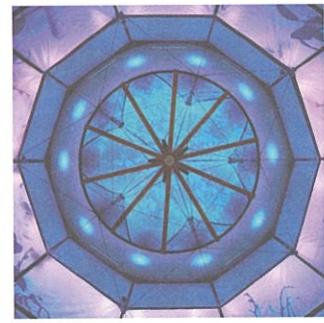
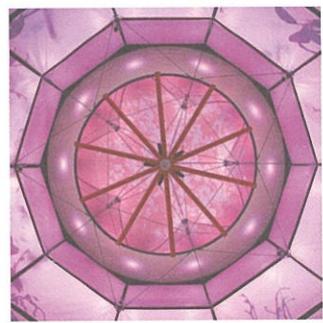
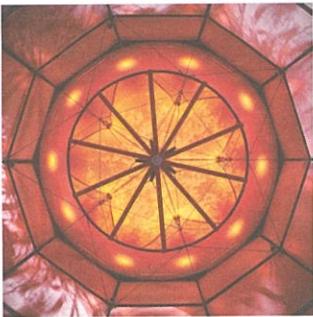
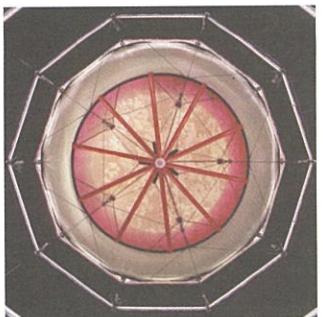

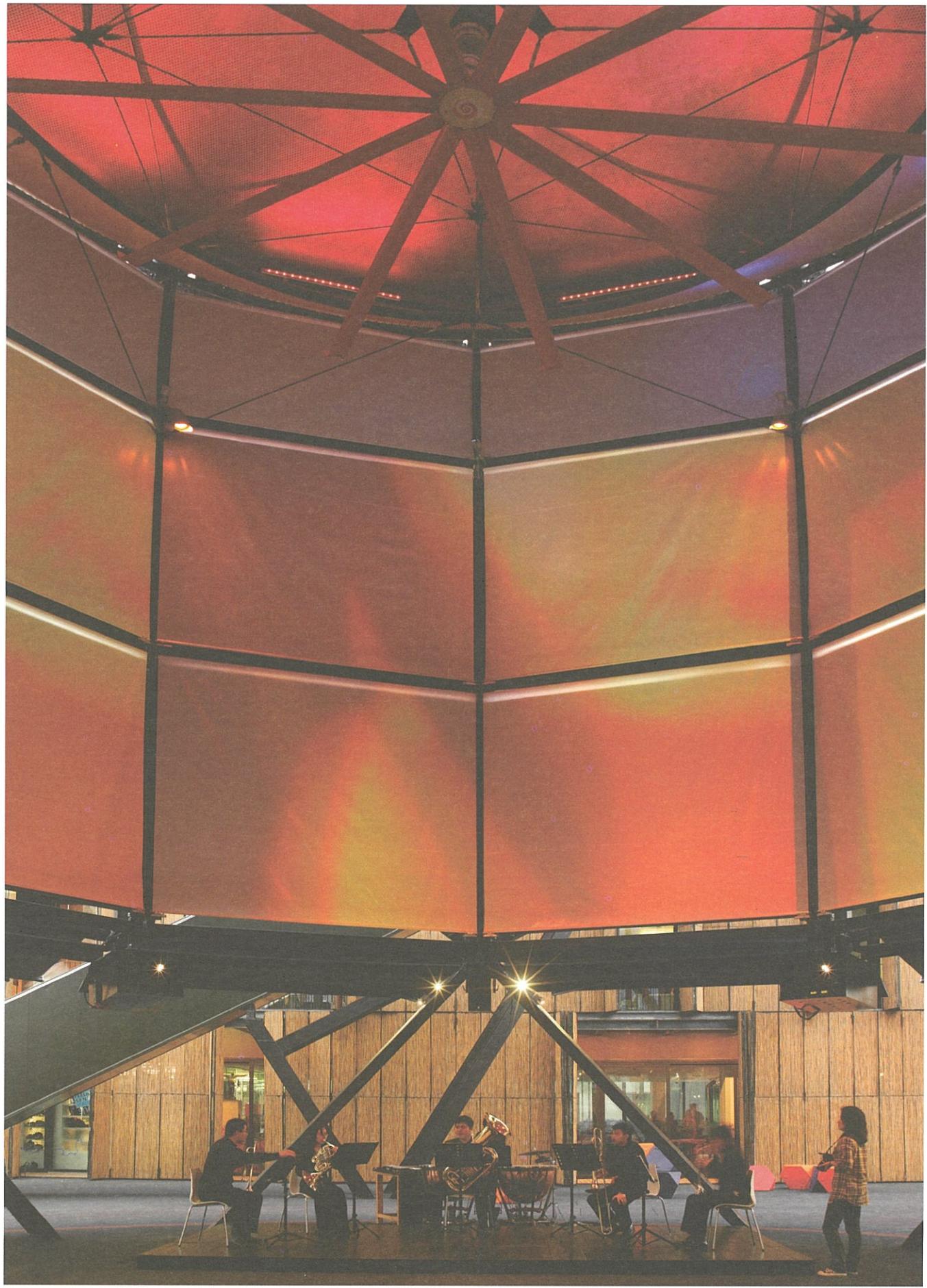
Abanico telescopico en
el techo del pabellón
Pavillion's telescopic
ceiling fan

Transformación de la
cubierta exterior del
pabellón a través del
transcurso del día
Transformation of the
exterior envelope of
the pavillion during the
course of the day

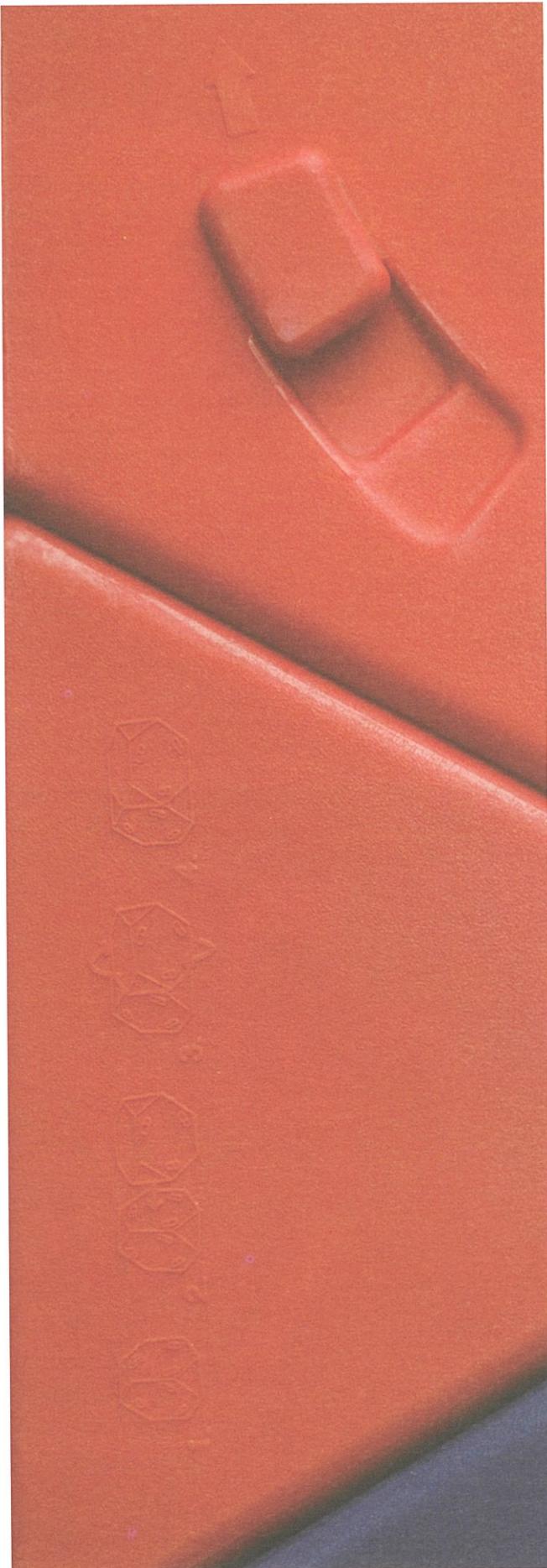
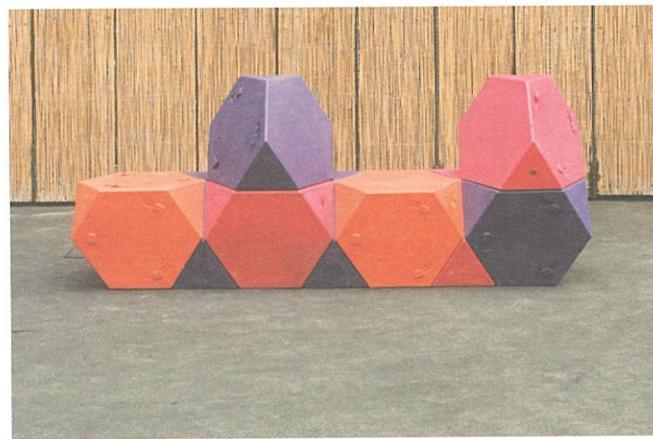
Fotografía por /
Photography by Emilio
P. Doiztua

POLIMORFO v2 - 120

Basurama+CIUDADLAB

RUS San Juan

Basurama inició su actividad en 2001 como una entidad difusa que ha ido mutando de manera constante en todos estos años. Sin embargo, hay una serie de elementos que han permanecido inalterados todo este tiempo y que, en cierto modo, pueden considerarse ejes de nuestra actividad. En este breve texto pretendemos reflexionar sobre lo que muta, sobre lo que permanece y sobre aquello que visualizamos en el horizonte con la intención de aportar claves sobre nuestro trabajo y sobre el contexto en el que se enmarca. Para ello mostramos nuestras ideas a través de algunos de los proyectos que hemos realizado, que actúan a modo de ventanas por las cuales asomarse y sobre las cuales reflexionar.

Basura para empezar

Como punto de partida está la basura, el residuo, todo aquello que el ser humano desecha y que nosotros (desde nuestra pequeña atalaya) colocamos en el centro de nuestra acción y reflexión. La basura es transversal, democrática, unificadora y, ante todo, es un recurso al alcance de todos, de fácil acceso y (visto desde nuestra experiencia) de enorme potencial creativo. Para nosotros es un mecanismo ideal para transformar la realidad que nos rodea.

Cuando colocamos el residuo en el centro de nuestro discurso nos interesa como herramienta, como materia de creación y también como mecanismo de reflexión sobre lo que somos (como personas, como comunidad, como sociedad...). Es una manera de cuestionar las propias estructuras en las que nos integramos con la intención de buscar alternativas. La tensión que genera esta dualidad de la basura como medio y como reflexión es uno de los principales motores de nuestro trabajo.

En el proyecto *Eres lo que tiras*, que realizamos en la playa de Benicássim dentro del festival FIBArt 2007, empleamos los residuos producidos diariamente en el festival de música paralelo para erigir un muro de residuos que era a la vez una plataforma desde la cual divisar la playa. De esta forma dábamos visibilidad a los residuos que genera la actividad del festival y situábamos en primera línea de playa (literalmente) el problema medioambiental que supone y la necesidad de plantear alternativas en la gestión de residuos de futuras ediciones (como de hecho terminaría sucediendo).

Bajo consumo

Al trabajar con lo que ya existe y ha sido previamente desecharlo, estamos renunciando implícitamente a producir nuevas materialidades de cero. Por un lado, nos interesa reducir procesos que suponen un enorme consumo de recursos, sobre todo cuando es posible encontrar alternativas. Por otro lado, al utilizar residuos nos enfrentamos a dificultades técnicas que son un estímulo añadido a nivel creativo y nos conducen a soluciones que, de otra forma, sería imposible imaginar. Esto nos ha llevado a desarrollar proyectos de investigación con residuos, de carácter docente, en múltiples formatos (cursos, talleres, acciones colectivas...) como son la serie de talleres *Diseño de sobra*, que realizamos desde 2006 y en los cuales se exploran aplicaciones y sistemas de trabajo a partir de residuos industriales y domésticos. La experiencia se retroalimenta con cada nueva edición y los conocimientos generados evolucionan y se transmiten sucesivamente. Nuestra última experiencia de este tipo tuvo lugar en el Centro L'Escorxador de Elche, y consistió en un taller de una semana durante la cual se acondicionó el espacio exterior del centro empleando únicamente la creatividad y la capacidad de trabajo de los participantes para transformar residuos (procedentes de la industria local) en mobiliario y estructuras habitables. Otros proyectos, como *Klab 01* en Pamplona y *Lunáticos* en Segovia, también han servido para explorar las posibilidades de reutilizar y transformar espacios empleando residuos únicamente y apuntan a líneas de trabajo que pretendemos desarrollar en el futuro.

Las sociedades en que vivimos tratan de cuantificar conceptos como felicidad y éxito empleando términos como crecimiento económico y desarrollo, ambos basados en la necesidad de retroalimentar los sistemas de producción a través del consumo desaforado (de objetos, de viviendas, de infraestructuras...). En proyectos como *Panorámica* y *6000km* exploramos el consumo desde el punto de vista del territorio y las infraestructuras, y los resultados nos hacen cuestionar ese sistema que estalla cíclicamente en periódicas crisis y que trata de perpetuarse mediante parches presentándose como única alternativa. A través de nuestros proyectos proponemos una sensibilidad diferente no basada en el consumo, que prioriza la optimización de recursos y la creatividad como respuestas a una situación de no retorno como en la que nos encontramos.

Herramientas de acción

La gran mayoría de nuestros proyectos tiene un componente de acción que los define como proceso antes que como objeto. Desde los primeros concursos de creación con basura que organizamos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, hasta las más recientes intervenciones en el espacio urbano que hemos llevado a cabo en distintas ciudades de Latinoamérica, lo que más nos interesa es siempre lo que sucede por encima de lo que se produce. *Basurama 01* (el germen del cual surgió el colectivo) era un festival de reutilización abierto a todas las personas que quisieran experimentar con basura para producir objetos útiles. Sin embargo, la potencia de esa primera edición (y de las ediciones sucesivas) estuvo siempre en la experiencia colectiva e individual de los participantes antes que en los propios objetos creados.

Esta vocación se fundamenta en aspectos metodológicos que caracterizan nuestra manera de afrontar los proyectos. Entendemos el contexto en clave más social que física o paisajística.

Nuestra manera de dialogar con el medio consiste en implicar a los agentes que lo habitan, en hacerlos partícipes y protagonistas. Este aspecto implica la idea de creación colectiva a todos los niveles, desde la gestación inicial, hasta el uso que se le da y la manera en que se interpreta. De una forma similar a la idea del lector como coautor de un texto escrito (en tanto en cuanto tiene que interpretar y codificar las palabras), entendemos al usuario como parte activa en todo proceso de creación. Tratamos de generar condiciones en las cuales el usuario se pueda apropiar del proyecto y lo active según sus propias intenciones y necesidades.

En proyectos como *Se regala plaza*, que tuvo lugar en el Centro Conde Duque de Madrid dentro de las actividades de la Noche en Blanco de 2007, o *Basurama Industrial*, realizado en Valdemoro en 2006, planteamos situaciones abiertas en las cuales los participantes son libres de llevar a cabo sus propias ideas y programas. En el caso de la Noche en Blanco, una topografía formada por toneladas de ropa usada y muebles encontrados en la calle servía como base para la imaginación de los asistentes, que transformaron el patio de Conde Duque en un hervidero de actividad lúdica no reglada difícilmente imaginable antes del evento.

A un nivel diferente tratamos de implicar colectivos y creadores locales en todos los proyectos. Se busca una participación activa en la gestación y el desarrollo por parte de agentes que aporten una visión más cercana del terreno y a la vez enriquezcan el proceso. El objetivo es, además, generar una red de colectivos y creadores que intercambien conocimientos y desarrollen proyectos conjuntamente. De esta forma se amplifican los efectos de cada acción y se favorece una continuidad en el tiempo de los procesos iniciados, que es otra forma de trabajar optimizando los recursos. Al dar continuidad a un proyecto, se asegura un mayor impacto y se expanden las ideas que siempre podrán evolucionar y ser nuevamente aplicadas en otros contextos: los proyectos adquieren vida propia.

Este es el caso de *Residuos Sólidos Urbanos*, una serie de proyectos realizados en diferentes ciudades de Latinoamérica (Miami, México DF, Santo Domingo, Buenos Aires, Montevideo, Córdoba, Asunción, San Juan de Puerto Rico y Lima) en forma de acciones en el medio urbano realizadas en colaboración con agentes locales. El proyecto global se caracteriza por materializarse a través de colaboraciones en cada ciudad, lo que hace de cada acción un proyecto específico diferente del resto. En todos los casos el denominador común era trabajar (empleando todos los formatos posibles) a partir de residuos producidos en la propia ciudad para transformar y dinamizar espacios públicos degradados.

Al enfocar el proyecto como una colaboración desde el origen, tratamos de potenciar el factor humano frente al tecnológico, concentrando los recursos en la capacidad de idear, crear y ejecutar por encima de los medios materiales y de producción. Esta manera de actuar conlleva necesariamente una implicación social que pasa por generar estructuras autónomas que continúen desarrollando su propio trabajo de forma independiente. Encontramos nuestro campo de actuación en la acción colectiva (lúdica, social, proyectual, docente...) como mecanismo de transformación de la realidad más inmediato e independiente. En un momento en el que la sociedad se encuentra fuertemente mediatisada y carente de estímulos pensamos que es necesario reaccionar y definir nuestro propio universo propositivo de forma autónoma.

Basurama+CIUDADLAB: RUS San Juan

Basurama was born in 2001 as a vague entity that has been constantly changing throughout the years. Some elements, however, have remained unaltered during all this time and could somehow be considered the cornerstone of our activities. This brief text is aimed at reflecting about what changes, what remains, and what we see in the future, in order to unveil the key elements of our work and its frame of reference. To this end, we present our ideas by displaying some of the projects we have carried out.

Trash as a Starting Point

Our point of departure is trash, waste, all the things that human beings discard and on which we (from our modest standpo:nt) focus our actions and reflections. Trash is transversal, democratic, unifying and most of all, it is a resource available to all, it is easily accessible, and (according to our experience) it has a huge creative potential. For us, it is the idea. mechanism to transform our surrounding reality. When we focus our discourse on waste, we are interested in it as a tool, as a material for creation, and also as a mechanism to reflect about who we are (as people, as a community, as a society). It is a way to challenge the structures into which we integrate ourselves in order to find alternatives. The strain generated by the duality of waste as both instrument and means of reflection is one of the main driving forces of our work.

You are what you throw away. For this project, carried out at the Benicássim beach during FIBArt 2007, we used the daily waste produced by the simultaneous music festival to build a wall of trash, which also served as a beach viewing platform. By doing so, we highlighted the waste generated by the festival's events while (literally) placing at the beachfront itself the environmental problem it entails and the need to pose waste management alternatives for its future editions (as it actually ended up happening).

Low Consumption

By working with existing, already discarded elements, we implicitly refuse to produce new materials from scratch. On the one hand, we intend to cut down on high resource consumption processes, particularly when it is possible to find alternatives. On the other hand, using waste involves technical difficulties that constitute an added stimulus, in terms of creativity, and bring about solutions that would otherwise be unimaginable. This has led us to develop educational and multiple format (courses, workshops, collective actions) waste-related research projects, like the *Diseño de sobra* series of workshops we've been holding since 2006, where we explore work systems and applications using industrial and home generated waste as a starting point. Our experience feeds on each new edition, while generated knowledge evolves and is successively conveyed. Our last intervention took place at Elche's Centro L'Escorxador, and it consisted of a one-week workshop in which we conditioned the facility's exterior spaces using only the participants' creativity and work capacity to transform waste (from local industries) into furniture and habitable structures. Other projects, such as *Klab 01*, in Pamplona, and *Lunáticos*, in Segovia, have also served to explore the possibilities of reusing and transforming spaces using only waste, while pointing to lines of work we intend to develop in the future.

The society we live in attempts to quantify concepts like "happiness" and "success" by using terms such as "economic growth" and "development", both of which are based on the need to feed production systems through excessive consumption (of objects, housing, infrastructures, etc.). In projects like *Panorámica* and *6000km* we explore consumption from a territorial point of view. Both infrastructures and results make us challenge this system, which periodically explodes into recurrent crises and tries to achieve self-perpetuation by patching up and presenting itself as the one and only alternative. Our projects propose a different kind of awareness that is not based on consumption and gives priority to creativity and resource optimization as a response to the point-of-no-return situation in which we find ourselves.

Intervention Tools

Most of our projects have an intervention component that defines them as a process rather than as an object. From the first create-from-waste contests we set up at the Madrid School of Architecture to the most recent interventions in urban spaces we have carried out in various Latin American cities, what interests us the most is always what happens, rather than what is produced. *Basurama 01* (the germ from which our group was born) was a recycling festival open to anyone interested in experimenting with trash in order to create useful objects. However, the strength of that first edition (as well as consecutive ones) always lay on the participants' individual and collective experiences rather than on the objects they created.

Our vocation is based on methodological aspects that characterize how we deal with projects. We think of context from a standpoint that is more social than physical or scenic. Our dialogue with the environment consists of involving its inhabitants, so that they can participate and become the main characters. This aspect implies the idea of collective creation at every level, from its inception to the use made thereof and the way it is interpreted. Similarly to the idea of readers as co-authors of a written text (as they must interpret and encode words), the user is viewed as an active part of any creative process. We try to provide the conditions in which users can take over the project and promote their own intentions and needs.

In projects like *Se regala plaza*, which took place at the Conde Duque Cultural Center in Madrid as part of the 2007 White Night events, or *Basurama Industrial*, carried out in Valdemoro in 2006, we present open situations in which participants are free to implement their own ideas and programs. In the specific case of the White Night, the topography made up of tons of used clothing and furniture found on the street gave room to the imagination of the participants, who transformed the Conde Duque Cultural Center's courtyard into a hotbed of non-regulated ludic activities that were hardly imaginable before the event.

At a different level, we try to involve local groups and creators in every project. We seek the active participation - in the project's inception and development - of people who can contribute to a viewpoint that is more closely related to the territory and are able to enrich the whole process. We also aim at establishing a network of groups and creators who can exchange knowledge and develop projects together. By doing so, we magnify the effects of each action and foster the continuity through time of initiated processes, which is another way of working while optimizing resources. By giving continuity to a project, we guarantee a greater impact and expand ideas that can always evolve and be applied to other contexts: projects take on a life of their own.

This is the case of *Residuos Sólidos Urbanos*, a series of projects taking place in different Latin American cities (Miami, Mexico City, Santo Domingo, Buenos Aires, Montevideo, Córdoba, Asunción, San Juan, and Lima) through interventions that are carried out in urban spaces in association with local agents. The project as a whole is characterized by materializing itself through collaborations in each city, transforming each action into a project that is specific and different from the rest. The common denominator in all cases was to work (in every possible format) using each city's urban solid waste as a point of departure, in order to transform and energize degraded public spaces.

Due to the project's collaborative approach since the very beginning, we try to promote the human factor over the technological one, while focusing resources on the ability to conceive, create and perform beyond the materials and means of production. This line of action unavoidably carries a social implication that generates autonomous structures, which continue to develop their own work independently. We find our field of activity in collective action (ludic, social, planning, educational, etc.) as a mechanism for transforming our most independent and immediate reality. In times like these, with society being highly mediated and lacking incentives, we feel the need to react and define autonomously our own proactive universe.

por / by: Ben Castro / Basurama

Página / Page 122
Mobiliario urbano
utilizando paletas de
madera usadas
Urban furniture utilizing
used wood pallets
Taller de trabajo en el Museo
de Arte Contemporáneo de
Puerto Rico
Work area at the Puerto Rico
Museum of Contemporary
Art

trash:CAN

El grupo de estudiantes *trash:CAN* se encargó de colecciónar 3 bolsas de aproximadamente 6' de alto y 3' de ancho cada una con un contenido promedio de 700 latas de aluminio vacías. Luego de limpiarlas, clasificarlas y amontonarlas comenzó el *teje-meneje* de trabajar con aproximadamente 1,600 latas con el propósito de confeccionar 4 cortinas que luego reposaron sobre los laterales de las paradas 19 a la 22. El colectivo *trash:CAN* comenzó su investigación identificando las particularidades que se dan en la avenida Ponce de León, desde la parada 19 hasta la parada 22. En este espacio, comenzamos a percibir una constante presencia del arte, tanto institucional como educativa, comenzando en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y culminando en el Centro de Bellas Artes. Desde la parada 19, a la 22, el espacio de la parada en sí contenía deficiencias tanto en su modo de identificarlas, como en la falta de asientos para la espera del autobús. Usando 400 latas por cortina se crearon los números de cada parada. Estas cortinas metálicas no tan solo proveyeron la debida

The trash:CAN student group took it upon itself to collect 3 bags, each measuring approximately 6' high and 3' wide, with an average content of 700 empty aluminum cans. After cleaning, classifying, and piling them up, the hustle and bustle began with around 1,600 cans aimed at manufacturing 4 curtains that would later rest in bus stops 19 to 22. This collective began its research by identifying the characteristics of Ponce de León Avenue from bus stop 19 to bus stop 22. In this area we start to notice a constant presence of art - institutional as well as educational – which begins at the MAC and culminates at the Performing Arts Center. Bus stops 19 to 22 displayed spatial inadequacies in terms of identification and lack of waiting seats. Using 400 cans per curtain, the numbers for each bus stop were created. Not only did these metal curtains provide a proper identification for each bus stop, but being placed laterally, they also provided shadow within its perimeter. This was very useful for the people who were waiting for the bus during the day's hottest

Estudiantes / Students

Beatriz Cardona Rivera
Nicolás Castellanos
Víctor Colón Ordóñez
Clara Goitia Molina
Camila Lamela Rabell
Marianne Llanos
Eduardo M. Llinás
Jean Paul Rocafort
José H. Torrado

Identificación de
paradas de autobús
y sectores utilizando
latas usadas
Bus stop and sector
identification utilizing
old trash cans

identificación a cada parada, si no que, al estar en los laterales, proveían un espacio de sombra dentro de sus perímetros, lo cual fue de mucho provecho para los individuos que esperaban la guagua en horas donde el sol estaba en su máximo apogeo. Para resolver el tema de la falta de asientos, se usaron 8 gomas de carro que fueron forradas por un tejido de aproximadamente 50 bolsas plásticas. Estas cubiertas se colocaron en el medio/vacío de la goma para crear un mobiliario accesible para los usuarios de la guagua en las horas pico durante las cuales se quedaban sin un espacio para sentarse debido a lo calientes que se tornan los bancos metálicos de cada parada. Como tercer método de intervención, y a la vez como identificación de las paradas, se colocaron 2 pizarras recicladas en las paradas 21 y 22. Cada una incluía preguntas. El propósito de las pizarras era darles la oportunidad a los usuarios frecuentes del autobús de responder a éstas y así aclararles dudas a otros usuarios que no utilizan la guagua tan a menudo. La pizarra también sirve de tablón de libre expresión para el disfrute del usuario que espera la guagua con el fin de hacer de su tiempo de espera uno más corto y divertido.

hours. In order to solve the lack of seats, 8 tires were lined with a fabric made up of approximately 50 bags. These covers were placed in the middle of each tire to create accessible furniture for bus travelers who had no place left on the bus stops' sweltering metal benches. A third intervention, which also identified each bus stop, consisted in placing 2 recycled chalkboards at bus stops 21 and 22. Each chalkboard had a series of questions and intended to give frequent bus travelers the opportunity to answer them and clarify the doubts of users who don't take the bus that often. The chalkboard also allows users to let their freedom of expression run wild while waiting for the bus, in order to make their wait shorter and more entertaining.

Six Pack

El área de estudio queda ubicada entre la parada 15 y la parada 18 en Santurce. Los usos que se encuentran en el área son, en su mayoría, comerciales, por ejemplo, cafés, barras, cafeterías y *strip clubs*. Estos lugares generan un desperdicio del cual no somos conscientes por lo insignificante que aparenta ser en relación al producto que porta. Este desecho es el anillado plástico del *six-pack*. Aunque es un sobrante pequeño, cuando se acumula puede ser muy dañino para el ambiente. Se decidió utilizar a nuestro favor este efecto acumulativo para crear un entretelado generado por este material. El mismo probó tener capacidad de resistencia, liviandad, manejabilidad y tiene el potencial de ser estéticamente dinámico.

De acuerdo con los análisis hechos en relación al *site*, la cantidad de paradas provistas son menores en relación a otras tramas urbanas en la ave. Ponce de León. Sin embargo, esta trama posee una mayor cantidad de árboles en relación a otras zonas de esta misma avenida. Decidimos aprovechar esta situación urbana para crear, con nuestro tejido plástico, un mobiliario portátil alegórico a una hamaca o a un columpio para niños.

The study area is located between Santurce's bus stops 15 and 18. It is mainly occupied by commercial uses, such as coffee shops, bars, cafeterias, and strip clubs. Places like these generate a waste we're usually unaware of because of how insignificant it seems to be in relation to the product contained: six-pack plastic rings. Although they're a very small leftover, their accumulation can be very harmful for the environment. We decided to take advantage of this accumulative effect to create a woven textile with this material, which turned out to be resistant, weightless, manageable, and esthetically dynamic.

According to site's analyses, the area has fewer bus stops than other urban grids within Ponce de León Avenue. However, this grid has a greater amount of trees in relation to other areas in the same street. We decided to profit from this situation in order to create portable furniture, allegorical to a hammock or child swing, with our plastic textile.

Estudiantes / Students

Marymar Berrios

Abnel Hernandez

Frederick Hernandez

Alberto Saez

Hector Sanchez

José Santos

Jonathan Reyes

Bultos y columpios para las paradas de autobús utilizando el sostén de las latas
Carrying bags and swings for bus stops made with used six pack rings

Neumático

En Puerto Rico el urbanismo está regido, en gran medida, por el automóvil. Las dinámicas que generan este tipo de urbanismo son unas de dispersión, con poca relación con el peatón. Santurce es un caso en el cual se ha tratado de cultivar un modelo de ciudad que favorezca al peatón. Este intento no ha dado mucho fruto pero se pudiera decir que Santurce es uno de los pocos intentos de fomentar la peatonalidad en la Isla.

Ante un modelo de transporte individual (el automóvil) el sistema de transporte público cae inevitablemente en desventaja. La intervención intenta solucionar algunas de las problemáticas analizadas en las paradas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) en Santurce a lo largo de la ave. Ponce de León. La idea del proyecto surge luego de considerar el desecho de gomas (neumáticos) de automóvil. Con este gesto se invierten los roles y se utiliza un producto del propio auto para trabajar en su contra. Estas problemáticas se generan en las paradas, a nivel urbano (macro) y a nivel de la experiencia del usuario (micro). Para su construcción se utilizan gomas de auto desechadas - debido al alto número de éstas en la Isla. Para la intervención se ensamblaron las gomas en módulos para crear unas piezas que resuelvan las problemáticas que se identificaron en las paradas. Al analizar las paradas, desde el punto de vista de la experiencia del usuario, el automóvil, en gran medida, obstruye su uso. La problemática identificada es el hecho de que los frentes de las paradas son obstruidos por el automóvil, al haber poco espacio de aparcamiento en la ciudad, y se dificulta la entrada y la salida de la guagua. Con los módulos de mobiliario se establece una barrera que detiene cualquier automóvil que vaya a estacionarse al frente de la parada. Otra problemática es la falta de mobiliario en el tiempo de espera. Ante este dato, se generaron varios módulos para proveer asientos hechos con gomas a las personas que esperan la guagua.

Pneumatic Tires

In Puerto Rico town planning is governed, to a great extent, by automobiles. This kind of town planning generates dispersive dynamics which have little to do with pedestrians. Santurce is one of those cases in which the development of a city model favoring pedestrians has been given a shot. The attempt hasn't really paid off, but you could say that Santurce is one of the Island's few attempts to foster walkability.

Facing an individual transportation model (the automobile), the public transport system is clearly at a disadvantage. This intervention attempts to solve some of the problems we observed in Santurce's Metropolitan Bus Authority (AMA) bus stops along Ponce de León Avenue. The project's idea rose as a result of car tire waste. With this gesture we reverse the roles, while we use one of the automobiles' own products to work against it. These problems take place in bus stops, both at an urban scale (macro) and a user experience level (micro). Because of the high levels of car tire waste in the Island, we decided to use this as a building material. The intervention consisted in assembling modules made up of car tires, in order to create pieces aimed at solving the problems we identified at the bus stops. When analyzing bus stops from a user experience point of view, we discovered that automobiles greatly obstruct their use. Having so few parking spaces in the city, automobiles obstruct bus stops and make it difficult to get in and out of buses. With these furniture modules we formed a barrier designed to prevent cars from parking in front of the bus stop. Another problem was the lack of furniture to be used during waiting times. To solve this issue, we made several tire modules to serve as seats.

Estudiantes / Students

Camila Calderón
Tyrene Calvesbert
María Cotarelo
Alexander Cuesta
Ives Enríquez
Nicole Fourquet
Laura Miranda
Gabriela Torres

Mobiliario urbano para las paradas de autobús utilizando llantas desechadas
Urban furniture for the bus stops utilizing old car tires

Ranking Bulls

contratendencias autorregresivas en la educación del arquitecto

por Miguel Rodríguez Casellas

En Puerto Rico, dos tendencias estadísticas definen la frustración de cualquier educador de arquitectura con capacidad para auto-sincerarse. La primera es que cuando más estructura institucional existe en el campo, es también cuando peor arquitectura se produce.

Tres escuelas, dos revistas universitarias, una revista institucional, una revista comercial (o debo decir *infomercial*, por su tono hiperbólico y celebratorio), un programa de radio, una periodista-arquitecta, un colegio de arquitectos, una junta examinadora, una ley reguladora del ejercicio profesional, un proceso de revisión flexible, un programa de educación continuada obligatorio, una bienal, varias oficinas gubernamentales dedicadas a la preservación del patrimonio edificado (tanto en esferas estatales como municipales), millonarios incentivos contributivos para el desarrollo en centros urbanos, agencias gubernamentales dedicadas al urbanismo, asesores del gobernador en urbanismo e infraestructura, mayor acceso a tecnologías de representación, mayor número de profesionales egresados de universidades prestigiosas y, lo más escandaloso, mayor número de arquitectos, entre otras cosas, constituyen el denso entramado institucional de la arquitectura en Puerto Rico.

Quien dude de la evidencia empírica que muestra cómo se perpetúa la mediocridad construida, a pesar del abundante progreso organizacional, que se tome unos minutos y mire a su alrededor. Si el lector es arquitecto, le aclaro de antemano que se abstenga de adjudicarles culpa a los ingenieros porque, si bien es cierto que en Puerto Rico tienen la capacidad legal de fungir como arquitectos sin tener el entrenamiento que los capacite para ello, la verdad es que la mayor parte de esa tragedia visual que deprime y desarticular la esperanza fue orquestada por arquitectos licenciados como usted.

También se advierte de invocar como argumento excusatorio la ocasional belleza del objeto/episodio puntual que, frente a la ausencia de un proyecto de ciudad, queda irremediablemente deslucido. Otras

excusas frecuentes a la hora de evadir responsabilidad son la mala calidad de la construcción, el desinterés social por el diseño, la avaricia del cliente privado, las prisas eleccionarias del cliente público, la tolerada corrupción, entre muchas otras plagas que siempre han estado en sitio.

Frente a esta aguda ausencia de valor, e ignorando a los defensores del subproducto que no temen pasar a la historia como gamberros, es imperativo pasar lista de las faltas y esbozar, sin estridencias mesiánicas, una lista de antídotos desde el ámbito de la universidad, que es el que manejamos.

La segunda tendencia que alimenta la frustración del educador es que gran parte de la obra construida por la generación del *baby boom* ya no existe, va en vías de desaparecer, o ha sido mutilada por el tiempo. Para los que se sentían protegidos por sus ideologizaciones del progreso, apoyadas en las obras contemporáneas a manera de *exhibit* (1970 hasta el presente), les resulta muy difícil aceptar que sus atesorados indicadores de desarrollo sólo podrán ser percibidos en las fotos, tomadas con mucha prisa justo antes del día de la inauguración. Aunque algunos sean conscientes de la destrucción creativa como paso necesario para acomodar al futuro, les cuesta trabajo ser testigos del proceso cuando estaban acostumbrados a experimentarlo como dato periodizado de la historia del modernismo. No pensaban que les tocaría tan cerca. Muchos, incluso, habiendo dedicado una buena parte de sus carreras al evangelio conservacionista, no contaban con que la obsolescencia material y cultural en las obras se daría a tal velocidad (y con tal complicidad), que no habría tiempo para "teologizar" lo que se percibe hoy como una periferia insustancial de obras sin defensores apasionados ni admiradores incondicionales.

Al haber trastocado la memoria con sus ficciones neo-historicistas, adelantaron la creación de un sujeto amnésico; o, dicho en su propia jerga, habiendo impulsado la recuperación de la memoria colectiva, terminaron colectivizando la indiferencia.

Por otro lado, a alguno que otro cínico este hecho podría renovarle

la fe en que vendrán tiempos mejores, al imaginarse convocados a llenar el vacío de la obra desplazada con nuevos sabores de virtuosismo. Sin embargo, la tendencia no ha sido sustituir un objeto de diseño por otro de mayor virtud, sino un empobrecimiento acelerado y consecuente, que se resume en peores materiales, mayor dependencia de procesos derivativos, uso indiscriminado de valores estéticos pre-ratificados y una aún más descuidada mano de obra.

Incluso las dos o tres oficinas que se vanaglorian de su tamaño corporativo—como si se tratara de comparar fallos en un círculo masturbatorio— están construyendo sus peores obras en este preciso instante. Les puedo dar el *tour* cuando gusten.

Ya es un hecho que sostengo sin pedir permiso o perdón a nadie: la gran oficina corporativa no es el tamaño de práctica apropiado para Puerto Rico. Nunca lo ha sido. Constituyen, de hecho, una aberrante imposición del capital/gobierno norteamericano, sin capacidad para responder a lógicas locales, mucho menos negociarlas con la retórica globalista. A estas firmas les sobra tamaño en inversa proporción a la capacidad intelectual. Su poder se basa en el uso de fórmulas indiferenciadas de diseño, ricas en genericidad, pobres en innovación y riesgo. Es una vergüenza tener que ofrecer explicaciones a cada visitante, haya sido entrenado en diseño o no, cada vez que preguntan en tono socarrón por tal o cual edificio, engendros corporativos todos que, para colmo, suelen ocupar espacios de gran prominencia. Basta ya.

A mis colegas de la oficina mediana y pequeña les digo que si necesitan nuevas razones para detestar a las dinosáuricas grandes empresas de diseño, sepan que de los fondos de recuperación de Obama no van a ver ni un centavo. Todo está diseñado para favorecer al gigante y aún estos tienen que buscarse socios externos para meter la mano en el pote. Que nadie se piense que este dinero en bloque va a salvar al gremio de su quiebra económica. Es, en todo caso, la quiebra de creatividad y capacidad transformadora, radicada décadas atrás frente al tribunal de

la mirada pública, la que nos interesa aquí.

Según va llegando la hora de los relevos generacionales hay que empezar a hablar de las cosas por su nombre. Quien no tuvo ética a la hora de asegurar calidad y pertinencia en su carrera, que no venga a imponer restricciones a las generaciones que están obligadas a juzgar su trabajo. Agradezcan que algunos van a ser considerados, pues es mucha la obra que merece ser olvidada en silencio bajo un manto de deferente indiferencia. Yo ellos bajaba el tono eufórico y encontraba una voz conciliadora, cautelosa incluso. Lo que sea que facilite el acto de reflexión.

Habiéndose admitido que ni la sobreestimada esfera federal ofrece un modelo de rescate para la disciplina de la arquitectura en estos momentos, particularmente para el pequeño y mediano postor, y asumido el discurso de crisis —económica, ambiental y social— que estriñe la creatividad y enlodota todo esfuerzo con profecías de fracaso autoejecutables, voy a permitirme enterrar, de una vez por todas, la supremacía norteamericana contra la cual insistimos en vernos al espejo en Puerto Rico. Que conste que aún con la memoria fresca del reciente proceso de acreditación, donde la *National Architectural Accrediting Board* validó el trabajo de ARQPOLI con elegantes elogios, no voy ahora a abrazar incondicionalmente el modelo del norte sólo porque el mismo se inclina a favorecernos.

La realidad es que un gran número de los comentarios que verteré aquí se basan en la gran nube de inseguridad que cubre a los propios organismos gremiales de la Gran Norteamérica. El candor con el que se confiesan en estos días, sabiendo uno que es pasajero, no deja de entusiasmarme. Lo que se ha visto por décadas desde unas gradas solitarias, hoy se experimenta junto a una audiencia monumental. La caída ha sido grande y estrepitosa.

Para mi sorpresa, los norteamericanos y sus incondicionales en Puerto Rico no han podido deshacerse del culto al positivismo científico que les hace creer en los rangos de individuos, ciudades, escuelas, universidades e instituciones, aún cuando el mundo se les vino abajo. Ellos de verdad se creen toda esa excreta metodológica que organiza al universo en estricto orden jerárquico. Aún en tiempos que demandan revisión de paradigmas, en lugar de reajustes cosméticos a sistemas de clasificación, se aferran a lo conocido como a un clavo caliente. De hecho, acaba de salir

el ranking report de universidades y adivinen qué, Cornell y Harvard se reparten los primeros lugares en bachillerato y maestría, respectivamente.

Este asunto del ranking merece análisis porque parte de dos premisas muy norteamericanas, una es que la inversión de dinero por cabeza es un índice confiable de calidad y dos, que la colocación de arquitectos en la industria, particularmente en el establishment corporativo, o en el circuito de premiaciones, es sinónimo de excelencia. Resulta curioso que las últimas ediciones del premio Pritzker se inclinan a cuestionar ambas premisas. la del dinero y la del *McPractice*, con toda la ironía que representa esto vieniendo de una institución que vive de manufacturar prestigio.

El ranking es un recurso galvanizador del *status quo*, toda vez que se alimenta de un sistema que valida el éxito a partir de unas variables inmutables. Tanto el validador como el validado se necesitan mutuamente, asíéndose a un ritual de ratificación que deja poco espacio para el cuestionamiento serio. En áreas de macroeconomía la tendencia es atacar este recurso reductivo desde varios flancos, siendo el más obvio las grandes áreas de exclusión que promueven los actuales indicadores de éxito y desarrollo. Lo peor es que existe un silencio cómplice entre los beneficiados por este sistema que, al juntarlo al clima de pusilanimidad ideológica que han adoptado los arquitectos desde la década de los ochenta, impide el desarrollo de nuevas posturas. La autoregresión es el rasgo dominante tanto en la educación de arquitectura, como en el andamiaje institucional que regula su práctica en los Estados Unidos. Toda diferenciación es cosmética, toda evolución es ilusoria. El verdadero objetivo es preservarle a la profesión una estructura de exclusiones y privilegios, esa es la tendencia, que deviene en “contratendencia” cuando es vista contra la amplitud del contexto internacional.

Resulta inexplicable que, frente a una crisis de legitimidad, se refuercen los mecanismos de protección antes que liberar las estructuras, que es la ruta que debe seguirse cuando se enfrenta una falla sistémica. Conservar lo ya destruido no tiene base lógica y aferrarse a ello es fomentar la locura. Es una pena que la hegemonía de los *Tios Tom* en Puerto Rico nos mantenga atados a esta tergiversación de la disciplina.

El panorama contemporáneo en ningún campo apunta a repetir

modelos o a consolidar prácticas, si acaso a desbancarlas, revolucionarlas y/o subvertirlas. Quienes eduquen hoy para crear fieles lacayos de intereses económicos que fracasaron frente a los ojos atónitos del mundo, les están robando dinero y tiempo a sus estudiantes. Estos no son tiempos de confirmación de viejas certezas. Tampoco es momento para perpetuar el abusado ardido de disfrazar de innovación formal, con exóticas luces de *rendering* virtual, el conservadurismo extendido de la profesión y el desapego ideológico y ético que ha sido asumido cual axioma venturiano del tipo *it is almost alright*. Lo dijo nuestro profesor en ARQPOLI, el sociólogo urbano Juan Carlos Rivera, y se lo tomo prestado aquí para repetirlo: hay que repolitizar la profesión de la arquitectura. Eso o morir.

Como no nos interesa morir aún, salvo bien vestido y con las botas puestas, esbozaremos aquí algunas recomendaciones para combatir la contratendencia autoregresiva que perpetúa las bases de un modelo educativo seriamente averiado mientras refresca el espejismo de progreso y desarrollo cultural. Aquí las incluyo enumeradas, como les gusta a mis conciudadanos del Norte y a sus seguidores en Puerto Rico, que son mis queridos compatriotas:

1. Descartén la condescendencia paternalista. Si algo se detesta de los mensajes de decanos y administradores, es el triunfalismo proselitista. Mirar para arriba, en búsqueda de convencimientos, es reiterar el arcaico patriarcalismo que demanda ser extirpado de todo el tejido social. El primer punto de una agenda educativa es aclararle a todo nuevo candidato, y a sus padres, si aún no se ha dado el ineludible destete, que nadie en la facultad, incluyendo al decano, aspira a convertirse en padre sustituto. Con ello se admite que no hay proyecto de clonación narcisista en mente, que no hay pasado glorioso a ser recuperado en el presente, ni verdad o metodología absoluta a ser ratificada en el salón de clases.

2. Desistan de hacerles la venta a los proveedores de softwares, tecnología y gadgets. La vida colonial en tiempos de resaca poscolonial fomenta el apego feticista a tecnologías de todo tipo. Mientras más real y palpable sea el atraso —de la región, de la ciudad, del individuo— con más fervor se anunciarán las virtudes de cualquier nuevo follón en el modo de producción/reproducción del capital.

Eso incluye las rúbricas demagógicas que usualmente acompañan al invento, que por lo general contienen una advertencia de cambio impostergable capaz de aterrorizar al que comienza a sentirse viejo e irrelevante. El trabajo sucio de venderle el inventario a otro no debe ser realizado por profesores. Nos toca, si acaso, fomentar el juicio y la experimentación crítica de cualquier nueva evolución tecnológica.

3. Entierren la rúbrica anti-intelectual que algunos pensadores del mundillo académico de la costa este de los Estados Unidos promueven con empeños tales como la postura “post-crítica”, la ambigüedad ideológica (siempre acomodaticia), y la ausencia de un discurso de resistencia. No se trata de volver al confort marxista, eso está claro, pero reducir estudios doctorales en arquitectura a una confirmación de su constreñida historiografía, que es lo que adviene a una deliberada renuncia de la actividad crítica, es razón suficiente para forzarlos a devolverles el dinero a las viudas que financiaron sus programas.

4. Restauren el rol académico del decano, (¡Por el amor de Dios!). Poner al decano a recaudar fondos para la escuela, peor aún, contratarlo a base de sus redes sociales de amigos y prospectos donantes es quizás el rasgo más escandaloso del mundo académico en Norteamérica. Jamás se ha visto tan contaminada de intenciones la agenda de una escuela cuando sus directivos tienen los ojos puestos en los bolsillos de potenciales auspiciadores, midiendo el alcance de sus palabras y el tipo de actividad, mensaje y proyecto que circula por el salón de clases. Vainilla no es un sabor admisible en las aulas.

5. Salven al material —natural o sintético, da igual— de la creciente virtualización de la experiencia arquitectónica. El desapego al material tiene dos vertientes, la que se desvive por tecnologías de producción digital, sin pasar juicio sobre sus efectos en el modo de producción social; y la que reduce la representación arquitectónica a un videojuego de seducciones bidimensionales. El puente entre la mano y la computadora, tan trillado en la discusión de los primeros años de educación en arquitectura, tiene pertinencia en la exploración ética y formal del material, así como en su ensamblaje constructivo. Rescatar la relación entre labor, materia prima y lugar, triada indispensable de la primera revolución

industrial, venida a menos posteriormente con la supremacía contemporánea de la mercancía intangible sobre el objeto, merece ser replanteada con los ajustes que requiera al medio local. No se descarta aquí evaluar prácticas de otros lugares, pero hay mucha más necesidad de desarrollar tecnología nativa, que de adaptar incondicionalmente y sin garantías los experimentos del otro.

Aquí ni siquiera contamos con el insumo del diseño industrial, cuya producción es mínima en Puerto Rico y casi siempre en clave artesanal, que trata de simular formas de producción mecánicas y/o digitales. En esto las escuelas tenemos que tomar la iniciativa y persuadir convincentemente a nuestros presidentes, hasta que entiendan que R&D no es asunto exclusivo de las ciencias aplicadas o de la industria de la salud.

6. Olvídense de la noción nativista del contexto. Aún en el apogeo ochentoso del contextualismo mimético, dominado por rúbricas tales como la “reinterpretación del lugar” o la “recuperación de la memoria histórica”, el contexto nunca fue visto en toda su extensa pluralidad. La aversión del posmodernismo a las metanarrativas de las Ciencias Sociales y el desprestigio de la planificación urbana, hicieron obviar muchos desarrollos en tecnologías de medición y teorías de interpretación en estos campos que, junto a los instrumentos del postestructuralismo, pudieron haber adelantado audaces reconfiguraciones del lugar, sin las urgencias neonacionales que procuraban una reiteración incondicional de sus premisas históricas, tan falsas y narrativizadas como cualquier otra pieza de la imaginación. Hay que repasar los instrumentos de disciplinas que han estado fuera del radar de la arquitectura, aunque sea a través de un acto de apropiación retroactiva.

7. La fiesta neo-modernista se acabó. Tom Ford ya no vende *Gucci* con una casa diseñada por Richard Neutra como telón de fondo. Tom Ford ahora se dedica a hacer cine del tipo introspectivo y existencialista. Si se quiere conectar con el futuro, hay que acabar de descifrar las implicaciones del pasado reciente y éste no se define a partir de la tradición del modernismo, sea heroico o tardío, sino a partir de su desgarre temático e ideológico y las alternancias posmodernas de rúbricas, modas, subjetividades, encuadres historiográficos y posicionamientos conceptuales que

sobrevinieron a su deceso. Mientras no se meta mano a ese caudal de conocimiento, por miedo a la inmediatez o a las callosidades que pueda levantar sobre sus protagonistas, continuará la dependencia histórica a modos y fórmulas de visualidad presentista divulgadas por el mercado internacional de imágenes arquitectónicas.

8. Abran las escuelas a una multiplicidad de talentos y personalidades. Seguro que la aptitud para el diseño es importante si se va a intervenir en el desmadre heredado, pero la insistencia *homo-universalista* excluye áreas de competencia que raras veces vienen en el mismo contenedor del arquitecto-diseñador. En todo caso, el elemento común que debe encontrarse en toda esta diversidad de personalidades que aspira a convertirse en arquitecto es la capacidad para manejar las contradicciones que, irremediablemente, surgen entre múltiples variables con rapidez, creatividad y aplomo. La nuestra es una disciplina del intelecto que tiene un espacio de manifestación visual importante, pero no absoluto.

9. Abracen el hedonismo como rúbrica de servicio. Lo de los arquitectos es pasarla bien y hacer que otros la pasen aún mejor. Es gestionar calidad sobre cualquier demanda del pragmatismo. Si eso no está ocurriendo, están fallándole a su responsabilidad social. A diferencia del médico, que capitaliza en la enfermedad sin preocuparse por la prevención, o del licenciado en derecho, que capitaliza fungiendo como agente del caos, a los arquitectos no les conviene acostumbrar el ojo del público a la falta de calidad. Llega el momento en que la fealdad se normaliza, y no hay ojo entrenado, por más relativista y plural que sea, que pueda enderezar un mundo colapsado sobre sí mismo por el peso de la dejadez. La belleza importa, y el gozo social derivado de ella tiene que ser el objetivo de toda agenda de redistribución. Marx miraba a la riqueza; toca ahora mirar al placer.

10. Aborden la dimensión cultural de la causa verde. Mientras el ambientalismo continúa demonizando a la ciudad, o promoviendo las virtudes de la autosuficiencia en el campo, poco avanzará este importante movimiento social. Si en algún renglón se han sentido las insuficiencias de la postura apolítica del arquitecto es precisamente en el manejo del asunto del calentamiento global. El modelo

americano aquí es el peor a emular. Mientras ellos no quieran revisar los perniciosos efectos de su proyecto cultural aglutinador más importante —el sueño americano— nada demasiado serio se hará de cara a una solución. La discusión tiene que empezar por las prácticas sobre el territorio, lo cual lleva al corazón ideológico de la gran nación y su tergiversada concepción de la libertad individual, sumada a su aversión neurótica, a cualquier forma de colectivismo. Hacer del calentamiento global un asunto de prótesis tecnológicas a ser adquiridas por el comprador privado es un burdo guiño de ojo al mercado. Pararse frente al Congreso a construir prototipos “sustentables” de viviendas unifamiliares, en lugar de demandar multitudinariamente un cambio en las políticas que regulan el suelo y los recursos naturales, así como los turbios manejos del aparato militar-industrial, es parodiar la causa misma del ambientalismo. Si de verdad interesa atajar el problema, habrá que reconfigurar el céso consumista, dado que inhibirlo es imposible en este clima político. En eso, los arquitectos/diseñadores, si aún se autodefinen como peritos en crear escenarios de placer, deberían tener la voz cantante. Lamentablemente, es más común verlos hacerse pasar por tecnólogos, cuando el problema que tienen al frente tiene una importante dimensión cultural. Esta payasada ya se le está haciendo evidente al público.

Cierro esta diatriba con una última advertencia. Los tiempos requieren hacer las pases con la estética de lo incompleto, lo irregular y lo indeterminado. Sistematizar la belleza del accidente no es una opción entre muchas, es la única opción posible de cara al reguero de este otro fin de siglo. A fin de cuentas, el orden no ha sido viable ni en los más protegidos páramos de controles de acceso. Por otro lado, la idea de un solo mecanismo sistematizador es igual de objetable por inconsecuente y romántica. Aún así, de lo que nadie podrá escapar es de la materia prima disponible para producir el acto sistematizador, por más parcial que éste sea. Esa materia prima la constituye el descalabro, la mezcla descuidada de referentes y la incoherencia institucionalizada en el tejido socio-cultural. Cualquier orden propuesto tendrá que lidiar con estos ingredientes. Una pena que con tanta letanía *cornelliana*, se haya colado tan poco aquí del cinismo corrosivo de Colin Rowe, que daba espacio a una forma de manierismo contemporáneo

determinado por el momento histórico. No hay voz más relevante hoy que la de sus proféticas palabras en torno a la fragmentación negociada como último recurso legal, moral, político, estético y ético dentro de un escenario de democracia representativa. Que el pensamiento de Rowe, Venturi, Scott-Brown y aún del desencantado Tafuri, por mencionar a algunos, haya culminado en un (*baby*) boom de arquitectura desecharable, no es razón para pensar que la segunda mitad del siglo veinte no deba buscar en estos pensadores alternativas para la segunda década de un siglo que ha acumulado más fracasos en su primer decenio que cien años de pasado reciente. Las posturas de estos autores, que en su momento parecían irreconciliables entre sí, hoy apuntan a una misma dirección, que es aceptar el espacio de disminuida autoridad del arquitecto sin ceder voluntad a falsas hegemonías o presiones de grupo, pero más importante aún, canalizando la resistencia a través del episodio local frente a la imposibilidad, e indesabilidad, de articular un plan totalizador.

El haber relegado las vertientes más sagaces de este pensamiento a las trampas de estilo y a la falsa radicalidad atribuida a la innovación formal, ha consolidado los propios organismos institucionales que pretendían ser radicalizados. Así se alejó precariamente la práctica de la experimentación teórica, al punto de que hoy se extraña una disciplina de la arquitectura frente a las trivialidades de su ejercicio profesional. Esa ventaja que representaba contratar a un arquitecto, en términos de garantía de calidad y pertinencia cultural, se ha vuelto exigua, despreciable, como diría mi maestro de estructuras.

Asirse al futuro es tomar la olla de agua hirviendo sin agarraderas. La educación, cuando es buena, no es bálsamo enajenador de malestares, sino un proceso intensificador de los humores y calores del momento histórico. Repensar la educación del arquitecto no es cuestión de escoger entre *cortoplacismo* o *largo-placismo*, ni de asegurarse tal o cual mercancía honorable en un libro de historia, o encontrar lugar en el árbol genealógico que pretende explicar el presente; tampoco es entregarse amoralmente al cambio tecnológico, mucho menos cederle autoridad al complaciente peso pesado del ranking institucional. Se trata de hablar y actuar con sinceridad, tolerando la crudeza, que de todos los

males es el menor. Se trata también de resistir las fuerzas autoregresivas que articulan la ilusión del cambio y refuerzan una forma de inmovilidad enraizada en el beneficio que obtienen unos pocos, que es lo verdaderamente insostenible de la contratendencia en Norteamérica.|||||

Intersecciones urbanas. Salvador Novo y Mario Pani

entre la autobiografía clandestina y la arquitectura utópica del multifamiliar

por Juan G. Gelpí

Hasta la década de los setenta, se solía excluir al cronista urbano, poeta y ensayista mexicano Salvador Novo (1904-1974) de las antologías y las historias de la literatura mexicana o hispanoamericana o se lo incluía de manera muy parcial. Carlos Monsiváis (1938-2010), otro cronista y crítico cultural de igual relevancia, le ha dedicado varios ensayos y crónicas con el fin de contrarrestar esa exclusión. Monsiváis lee a Novo en contra de la corriente, enfrentándose a las representaciones estereotipadas de este escritor que se llevaron a cabo tanto en la escritura, como en algunas obras de los muralistas mexicanos.

El esfuerzo por rescatar a Novo que realiza Monsiváis se relaciona con el tipo de escritura que han cultivado estos dos escritores mexicanos. Se los considera los exponentes más destacados del género híbrido de la crónica urbana en México y ambos han explorado la complejidad de la capital mexicana en obras que se encuentran entre los textos más desafiantes de la prosa de no ficción de América Latina. Publicada, por lo general, inicialmente en periódicos y revistas, la crónica urbana es un tipo de escritura cuyo sujeto presenta su percepción sobre una variedad de fenómenos e incidentes de la vida contemporánea de la ciudad. Un motivo recurrente de este tipo de texto es el paseo por la ciudad. En el subgrupo de cronistas constituido por Novo, Monsiváis y José Joaquín Blanco, el género exhibe la inscripción de una percepción homoerótica de la ciudad. Esta modalidad constituye la corriente alterna de un género literario más establecido que, a lo largo de su historia, ha tenido una clara dimensión masculinista: el ensayo culturalista de José Vasconcelos, Samuel Ramos y Octavio Paz.

Entre las figuras no ejemplares a las cuales les dedica el libro, Monsiváis destaca la vida y obra cultural y literaria de su precursor Salvador Novo en su volumen de crónicas *Amor perdido*, publicado en 1977. La lectura de Monsiváis alterna consideraciones acerca del crecimiento y la transformación de la Ciudad de México con una discusión acerca de los cambios por los

cuales atravesó el propio Novo. Para alguien como Monsiváis, a quien se identifica con una izquierda no dogmática, leer a Novo puede ser un desafío, ya que Novo viene de un sector medio que disfrutó de ciertos privilegios durante la dictadura de Porfirio Díaz y se sintió destrozado por la violencia del proceso revolucionario, un fenómeno que escogió representar como una pesadilla, o como la llegada de la barbarie o el salvajismo. Monsiváis no se propone esquivar este aspecto conservador que late en los textos de su precursor. Con todo, en este texto Novo surge como una figura capaz de romper con las normas sociales que se establecieron y se defendieron en el mundo del cual proviene. En las décadas de los veinte y treinta, cuando se lo atacó y ridiculizó por su diferencia sexual, Novo decidió no negar su homosexualidad y responder de manera agresiva construyendo textos satíricos dedicados a quienes, como los muralistas mexicanos, lo ridiculizaron o insultaron.

Narra también Monsiváis el vínculo que existió entre el *status quo* desarrollista de los años cuarenta y el modo en que la persecución que había sufrido eventualmente produjo un deseo en Novo de agradar a los sectores poderosos de la sociedad mexicana. Sin embargo, a la vez que expone la historia de las limitaciones ideológicas de su precursor, Monsiváis reconoce las contribuciones de Novo al desarrollo del periodismo y de la literatura mexicana. Novo trasciende la representación de la ciudad colonial, que a menudo preferían los escritores de principios del siglo XX, y decide representar una ciudad del presente. Igualmente notables resultan las inclinaciones autobiográficas de Novo, su empleo flexible del lenguaje y el dominio de la ironía.

En las próximas décadas, Novo reaparece en los textos de Monsiváis, no sólo como objeto de estudio, sino también como escritor cuya exclusión del canon mexicano se propone corregir, ya bien sea publicando textos importantes que se encuentran agotados, o divulgando otras obras que se habían difundido parcialmente. El primer

caso corresponde a una reedición de 1992 de *Nueva grandeza mexicana*, la crónica-ensayo de mayor relevancia de Novo que Monsiváis acompaña de un prólogo.

La capacidad que tuvo Novo de alterar la historia de la prosa de no ficción en México no se puede desligar de su posición marginal y escéptica ante los discursos dominantes de los veinte y los treinta, por ejemplo, el nacionalismo cultural y político. Mary Kendall Long resalta el uso de la máscara del diletante como un claro desafío al arielismo propugnado por José Enrique Rodó, y el empleo irreverente de la erudición en la prosa de Novo como una práctica que desafía el concepto normativo de cultura defendido, entre otros, por Pedro Henríquez Ureña, maestro de Novo. En otro texto, señala que los ensayos de Novo de la década de los veinte difieren igualmente de la concepción totalizadora del ensayo de José Vasconcelos (Gelpí 2002), con quien colaboró Henríquez Ureña en un momento dado.

En 1998, Monsiváis publica una versión completa y un prólogo extenso a *La estatua de sal*, una autobiografía erótica de Novo, cuya narrativa abarca los años de la niñez, la adolescencia y la temprana edad adulta. Algunos pasajes de este libro, que permanece inédito en vida de Novo, se habían dado a conocer en la década de los setenta en la revista *Política sexual*, órgano del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. *La estatua de sal* narra los aspectos irreverentes sobre la obra y la autofiguración, o representación de Novo, que Monsiváis había celebrado en *Amor perdido*. A pesar de que alude a momentos previos de su vida, esta autobiografía se escribe en 1945, un año antes de que su libro *Nueva grandeza mexicana* ganara un certamen auspiciado por el gobierno de la capital mexicana. Muy a diferencia de lo que se transparenta en el texto premiado, la autobiografía presenta un sujeto urbano en cuya vida abundan las situaciones conflictivas. En el texto premiado, el deseo homoerótico se sugiere de manera un tanto vaga en pasajes en los cuales el sujeto establece una alianza simbólica con

el "joven" estado mexicano desarrollista. Allí el Estado obra, de manera metafórica, como un joven (atractivo, sensual) cuya protección el sujeto necesita obtener. En el momento en que se escribió, *La estatua de sal* tenía cierto carácter clandestino que se traduce en la propia articulación textual. La protección y la estabilidad que se desprenden del proyecto oficial y contigo, *Nuevagrandezamexicana*, están ausentes en esta autobiografía. Se trata, más bien, de un texto en el que proliferan los sucesos teñidos por el peligro y la vulnerabilidad. Marcado por distintas formas de la transgresión, el texto autobiográfico trata sobre diversas intersecciones urbanas. Luego de pasar buena parte de la infancia en la provincia, el joven Salvador se traslada con su familia a la capital, y allí se inicia desde muy joven un aprendizaje bastante severo fuera de su casa, así como en las instituciones educativas en las cuales se forma. Alternan aquí el proceso retrospectivo de toda autobiografía con una representación de los frecuentes encuentros eróticos en el emergente gueto homosexual de la Ciudad de México. Tanto en la escuela como en la ciudad, el joven Novo transgrede los límites impuestos por su familia, su clase social (la clase media favorecedora de la dictadura de Porfirio Díaz) y su educación.

Las transgresiones ya se habían producido incluso desde el período anterior a la mudanza a la capital, por ejemplo, en su práctica de cierto travestismo o al acompañar a las criadas al otro espacio social en el cual se reúnen los pelados (hombres de los sectores populares). Al trasladarse a la Ciudad de México, sólo se incrementa en el Novo adolescente lo que existía anteriormente. Se encuentra y se cruza con una diversidad de hombres cuya extracción social es muy variada. Toda esa actividad erótica no convencional se sugiere en uno de los primeros pasajes en que Novo caracteriza a la capital: "Entre la escuela y la casa, se extendía, larga, la seductora, desconocida ciudad, convocándome a recorrerla, a sentir en ella el disfrute de mi inédita libertad" (76). *La estatua de sal* nos obliga a leer otra autofiguración en la cual el joven Salvador se desplaza de manera continua y compulsiva entre dos grandes zonas urbanas: por un lado, los espacios interiores de apartamentos tipo estudio (ubicados en las azoteas de los edificios y alquilados por homosexuales para facilitar sus reuniones y encuentros eróticos clandestinos) y, por el otro, las calles de la emergente ciudad moderna. Tanto en

el interior como en el exterior urbano, el placer se cruza con la posibilidad del conflicto. Luego de visitar varios estudios, el joven Salvador decide alquilar uno en compañía del escritor Xavier Villaurrutia y su amante. No deja de ser significativo que el edificio en cuya azotea se halla el estudio seleccionado sea una estructura que alberga despachos en horario diurno (105). Se trata, entonces, de superponer las actividades homoeróticas transgresoras al espacio que alberga y facilita la rutina de trabajo de la ciudad moderna: al uso oficial de la estructura arquitectónica se añade el empleo erótico, clandestino y nocturno de ese espacio. No menos importante resulta el lugar en el que se encuentra este edificio, en la "...esquina de Onceles con Argentina..." (105): en pleno Centro Histórico, muy cerca no sólo de la Catedral Metropolitana, sino también del Zócalo, o Plaza de la Constitución; plaza que, por su gran proximidad con el Palacio Nacional, ha sido, a lo largo de la historia, el centro político, cultural e histórico de la capital mexicana. Por lo tanto, en un espacio muy cercano a los ámbitos oficiales del Estado y la nación mexicanos, se afirman las prácticas eróticas transgresoras de esta autobiografía: se instala la transgresión erótica en los espacios cercanos a la arquitectura oficial.

Los cruces e intersecciones que caracterizan esta autobiografía homoerótica secreta también están presentes en un plano más metafórico del texto. *La estatua de sal* vuelve, en varias ocasiones, sobre la imagen de la herida, tanto física como emocional. Algunas heridas las causan los otros hombres, en tanto que otras se las inflige el propio Salvador. A pesar de que inicialmente se distancia de ellos, el uso casi obsesivo de ciertos términos psicoanalíticos —en particular, las nociones de trauma, narcisismo y complejo de inferioridad— ayuda al Novo que escribe en 1945, y ya tiene poco más de cuarenta años, cuando intenta interpretar su conducta y descifrar las motivaciones del comportamiento ajeno. En un artículo sobre Jorge Cuesta, un escritor que pertenece al mismo grupo de Novo, Robert McKee Irwin sugiere de manera convincente que la presencia de la homofobia en México durante la primera mitad del siglo XX se vio muy influida por la diseminación del discurso psicoanalítico. Por otro lado, Héctor Domínguez Rubalcava relaciona la presencia del psicoanálisis en el texto con la compleja temática de la abyección. (137-146). Las innegables transgresiones que recorren *La*

estatua de sal se encuentran atravesadas por una homofobia internalizada que también está presente en el texto. El título que escoge Novo para su autobiografía remite precisamente a una escena bíblica en la cual la transgresión desemboca en un castigo.

La base pre-literaria de esta autobiografía pasa por la diversidad de transformaciones por las cuales atraviesa la capital mexicana en la primera mitad del siglo XX. Muchos de los sucesos evocados en ella dialogan con la ciudad que se va modernizando ya desde la década del veinte y cuya diversidad social, cultural y sexual expone con acierto el historiador francés Serge Gruzinski. En el marco de una secularización de la vida pública que ya venía produciéndose desde inicios del siglo XX, se da un desarrollo considerable del cine, la radio y la industria del disco. La vida nocturna posrevolucionaria se ve muy marcada, entre otros ritmos, por la presencia del tango, el bolero, el foxtrot y el danzón (Gruzinski 496) y por una pluralidad de espacios nocturnos, entre los cuales se destacan el Salón México, inaugurado en 1920, y una diversidad de burdeles. En uno de ellos se inicia el pianista y compositor Agustín Lara, quien más tarde habría de convertirse en el autor de boleros más destacado de México. Existía, por lo tanto, lo que Gruzinski denomina la ciudad clandestina, en la cual la prostitución aumenta en la medida en que los habitantes de la ciudad se apartan del dominio del catolicismo y los prejuicios de la larga dictadura de Porfirio Díaz, que se extiende desde 1876 hasta 1910. En lo que toca a una cultura homosexual emergente que se ubica en el Centro Histórico de la capital, Gruzinski subraya la existencia de lugares de encuentro entre homosexuales que a veces podían transformarse en ámbitos de la prostitución masculina.

El sector homosexual estaba más acotado, pero se resistía a las persecuciones policiales. La calle Madero —en ese entonces Plateros— servía como punto de encuentro a los amantes de un día y a los jóvenes que vendían su adolescencia (Gruzinski 500).

Por cierto, la autobiografía clandestina de Novo no incurre en eufemismos a la hora de representar varios de estos aspectos, igualmente "ocultos", de la capital mexicana de la década del veinte.

Curiosa resulta la cercanía histórica del momento en que se escribe este texto autobiográfico y urbano de Novo y un

proyecto arquitectónico que se desarrolla en la Ciudad de México a partir de 1947 y cuya construcción culmina en 1949. Me refiero al primer multifamiliar que se construyó en la capital mexicana y uno de los primeros de América Latina: la Unidad Habitacional Presidente Alemán, situado en las Avenidas Coyoacán y Félix Cuevas, en la Colonia del Valle y a cierta distancia del Centro Histórico. Este proyecto estuvo a cargo de Mario Pani (1911-1993), egresado de la Escuela de Bellas Artes de París en 1934, en la década en que ya se había dado a conocer la obra fundamental de Le Corbusier. La arquitectura de Pani —colaborador del Estado desarrollista y, más tarde, socio de negocios del Presidente Miguel Alemán— supone un intento de racionalizar u ordenar el crecimiento de la Ciudad de México. Según Louise Noelle Mereles, “[o]tra de las preocupaciones de Pani era la racionalización del crecimiento urbano” (181). La concentración de vivienda que suponen los multifamiliares y unidades habitacionales constituye una práctica artística funcional, aliada a los intereses del Estado. Este primer multifamiliar consta de un total de 1,080 unidades o apartamentos. Inicialmente se edifica para albergar a empleados del Estado y sus familias. En este caso, como bien advierte Adrià, Pani sigue el modelo de Le Corbusier de La Ciudad Radiante (17).

Sobre el Multifamiliar, o Centro Urbano Presidente Alemán, se escribe en varios artículos que figuran en la revista *Arquitectura/Méjico*, publicación que dirigió el propio arquitecto Pani desde fines de los años treinta y que publicó más de cien números a lo largo de cuarenta años. En el número de mayo de 1950, se incluye un artículo del escritor venezolano Mariano Picón Salas en el cual se respalda con gran entusiasmo el multifamiliar. La nueva distribución de seres humanos que se logrará con esas estructuras permitirá “racionalizar un poco la organización doméstica” (54). En un texto de Antenor Acevedo Escobedo, de 1951, se destaca —recurriendo a una serie de tópicos de la armonía y la concordia— la grata sociabilidad de quienes habitan en esta especie de utopía residencial dirigida a la institución familiar, precisamente uno de los grupos que se somete a cuestionamiento, de manera explícita o velada, en la autobiografía de Novo:

...el vivir en cercanía con otras personas no implica desdoro alguno para la condición

humana, pues antes bien esa circunstancia despierta y afina una norma consubstancial a los entes civilizados, sociables por excelencia (181, subrayado por el autor).

Apenas el Multifamiliar estuvo en condiciones de acoger a los primeros inquilinos, seleccionados de entre aquellos servidores del Estado cuyos sueldos bajos pudieran aumentar su rendimiento gracias al arbitrio indirecto de pagar un alquiler módico, bastantes familias que a lo mejor iban con prevenciones vieron mejorado de un día para otro su ámbito de vida (183, subrayado por el autor).

Durante el proceso de construcción de la unidad, el propio arquitecto Pani había declarado en una entrevista que “[e]stos edificios multifamiliares de máxima concentración tendrán un ambiente de sociabilidad intensa...” (Gómez Mayorga 73).

Al decir de José Miguel García Cortés, en ese tipo de utopía arquitectónica, la torre o rascacielos constituye una metáfora privilegiada de la ciudad viril que se articula a partir de la mirada y el control social (20). En el México moderno, esas estructuras arquitectónicas dirigidas a formar a ciudadanos “sociables” y “civilizados”, se cruzaron con las prácticas cotidianas de grupos marginados que disfrutaron de manera muy limitada de la armonía provista por el Estado desarrollista. Por los márgenes de esta utopía arquitectónica defendida por el poder estatal, habían circulado en fecha reciente cuerpos y escrituras disidentes que matizaban a diario las pretensiones normativas del joven Estado. La intersección urbana que trazan estas dos prácticas significantes del México moderno —una visible y monumental y la otra, clandestina y autocensurada—, así lo sugiere.

1. En 1946, un año antes de iniciarse este proyecto, Pani publica en su revista un proyecto de urbanismo que, a pesar de no haberse construido, delata un claro deseo de intervenir en la Ciudad de México: el Crucero Reforma-Insurgente, mediante el cual propone crear un nuevo centro para la capital en la intersección de sus dos avenidas de mayor importancia.

2. Agradezco la ayuda que me brindó el personal de la Biblioteca Lino Picaseño de la Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México, en el verano de 2002. Allí pude consultar, entre otras fuentes bibliográficas, la revista de Mario Pani.

Unidad Habitacional
Presidente Alemán en Ciudad
de México
Foto: Marcelo López Dinardi

“En el México moderno, esas estructuras arquitectónicas dirigidas a formar a ciudadanos ‘sociables’ y ‘civilizados’, se cruzaron con las prácticas cotidianas de grupos marginados que disfrutaron de manera muy limitada de la armonía provista por el Estado desarrollista.”

Referencias / References

- Acevedo Escobedo, Antonio. “La vida en el multifa familiar”. *Arquitectura. México* 33 (marzo de 1951): 181-184.
- Adrià, Miquel. *Mario Pani. La construcción de la modernidad*. México y Barcelona: CONACULTA y Ediciones G. Gili, 2005.
- Domínguez Rubalcava, Héctor. *La modernidad abyecta Formación del discurso homosexual en Hispanoamérica*. Xalapa, Veracruz: Universidad Veracruzana, 2001.
- García Cortés, José Miguel. *Políticas del espacio. Arquitectura, género y control social*. Barcelona: Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, 2006.
- Gelpí, Juan G. “Walking in the Modern City: Subjectivity and Cultural Contacts in the Urban Crónicas of Salvador Novo and Carlos Monsiváis”. *The Contemporary Mexican Chronicle, Theoretical Perspectives on the Liminal Genre*. Eds. Ignacio Corona y Beth Jörgensen. Albany, Nueva York: State University of New York Press, 2002. 201-220.
- Gómez Mayorga, Mauricio. “El problema de la habitación en México: realidad de su solución. Una conversación con el Arquitecto Mario Pani”. *Arquitectura. México* 27 (abril de 1949): 67-74.
- Gruziński, Serge. *La ciudad de México. Una historia*. 1996. Trad. Paula López Caballeros. México: Fondo de Cultura Económica, 2004.
- Irwin, Robert McKee. “The Legend of Jorge Cuesta: The Perils of Alchemy and the Paranoia of Gender”. *Hispanisms and Sexualities*. Eds. Sylvia Molloy y Robert McKee Irwin. Durham: Duke University Press, 1998. 29-53.
- Long, Mary Kendall. “Salvador Novo: 1920-1940. Between the Avant Garde and the Nation”, Tesis doctoral, Universidad de Princeton, 1995.
- Monsiváis, Carlos. “Salvador Novo. Los que tenemos unas manos que no nos pertenecen”. 1977. *Amor perdido*. México: Ediciones Era, 1988.
- Noelle Mereles, Louise. “La arquitectura y el urbanismo de Mario Pani. Creatividad y compromiso”. *Modernidad y arquitectura en México*. Ed. Edgard R. Burian. México y Barcelona: Ediciones G. Gili, 1998, pp. 179-191.
- Novo, Salvador. *La estatua de sal*. Prólogo de Carlos Monsiváis. México: Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, 1998.
- Pani, Mario. “Un nuevo centro de la Ciudad de México. Crucero Reforma-Insurgentes. Proyecto de planificación y zonificación”. *Arquitectura. México* 20 (abril de 1946): 259-268.
- Picón Salas, Mariano. “Vivienda para muchos”. *Arquitectura. México* 31 (mayo de 1950): 53-56.

Mobius Geographies

A Topological Reading of the City and a New Take on Koolhaas' "Atlanta" Essay

by Oscar Oliver Didier

This paper serves as counterpart to an essay published in the first edition of this journal (1). Both efforts strive to critically reassess Rem Koolhaas' writings during one of his most productive and transcending periods, most of which are recapitulated in his 1995 publication; *S,M,L,XL*.

When Rem Koolhaas wrote his essay on Atlanta - a clear extension to his thesis developed in the "Generic City" (1995) - a shift on his stance on discourse occurred. Koolhaas' moved away from his reappraisal of Modernism's banalities to what we would later come to know as post-criticism (in great manner inspired by his concept of "Manhattanism", developed in his book *Delirious New York*, where he praised the capacity of architecture to be informed by new technologies such as the elevator and described the divorce between its performance and appearance). Koolhaas became interested in the city as it happened, not on what it could become, and was convinced that new formal possibilities could arise from an understanding of these complex dynamics. A "projective" outlook rather than a critical one, and a passive rather than a confrontational stance.

The contemporary city had greatly shifted from traditional paradigms of composition, geometry and place making to a vast network of infrastructural connections that adhere to principles of formlessness and expansion. Its outcome was not intentional, but rather a byproduct of an ever expanding territory which had as its underpinnings market forces of economic profitability and speculation. This form of urbanity not only rejected conventional planning wisdom and predispositions, but rather it strived on its complete opposite of uncontrolled, ad-hoc and punctual growth patterns. It is the concept that during the 1990's Rem Koolhaas coined "disurbanism", particularly for its dismissal of urbanity and for its unpremeditated aim at dissolving the city. Yet, like in most of his writings, Rem Koolhaas in his "Atlanta" (1995) essay never assumes a critical stance for that which he is scrutinizing. On the contrary, he sees a possible paradigm in the logics and fluctuations of the market and its spatial repercussions. Like he states, "sometimes it is important to find out what the city is - instead of what it was, or what it should be" (2). Koolhaas merely serves as screenwriter to a script that already has a finale, in this case, the city itself.

However, it is common knowledge today to conclude that capital in itself cannot be the sole driver for urbanity. Architects and urbanists can no longer merely serve as interpreters to market forces. City design has to begin to provide models for resistance and socio-political transformations. In order to achieve an alternate theoretical framework of analysis - and at the same time proposition - a new metaphorical model for the city must be put into play. Just as previous allegorical paradigms have utilized nature, the body or the machine as interpretative form givers to the city, a fresh proactive yet at the same time retroactive metaphorical system must be developed in order to understand the environments which we are working with. That is why this model should incorporate the abstract notions and processes that are so strongly active in the contemporary built environment, but more importantly, learn to reconfigure and question them. It should also be able to shift between the real and the imaginative easily so as to facilitate a reading of the ever changing and volatile urbanity which is taking place. To attain this, the concept of topology will be utilized to reframe the concepts and observations described by Koolhaas in his essay on Atlanta - which are also clearly innate to most of today's cityscapes - in order to reformulate current urban strategies and their relationship to these complex environs.

Topology is a very abstract branch of geometry that describes complex surfaces and the relationship of points along such surfaces (3). Topology is not so much normal Euclidian geometry as it is qualitative geometry. It is a term used to refer to the continuity of space and spatial properties, such as connectivity, that are unchanged after distortions are applied. Problems of inside and outside are the essence of topology which ultimately vanquishes any attempt to demarcate either a station point or origin. In addition, topology occurs in an imagined realm; most of the exercises it seeks to resolve cannot be applied in reality. More so, topological

exercises are boundary-less and capable of infinite extension without self-intersection. Topology is scale-less and does not differentiate elements or objects so easily, on the contrary, for topology a basketball is the same as a ping-pong ball or the same as the earth's globe. All these qualities, of how topology is actually a process and not so much a predetermined form, like Euclidean geometry, are symptomatic to the way contemporary urbanity operates.

Today's cities are more interested in resolving connections and by doing so replicating themselves infinitely (just as Fractal geometry) than actually achieving a recognizable, controlled and predetermined environment. Its accomplices are infrastructure elements like the highway, water sewer and electric lines which help connect independent and isolated points along the built (or unbuilt) landscape. It has no center; hence it has no periphery, hence it has no limits. It instead operates as a network not a tissue, and it is not a reflection of ideologies, but a mirroring and byproduct of market forces (an abstract realm) which strives on capital gain. Architecture has attempted to employ the concept of topology as potential form giver before (4), yet the nature of this work strives on utilizing topology as a theoretical metaphor to understand the contemporary city, not re-build or re-envision it; but instead to develop a retroactive understanding that could serve us as a framework for readjusting, retrofitting and mending our built environment.

Topology as Process and Simulacra

The key to understanding topology is to remember that it is a theoretical exercise; a process and not a product. This is important in understanding the workings of our built environment. An example of one of these exercises is the *Klein bottle* envisioned by Albert Tucker. Nobody will ever see an object of this kind because it exists only in the topologist's imagination. A true *Klein bottle* passes through itself without creating a hole; a physical impossibility (5).

Efficiency of means is another key notion in understanding the processes that take place in a topological exercise. A true topological speculation will try to resolve or achieve an action employing the least amount of material, distance or effort. For example, if two points are given, the most efficient way to connect these two would be with a straight line. Is not this the same methods employed in connecting points or isolated places (enclosed office parks, private shopping malls and gated suburbs) in the contemporary city? An efficiency of means would declare that the way to connect to this other point would be through a line (a highway most certainly) and not a continuation of the tissue, hence, scale or distance is not a problem since "disurbanism" does not employ spatial qualifications, it only adheres to temporal ones. It is not the experience of getting there, but getting there as an end in itself.

We must note as well that both topology and architecture employ the use of graphs and diagrams to resolve the pertinent issues related to the city. Rudimentary topology employs the use of lines, segments and regions in the creation of these drawings. Graphs indicate the possibility of communication, the possibility of going from one space to another, it creates relationships between points (6). Urban form strives today on the concept of the diagram; it is the simplest way of resolving an architectural problem without the unnecessary need of applying ideologies or social-spatial concerns (and one must not forget that contemporary architects too, mostly influenced by Koolhaas himself, utilize and abuse the diagram as a form giver to architecture today).

This is the diagram at its most basic, banal and relentless. One of our tragedies as architects is that we are unable to deal with and find interest in this domain. Somehow, our intelligence is insulted both by the incredible limitations of architectural imagination that the diagram represents, and, in a more anxious way, by the fact that we ourselves have no alternative to provide to it (7).

From the highway to the shopping mall, the spaces of the contemporary city employ the diagram tirelessly as an urbanizing tool; employing repetition, economy of means and temporal instead of spatial qualifications. It could even be associated with real estate

speculation and development. Being in proximity to a highway exit (a line) or a good neighborhood (a point) provides the perfect scenario for a new development to occur.

Sometimes an area becomes suddenly popular. Attractors appear: it might be the proximity of a new, or even a rumored highway, beautiful nature, or comfortable neighborhoods. Attraction is translated in building (8).

In topology every point of an open graph, which is not linked by a segment to the virtual point, represents a space without any communication with the exterior space (9). Hence, an isolated point cannot take part of a topological graph exercise much in the same way that an un-communicated patch of the city cannot take part of the city's network or its real estate speculative process.

Topology, as well, does not employ in the creation of these graphs geographic origins, it is instead space-less and imagined. Contemporary tools for the planning and understanding of the actual city also employ these non-geographical devices. Demographic information, personal income and other informational tools are utilized in the new mappings of cities. Like Koolhaas suggests; "Nollie wouldn't even know where to begin."

Instead, the manifestation of the powers that configure the city has shifted from the outwardly visible to the invisible - that is, the city is not rendered through composition, gravity, form, or material, as much as it is through demographics and economic performance. Indeed, the idea of what constitutes a cartography of the late twentieth-century city has changed so fundamentally as to require a drastic evolutionary leap in the way the city is imagined: this is why the computer-based Geographic Information Systems (GIS) is so rapidly becoming the standard by which the city is spatially understood. The repercussions of this technology are simply this: no longer is the city visualized or composed as much as it is empirically computed (10).

The lines and contours of the new representational apparatuses of the city are dissociated to their former meanings in topography. These lines now represent market income and spending levels of the population. A topological reading of

the city instead of a topographical one. In Geographic Information Systems (GIS) the term topology is even used to refer to the continuity of space and the spatial properties associated to it, such as connectivity. It is the way in which geographical elements are linked together. This proves useful in GIS because some spatial modeling operations do not require coordinates, only (as the program refers to it) topological information.

Just as relevant is the fact that urban form is sustained by processes of legislation, production and finance. The autonomy of buildings and urban patches today are a clear reflection of the autonomy itself of financial and material processes that are all products of a competitive market and a neo-liberal political system. "Urban form is a phenomenal comprehension, one produced by dominant techniques of capital, production, material, and commodity practices as well as a new means of communication" (11). This understanding of built form equated to market forces steers the built environment from a former stable and ideologically propelled medium into a product, and in the end, a byproduct of the same financial system which supports it (and which can also easily disregard it). This turns urbanity into a system or a network, which as topology, strives on the economy of means and on abstract processes of relations, and not on formal or dimensional attitudes.

Atlanta is a creative experiment, but it is not intellectual or critical; it has taken place without argument. It represents current conditions without any imposition of program, manifesto, ideology (12).

The architecture of the contemporary city strives instead on the processes of what Jean Baudrillard coined the "procession of simulacra", the generation by models of a real without origin or reality, a hyper-real. This society of consumption is also a society of spectacle which feeds off of historicism and the simulacra of tradition. This artificial realm becomes the escape from the latter, of the expanded territory of economic and efficient means, a sort of fantastic realm in the spirit of Coney Island or Las Vegas; the market dictating our sense of belonging.

The contemporary city is in constant use and dependence of superlatives, symbolic forms and criteria which utilize the figurative in order to acquire market uniqueness and global recognition. Yet, in

the end it employs and survives on urban discontinuity and segregation in order to maintain the financial exclusivity and value of its parts; a true product of the market economy. Projects are advertised as cities within a city, a micro mimicking exercise that aspires to recreate that which is lost under the process of generating these projects themselves; a self-oriented contradictory model in which the city is shrank in scale, (or made scale-less like in topology), and then injected with urban predictability and impersonation. In the end, all these examples of architecture are not the construction of the city in the name of ideology, it is the product of a process, of an exercise in which the simulacra of tradition and figurative superlatives provide for an unquestioning of the process itself in the name of market efficacy.

Topology as Non-place

The centrifugal nature that comes into play when understanding the facilitators of growth and sprawl of the city, which in this case are the infrastructures of transportation or displacement, is not as simple as one might think. A centrifugal force is a reactive force that moves along a straight path as it moves in a circular one. Yet for this to function one needs a nucleus or a center, and yet the logic of the contemporary city is one of multiple centers, a sort of disappearance of a clear hierarchy and the dissolution of the center-periphery notion.

No city illustrates this shift, its reasons and its potentials, better than Atlanta. In fact, Atlanta shifted so quickly and so completely that the center/edge opposition is no longer the point. There is no center, therefore no periphery. Atlanta is now a centerless city, or a city with an infinite number of centers (13).

So in the end, growth occurs haphazardly under processes of economies and market speculation. Highways provide for the "leaping" of growth patterns, un-contiguous and disconnected patches of tissue; a result of cheaper land values or the availability of land. This increase in the access to new technologies of transportation has created a decline of the traditional notion of the public realm. Hence, we are left with remnant spaces that are byproducts of mono-functional infrastructures that serve only the supposed needs for access and

communication. This is truly the process of a topological problem; resolving from point A to point B. The art historian George Kubler in *The Shape of Time* defines this actuality as "the space between events" and as the "interchronic pause when nothing is happening" a shapeless duration (14). This temporal rather than spatial reading of these areas is key to understanding the "in between" nature of transportation lines and their conception as distances and not places. Yet, this model also applies to the transient condensers of our city, the spaces where you wait to get to another place (the airport and the train station for example). The concept of "non-places" first employed by Marc Augé defined these spaces as ones formed in relation to certain means (transport, transit, commerce, leisure) and the relations that individuals have with these spaces. What reigns in them is actuality; the urgency of the present moment.

Atlanta has an airport; actually it has 40 airports. One of them is the biggest airport in the world. Not that everybody wants to be there; it's a hub, a spoke, an airport for connections. It could be anywhere (15).

Since non-places are only there to be passed through, they are measured in units of time. The term is applied in much the same way to an area, a distance between two things or points (much like in topology). It is thus eminently abstract (16).

Topology as Limitlessness and Formlessness

As mentioned before, the contemporary city cancels the center-periphery relationship. The death of the first implies the evaporation of the second. "Now everything is city, a new pervasiveness that includes landscape, park, industry, rust belt, parking lot, housing tract, single family house, desert, airport, even downtown" (17). In Koolhaas' essay on Atlanta he describes this city as a realm with multiple downtowns with respective buildings that compete with themselves as patches of autonomies, in practice with the market that bred them and to which they serve.

Atlanta was the launching pad of the distributed downtown; downtown had exploded. Once atomized, its autonomous particles could go anywhere; they gravitated opportunistically toward points of freedom,

cheapness, easy access, diminished contextual nuisance. Millions of fragments landed in primeval forests sometimes connected to highways, sometimes to nothing at all (18).

This new urbanity, exemplified by Atlanta yet not limited to it solely, is a vast expanse of continuous urbanity which meets with the recurrent open green areas of supposedly "remnant" spaces; a fractal repetition of a small enclosed model which is propagated throughout the built environment, turning urbanity from a city into an infinite landscape.

Atlanta does not have the classical symptoms of the city; it is not dense; it is a sparse, thin carpet of habitation, a kind of suprematist composition of little fields. Its strongest contextual givens are vegetal and infrastructural: forest and roads. Atlanta is not a city; it is a landscape (19).

Urban growth that would have until recently taken centuries, now grows instantaneously thanks to the logic of capital, production and building which strive on inexpensive land, access and dispersal. In topological terms this issue is associated with its preoccupation in attending problems of inside and outside. Topology, in its nature, sees inside and outside as the same thing. In an exercise it might try to turn inside-out a bicycle tire through topological means. For topology, as well, a sphere and a torus are the same object, only that the latter has been generated by revolving a circle about an axis coplanar with itself, and the sphere is a special case of the torus obtained when the axis of rotation is a diameter of the circle (20). Hence, this differentiation between inside and outside, except to resolve interactions between both, yet still understanding it as a whole, is similar to the contemporary city's abolition of the dichotomy between center and periphery; the inside is now the outside and vice versa. Topology, in its core considers a segment without a terminating point as one not being able to cease and one that reaches all the way to infinity. Yet, this comparison is not limited to the city itself, but also related to the abstract relationship of the flow of capitals and information between cities and countries. It is an infinite global network connected by intangible segments of flows under a globalized set of intertwined urban zones with infinite interconnections and shifting centers. So in the end, and going back to

Atlanta skyline with sports complex created for the 1996 Olympic Games

the understanding of the city itself, without one center to respond to, the built realm has no need to remain tightly packed, on the contrary, in its search for creating new multiple centers it becomes limitless.

On the other hand, the contemporary city's dependence on the highway for its subsistence is what determines its formlessness. Atlanta is a formless city; its outcome is related to its highway system to connect and to move people from point to point.

Atlanta's basic form - but it is not a form - its basic formlessness is generated by the highway system, a stretched X surrounded by an O: branches running across the city connecting to a single perimeter highway. The X brings people in and out; the O - like a turntable - takes them anywhere. They are thinking about projecting a super-O somewhere in the beyond (21).

Like Koolhaas explains in his essay, Atlanta does not employ planning, it applies loose zoning; which in the end provides a sort of indetermination and the possibility of anything being built anywhere, a clear subjugate to neo-liberal thought. "This model is a complete inversion of the metropolis, not the systematic assembly of a critical mass but its systematic dismantlement, a seemingly absurd dispersion of concentration" (22). Another example of this urban notion occurs in Houston which Koolhaas also studied and determined that it's no real city, but rather a loose confederation of industrial profit centers that together form a web of shared infrastructure and economic partnerships. "It is a place where the logic of unregulated initiative shows its characteristic face: disaggregated patchworks held together by spit and string" (23). "This fact is clearly assimilated to the topological doctrine where the resulting shapes and their dimensions are not important, only some relations and properties are, and they remain constant regardless of changes in dimensions and angles of the resulting configurations" (24). For topology as well as for today's urbanity the relation or connection between points is what matters, hence it becomes a scaleless realm with no intent to adhere to any ideology or to traditional form making processes, hence, it is formless.

In the ever expanding territory of the contemporary city where limitlessness reigns over density, formlessness rules over geometry, simulacra topples reality,

capital eliminates ideology, and non-places rule over social spaces - new systems of interpreting, representing and questioning the urban realm must be employed. This is to be achieved through revised metaphorical models that reject traditional interpretative paradigms of cities that have long ceased to exist. However, these cannot be substituted by mere diagrammatic and formal interpretations of market logics and globalized networks. Urbanists should instead opt to transgress, undermine and reshape current urban practice and reassess its processes and not only its formal end products - our role cannot continue to be one of mere bystanders. ■■■■■

Notas / Notes

1. See Oscar Oliver Didier, "Carefully Reading the Generic City and Junkspace: From an Affirmative Description of Urbanity to an Experiential Pessimism of Our Built Environment". *Polimorfo* V.1, 2009.
2. Rem Koolhaas, *S,M,L,XL*, New York: The Monacelli Press, 1995, p. 835.
3. Michael Bell, *Space Replaces Us: Essays and Projects on the City*. New York: The Monacelli Press, 2004, p. 82.
4. An example of this notion can be Mobius House by UN Studio (1993-98).
5. Bell, *Space Replaces Us*, p. 50.
6. Jean Cousin, *Topological Organization of Architectural Spaces*. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal, 1970, p. 15.
7. Rem Koolhaas, *Mutations*. Barcelona: Actar, 2001, p. 162.
8. Koolhaas, *S,M,L,XL*, p. 844.
9. Cousin, *Topological Organization of Architectural Spaces*, p. 15.
10. Koolhaas, *Mutations*, p. 180.
11. Bell, *Space Replaces Us*, p. 126.
12. Koolhaas, *S,M,L,XL*, p. 850.
13. Koolhaas, *S,M,L,XL*, p. 836.
14. Bell, *Space Replaces Us*, p. 84.
15. Koolhaas, *S,M,L,XL*, p. 835.
16. Marc Augé, *Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity*. London: Verso, 1995, p. 82.
17. Koolhaas, *S,M,L,XL*, New York: The Monacelli Press, 1995, p. 850.
18. Koolhaas, *S,M,L,XL*, p. 843.
19. Koolhaas, *S,M,L,XL*, p. 835.
20. <http://en.wikipedia.org/wiki/Torus>
21. Koolhaas, *S,M,L,XL*, p. 836.
22. Koolhaas, *S,M,L,XL*, p. 848.
23. Koolhaas, *Mutations*, p. 551.
24. Cousin, *Topological Organization of Architectural Spaces*, p. 33.

La clave: lo patrimonial y las relaciones de poder

por Érika Fontanez Torres

Hay dos conceptos que están en boga discursiva: *autogestión* y *apoderamiento comunitario*. La política pública, desde hace casi diez años, es facilitar estos conceptos y promover proyectos para que las llamadas “comunidades especiales”, y otros grupos comunitarios, sean “los gestores de su propio destino”. Con estos conceptos, se dice, se logran escenarios de mayor justicia, espacios habitables y una mejor ciudad y se aminoran la pobreza y la desigualdad.

El discurso, ciertamente, ha transitado y ha calado en los escenarios puertorriqueños. Pero, ¿cuán redefinitorio ha sido hablar en estos términos y cuánto ha servido para aliviar las condiciones de pobreza y desigualdad de miles de puertorriqueños? ¿Cuánto ha servido para lograr un “derecho a la ciudad”? ¿Cuánto ha evitado la elitización de los espacios y el desplazamiento de las comunidades? Probablemente la respuesta sea que los proyectos con esta retórica necesitan dos elementos vitales para funcionar: (1) justicia distributiva, es decir, control de los recursos y del patrimonio, y, (2) una redefinición de las relaciones de poder. Sin estos dos elementos, hablar de *autogestión* o de *apoderamiento comunitario* es mera retórica.

En Puerto Rico contamos con un ejemplo que reconoce la importancia de estos dos aspectos: el Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Las ocho comunidades del Caño establecieron un proyecto novedoso que encarna un verdadero apoderamiento: justicia distributiva material mediante el control de sus tierras en el Fideicomiso de la Tierra, y redistribución del poder, pues son las comunidades las que deciden y se benefician colectivamente del uso que se les dará a las tierras, no el gobierno o manos extrañas. Se elimina el chantaje y el clientelismo. La comunidad tiene el poder y los recursos de tú a tú.

No es poca cosa. Los conceptos de *autogestión* y *apoderamiento comunitario* son vacuos si no encarnan esto. De lo contrario, simplemente reproducen las fallas estructurales de la gran mayoría de los escenarios del país. Por eso, el proyecto del Caño es tan importante; porque las comunidades del Caño dieron en el clavo y atajaron el problema estructural que han sufrido desde siempre: los recursos y el poder en manos que no son las suyas.

Pero el control de sus tierras y el poder decisional ha sido también una de las razones por las cuales estas comunidades están en constante acecho. Y es que el gobierno, y algunos terceros, quieren mantener el control de estos dos elementos. Éstos celebran la “autogestión” si ésta significa no tener que hacerse responsable de los derechos de los ciudadanos, y apoyan el “apoderamiento” siempre y cuando no sea aquel con el cual los sectores pobres cuenten finalmente con las condiciones para dejar de serlo.

Esto explica el ataque que ha recibido el Caño. En el fondo, se trata de quién tiene el control del patrimonio y del poder. En el Caño lo tienen las comunidades. Por eso éstas siguen firmes en la defensa de su proyecto y cuentan con todo nuestro apoyo. Tiene que ser así, porque el Caño representa la posibilidad de hacer verdadera justicia en nuestro país.

The key: heritage and relations of power

by Érika Fontánez Torres

Two concepts are currently under discussion: *self-management* and *community empowerment*. For almost ten years, public policy has enabled these concepts and fostered projects in order for the so-called “special communities”, as well as other community groups, to “manage their own destiny”. It is said that these concepts can increase justice, create livable spaces, improve cities, and reduce poverty and inequality.

The issue has certainly reached and soaked deep into Puerto Rican scenarios. But how redefining has it been to speak in these terms? How useful has it really been for alleviating the poverty and inequality conditions of thousands of Puerto Ricans? How helpful has it been for earning the “right to the city”? How much has it avoided urban gentrification and community displacement? The answer would probably be that projects based on these principles require two vital elements in order to work: (1) distributive justice, or in other words, control over heritage and resources, and (2) redefining relations of power. Without these two elements it would be merely rhetorical to talk about *self-management* or *community empowerment*.

In Puerto Rico, the importance of these two aspects has been acknowledged by the Caño Martín Peña ENLACE Project. This modern program, established by the

eight communities of the Caño (or Canal), embodies real empowerment: distributive justice thanks to the Caño Martín Peña Land Trust, which granted people control over their land, and redistribution of power, since it is the communities - instead of the Government or other outsiders - who collectively decide and benefit from land use. Blackmail and clientelism are thus eliminated. Communities have direct access to power and resources.

And that's no mean feat. The concept of *self-management* and *community empowerment* would be vacuous if it were otherwise. In such a case, they would simply reproduce the structural shortcomings of most Puerto Rican scenarios. That's why the ENLACE Project is so important, because the communities of the Caño hit the nail on the head and tackled the structural issues they had always suffered from: having power and resources placed in the hands of others.

However, control over land and decision-making power is also one of the reasons why these communities are constantly under siege. The fact is that the Government and third parties want to keep control over these two elements. They praise *self-management* if it means that they no longer have to be responsible for the rights of citizens, and they support *empowerment* as long as it doesn't give low-income communities the tools they need to stop being poor.

This explains the attacks directed at the Caño. Deep down, it is all about who has control over heritage and power. In the Caño, it is the communities who have it. That's why they stand their ground in defending their project. And they have all our support. It has to be that way. The Caño represents an opportunity to have true justice in our country.

El proyecto del Caño es de todos

por Norma I. Peña Rivera

El gobierno, en este caso la Autoridad de Carreteras y Transportación, puso el ojo sobre el Caño Martín Peña cuando identificó la necesidad de dragarlo para conectar el sistema de canales, para mejorar así la circulación entre los cuerpos de agua y potenciar proyectos de transporte acuático. Como proyecto de infraestructura, el diseño y la optimización del sistema tendrían prioridad ante asuntos complejos, no estructurados, propios de

la comunidad y su bienestar. Es decir, se separarían lo espacial y lo físico, como el diseño y construcción de estructuras, de las relaciones humanas e impactos sociales. Esto es parte de la especialización que tanto rige nuestros currículos de educación superior, como la organización y los servicios gubernamentales y gran parte de la práctica profesional, como la planificación, la arquitectura y la ingeniería. Aunque la especialización tiene sus ventajas, la vida misma es su contrario. El Proyecto Enlace del Caño Martín Peña apostó a romper con las prácticas tradicionales de cómo hacer ciudad partiendo de las comunidades y creó su propio modelo de intervención público-privado. Apoyándose en la diversidad social y en el acervo ambiental de alta sensibilidad ecológica existente en el Caño, hace más de dos cuatrienios el gobierno central se alió con las comunidades para construir una visión y hacerla realidad, no de un solo golpe, como pretendió el modelo de la renovación urbana, si no poco a poco, de forma orgánica, según las aspiraciones de la comunidad se han ido develando.

Hoy la voz cantante la lleva un ente colaborativo único con vida propia compuesto por líderes y residentes de las comunidades del Caño y algunos voluntarios y profesionales *bona fide*, además de la corporación pública Proyecto Enlace. Lejos de ser un proyecto estéril de infraestructura, el Caño, como proyecto, atiende la integración social, el desarrollo económico, la revitalización ambiental y el urbanismo local. Las necesidades y soluciones, como su Fideicomiso de Tierras y la incubadora de microempresas, se han planteado para y por el Caño, tanto para los niños de escuela elemental, como para los jóvenes, ancianos y adultos trabajadores que son los visionarios y los ejecutores.

Este acercamiento, de crear y crecer en comunidad, transciende las prácticas comunes de cómo hacer planificación urbana. El contraste es evidente. Por ejemplo, entre las prácticas de planificación del transporte se encuentra el modelo llamado "soluciones sensibles a su contexto", (SSC). Las SSC (*Context Sensitive Solutions*, en inglés) pretenden hacer más participativas las decisiones concernientes a los proyectos de infraestructura de transporte. Las SSC se plantean como un acercamiento innovador de colaboración, de naturaleza interdisciplinaria, que incluye a todos los implicados en el abastecimiento de una facilidad del transporte. El propósito de las SSC es preservar y realzar el valor

escénico, estético, histórico, comunitario y de recursos ambientales del lugar en cuestión, impulsado por el *Federal Highway Administration*. El SSC, como modelo, ofrece principios, guías de avalúo, casos de estudio y estrategias de diseño que resultan estériles ante la creatividad y vitalidad que ha demostrado el Caño en su proceso de pasar de un proyecto de infraestructura, a uno de integración social con repercusiones regionales sin precedentes en Puerto Rico y en muchas partes del mundo.

El proyecto del Caño es nuestro. Es de todos porque da esperanzas de crear, de reinventar según las necesidades e idiosincrasias propias de esta nación y de acuerdo a las posibilidades y virtudes de quienes viven en Puerto Rico y buscan mejorarlo. Las acciones recientes de la Legislatura en contra de este proyecto son reprochables porque le quitan la oportunidad al Caño de reinventarse y a Puerto Rico, de contar con un precedente exitoso para erradicar la desigualdad social. Ante ideas trilladas y copiadas de otros lugares sobre cómo mejorar nuestra calidad de vida, el proceso de planificación integral que se está dando en el Caño ofrece una opción valiosa con la que hay que solidarizarse.

The Caño Martín Peña Project belongs to all of us

by Norma I. Peña Rivera

The Government of Puerto Rico - especially the Highway and Transportation Authority - focused its attention on the Martín Peña Canal when it identified the need to dredge the area in order to connect the canal system, as well as to improve water body circulation and foster water transportation projects. Being an infrastructure project, the system's design and optimization would take precedence over complex and non-structured issues typical of the community and its well-being. In other words, spatial and physical aspects, such as structure design and construction, would be set apart from human relations and social impacts. This approach is part of the specialization prevailing in our higher education curricula, such as public services and institutions, as well as in most professional practice scenarios, like those related to planning, architecture and engineering. Although specialization has many advantages, life itself is just the opposite. The Caño Martín Peña ENLACE

Project took a chance by breaking away from traditional city-making practices and turning to communities as a starting point to create its own public-private intervention model. Based on the Canal's existing social diversity and ecologically sensitive environmental heritage, the central government joined forces with local communities more than eight years ago in order to develop a vision and make it happen, not all of a sudden, as the urban renewal model pretended to do, but step by step, in an organic way, according to the unveiling goals of the community.

Today, the shots are called by a collaborative institution with a life of its own, which consists of the Canal's community leaders and residents, as well as some volunteers and bona fide professionals, not to mention the ENLACE Project public corporation. Far from being a sterile infrastructure project, the Canal addresses social integration, economic development, environmental revitalization, and local town planning. Needs and solutions, such as the Caño Martín Peña Land Trust and the micro business incubator, have been presented by and for the Canal, for elementary school children as much as for young people, elders and working adults, who are the project's visionaries and executors.

This approach - which aims to create and grow as a community - goes far beyond the limits of common urban planning practices. The contrast is obvious. Transportation planning practices, for example, adopt the Context Sensitive Solutions (CSS) model. This approach intends to increase public participation in decision making related to transportation infrastructure projects. Promoted by the Federal Highway Administration, the CCS model presents itself as a groundbreaking collaborative approach of interdisciplinary nature that embraces everyone involved in providing transportation. Its goal is to locally protect and enhance scenic, aesthetic, historical, community, and environmental values. As a model, the CCS provides principles, assessment guides, case studies, and design strategies that have turned out to be sterile in view of the creativity and vitality shown by the Canal's communities throughout the whole process of changing from an infrastructure project to a social integration project whose regional impact has no precedents in Puerto Rico and many other parts of the world.

The Canal's project is ours. It belongs to all of us because it gives of hope

to create and reinvent according to our nation's needs and idiosyncrasies, as well as to the virtues and possibilities of those who live in Puerto Rico and seek to make it a better place. Recent legislative actions against this project are reproachable, as they suppress the opportunity for the Canal to reinvent itself and for Puerto Rico to enjoy a successful precedent aiming to eradicate social inequality. Before hackneyed ideas, copied from other places and pretending to improve our quality of life, the Canal's integrated planning process offers a precious alternative that deserves our solidarity.

La arquitectura de la diversidad

por Marcelo López Dinardi

*Exhibición de Ex-Alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico - ArqPoli

Han pasado ya trece años desde que la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico empezó a formar su primera camada de alumnos, sedientos de una *nueva escuela*. Así la llamamos con orgullo durante nuestra formación, ser los "otros" en el panorama académico nacional nos liberó de paradigmas rígidos y quizá obsoletos sobre la disciplina, permitiéndonos un acercamiento refrescante a la inercia que rondaba la década del 90 del pasado siglo. Aprendimos en medio de una facultad muy diversa, tanto dentro, como fuera de nuestra profesión. Si la *nueva escuela* realmente se pensó tan variada -no lo sabemos con certeza- pero el experimento funcionó. Nos acompañaron arquitectos, historiadores, geógrafos, economistas, artistas, paisajistas, abogados e ingenieros, todos motivados por una voluntad de buscar qué aportar a nuestro subestimado contexto, intención que, en potencia, nos acompañaba a nosotros también.

Pasaron los años, logramos llegar a la graduación, éramos muchos graduando a uno. La euforia de haber logrado contar con un primer ex-alumno motivó la continuación de las distintas búsquedas inculcadas -o reaccionarias, en algunos casos- por la joven y creciente escuela. Cada vez más se veían *arquitectos* en las graduaciones de la *poly*, poco a poco, se veían más en todas partes. Muchos ya estaban en los bastidores de las firmas de arquitectura que, luego, quedaron atrás, para dar paso a iniciativas propias. Otros se movían directamente a universidades de prestigio,

a confrontar su educación y medirse ante el mundo académico de la disciplina. Algunos decidieron complementar su intelecto con estudios fuera de la Arquitectura; las bellas artes, las leyes, el diseño de modas, entre otros, nutrían la compleja formación que habíamos tenido. Hay quienes han encontrado su lugar fuera de la Isla y los menos, encontraron un nuevo lugar de vuelta en la *escuela*, esta vez del lado de la facultad.

Hoy la escuela ya no es *nueva*. *Arqpoli* es una especie de marca que continúa inculcando el análisis crítico de la arquitectura y de nuestro entorno construido. La diversidad no ha cambiado, pero los retos ya no son los mismos. La inercia de la década del 90 contrasta con un comienzo de siglo que se inició luchando por recrear un planeta más amigable, pero que hoy se ve eclipsado por la agonía de los modelos económicos existentes. En qué radica la *fórmula poli* no lo sabemos con exactitud, pero un renovado enfoque multidisciplinario ha servido en todos estos años para promover el valor por la arquitectura y su relevancia en el panorama local e internacional. De esto se trata esta muestra, de ilustrar los resultados del trabajo de un grupo de ex-alumnos, que sintetizan los distintos universos implicados. La *poli* ha graduado ya 134 arquitectos. No sabemos cuántos más tendremos cuando la escuela cumpla la mayoría de edad en el 2013, pero esperamos que el fruto del trabajo hecho sirva para evidenciar la madurez de quienes estamos comprometidos con la disciplina de la Arquitectura.

The Architecture of Diversity

by Marcelo López Dinardi

It's been thirteen years since the School of Architecture of the Polytechnic University of Puerto Rico began to form its first draft of students, all anxious for a *new school*. That's what we called it with pride during our formation. To be the "others" in the national academic panorama, released of rigid and perhaps old fashioned paradigms of the discipline, allowed us a fresh approach into the inertia that surrounded the 90's decade. We were trained in the midst of a very diverse faculty. If the *new school* was thought of as a varied one since the beginning we do not know for certain, but the experiment worked out. Guiding us were architects, historians, geographers, economists, artists, landscape architects,

lawyers and engineers, all motivated by the will to contribute to our underestimated context, intentions that opened up a world of possibilities.

As the years passed by, we managed to arrive at the first graduation; we were many graduating only one student. The euphoria of having a first graduate motivated the continuation of different searches, or reactions in some cases, by a young school growing in population. More and more architects paraded in graduations and little by little, they were present everywhere. Subsequently, *Arqpoli* alumni became part of various architecture firms, while others took steps into their own initiatives. Others went directly to prestigious universities, to confront their education and to measure themselves up in the academic world of the discipline. Some decided to complement the knowledge obtained in *Arqpoli* with studies outside architecture, such as fine arts, law, fashion design, among others, nourished by the complex formation they were given. There are some who found their place outside the Island and the least found another in returning to school, this time as professors.

Today the school is no longer new; *Arqpoli* is a sort of brand that continues influencing the critical analysis of architecture and our constructed surroundings. The diversity has not changed, psychologists and sociologists have joined us, but the challenges are no longer the same. The inertia of the 90's, contrasts with a century that began fighting to rebuild a friendly planet, a reality that struggles against the agony presented by existing economic models. What is the secret ingredient in the *poli's formula*? In addition to its intricate and complete curriculum, this question remains unanswered, but a renewed multidisciplinary approach has served in all these years to promote the values of architecture and its relevance in the local and international arena. Thus the objective of this exhibition is to illustrate the works of a group of alumni that synthesizes the different implied universes in all of us. *Arqpoli* has graduated 134 architects, we do not know how many more will finish after the school fulfills its adulthood in 2013, but we hope that the fruit of the accomplished works here presented, serves to demonstrate the maturity of those of us who are committed to architecture.

Exhibición *Ex-alumnos Hoy*
Escuela de Arquitectura
ArqPoli en el Colegio de
Arquitectos y Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico
Exhibition *Alumni Today*
ArqPoli School of
Architecture at the Puerto
Rico Architects and
Landscape Architects'
Association

Inciting Architectural Radicalism and Experimentation

Interview with Mitch McEwen of SUPERFRONT

by Oscar Oliver Didier and Marcelo López Dinardi

SUPERFRONT is a new space for architectural experimentation, located in Bed-Stuy, Brooklyn. SUPERFRONT's mission is to support, promote, and produce radically contemporary architecture, while fostering creative interdisciplinary exchange. This mission is achieved through exhibits, publications, panels, and projects that, while focused on architecture, may also concern art, performance, media and social science.

Polimorfo: Your SUPERFRONT initiative promotes radically contemporary architecture while fostering creative interdisciplinary exchanges. What characteristics define this "radical" architecture? How not to get confused with architecture that seems "radical" just because of its formal expression and not its content, pertinence or purpose? What roles do other disciplines have in this definition of "radicalism"?

M. McEwen: Regarding the question of radical in architecture, it seems very

important to differentiate between architecture that is radically contemporary and radical architecture. In the first case, which is the syntax I use, 'radically' is an adverb describing the adjective contemporary. There is a funny thing in English where an adjective describing another adjective becomes an adverb, as if it takes on action.

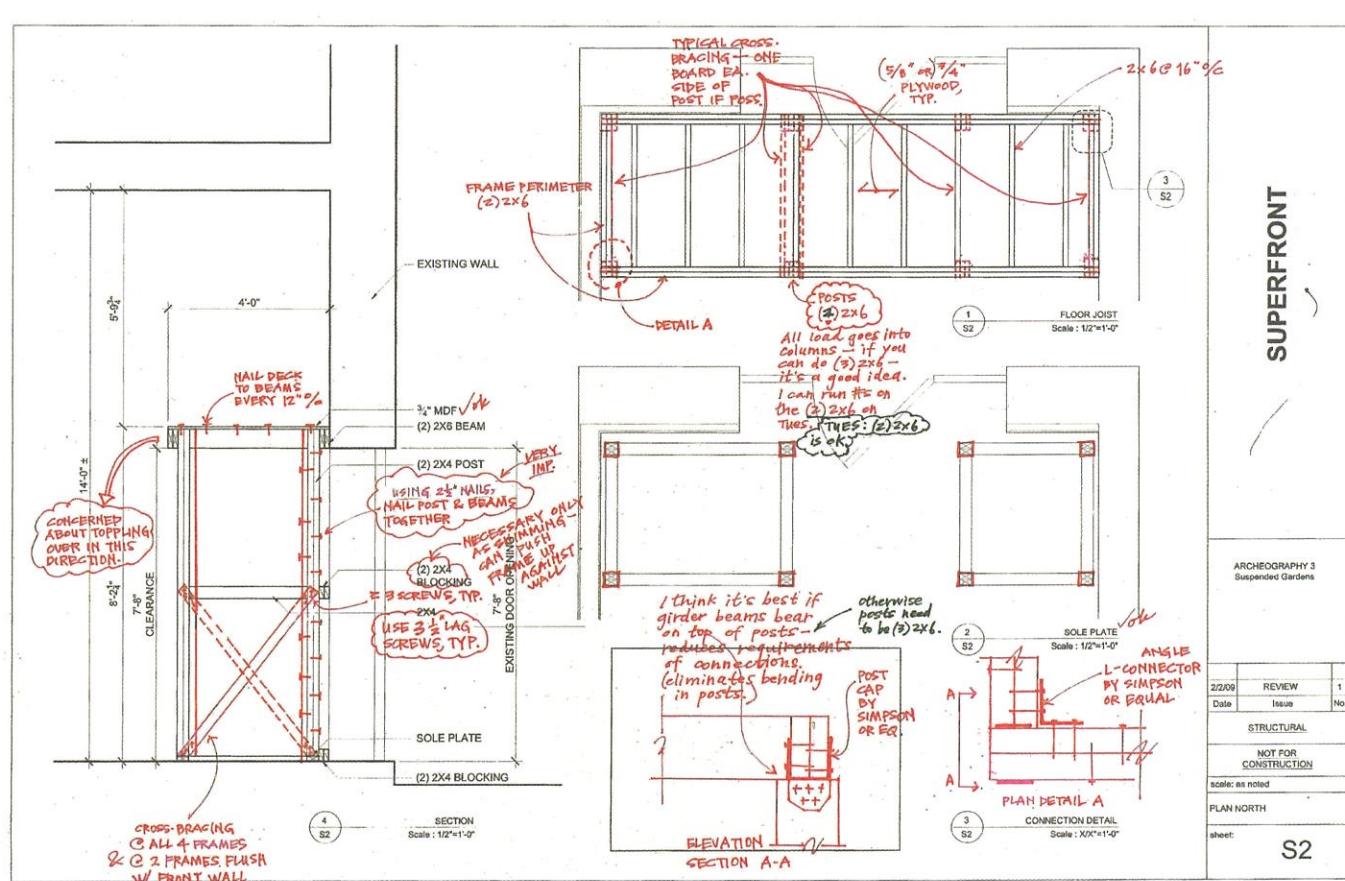
SUPERFRONT supports architecture that is contemporary in aspects that cannot be reduced to formalism or style. This is architectural production rooted in a contemporary discourse and concerns of the immediate present. These concerns are, perhaps, so immediate that they could never correspond to the timeline of a full-scale building. The Unplanned exhibition in LA, for example, collected contemporary criticisms of urban planning, from the more 'digested' (forgive the pun) concern for urban food production to more marginal experiments with smell, or post-Soviet analyses.

Inversely, projects deploy

architecture as a discipline and medium for critiquing contemporary society. This has happened in both summer exhibits, OPEN HOUSE STATE SECRETS and ARCHITECTS WHO PLAY WELL WITH ARCHITECTS, where architecture becomes, among other things, a tool for discussing personal narratives of political economic crisis or analyzing institutional apparati of control.

The radicalism of the work at SUPERFRONT happens at the level of immediacy in time and space. I do not believe in radical architecture. Architecture is, by definition, always complicit with reality and authority. This is, for me, part of what makes it so fascinating.

Polimorfo: Contrary to more traditional architectural practices, you suggest that SUPERFRONT allows one to make "mistakes". What do you mean by this and what virtues do "mistakes" have in all of the processes related to SUPERFRONT?

M. McEwen: I think it is worth pointing out here that SUPERFRONT does not qualify as an architectural practice. It has contributed to my development as an architect, and, hopefully, to the development of the hundred plus people who have been exhibited or collaborated, wrote, or engaged in dialogue here.

But part of what gives SUPERFRONT the ability to provide a malleable platform, a space, a framework for architectural experiments is that it is not a practice. Occasionally other organizations have paid the costs associated with collaborations, but we do not have clients. We do not make submissions to competitions. The responsibility for both the work and the purpose of the work, the agenda behind the work, always rests with SUPERFRONT.

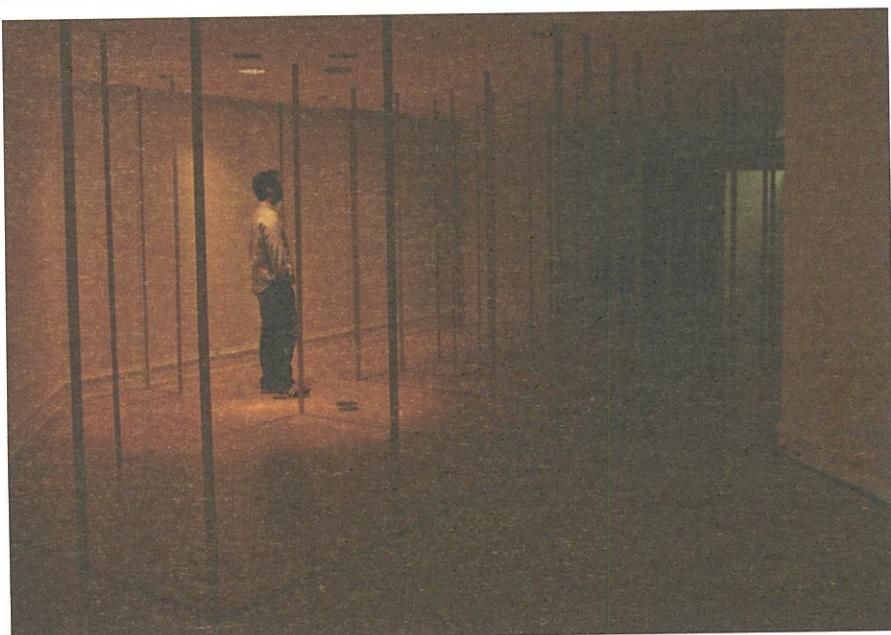
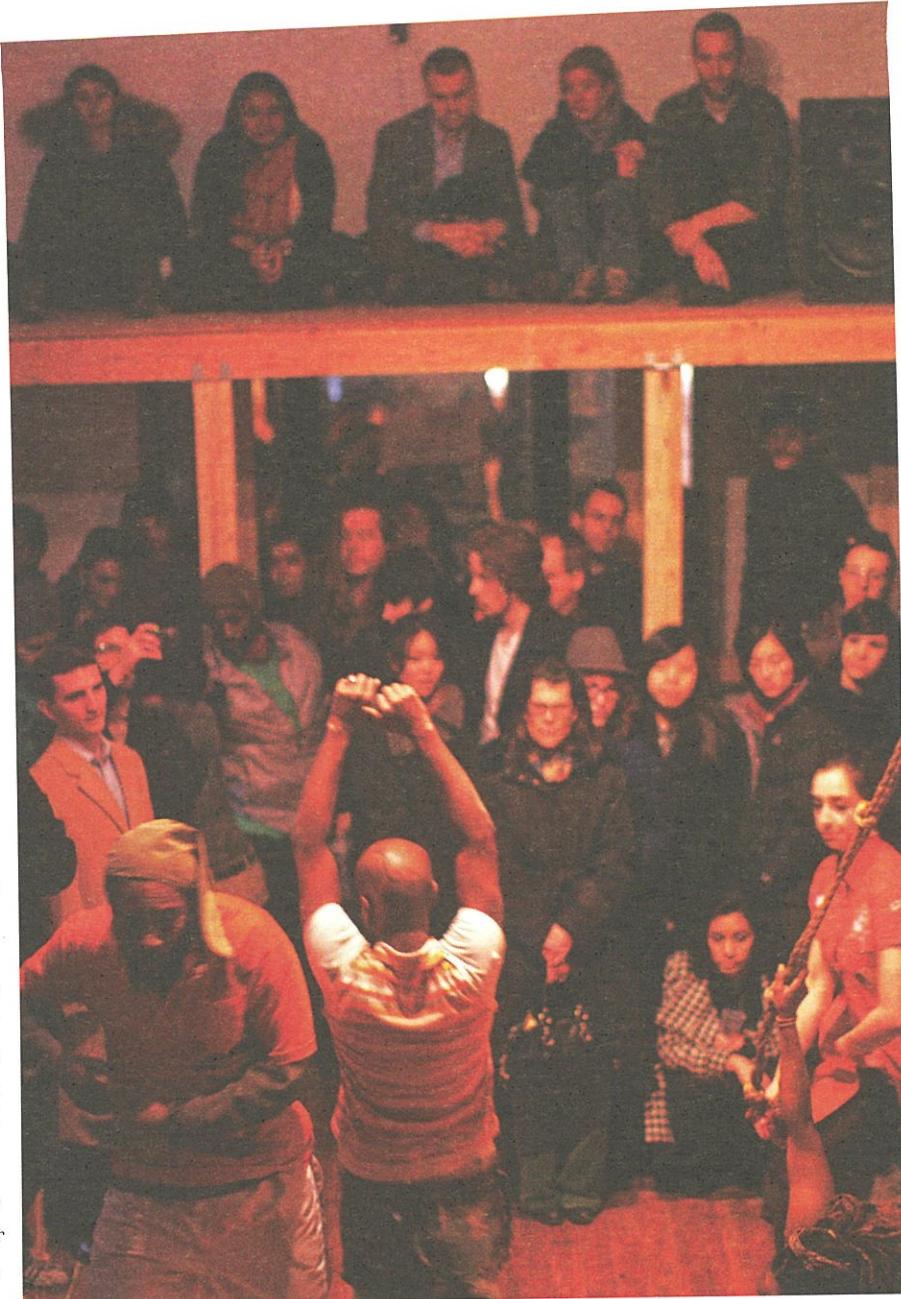
If an experiment is really an experiment it will involve mistakes. A laboratory without mistakes is a laboratory conducting only the 'control' aspect of the experiment. A false hypothesis is, in some sense, a mistake, a productive mistake. The architectural field has used the notion of the laboratory for some time to fetishize the mutation or the unexpected, unauthorized, outcome. I think it is important to develop a way of learning, more than a method for producing new variants, more spectacles. We often speak of experiments, but the avant-garde of architecture has produced factories of spectacles.

Polimorfo: You explain that "intelligence" is reduced in architecture. What kind of "intelligence" are you referring to and how does this affect academia, professionalism and our relationship to other fields and audiences?

M. McEwen: No, no, I don't think intelligence is reduced in architecture! Even when we are only generating new spectacles for conspicuous consumption we do it with such overwhelming intelligence. No, no, quite the opposite.

I am saying, rather, that the intelligence of architects is routinely wasted. Wasted by our clients, wasted in our autonomic purity, wasted through the architectural ignorance of the public.

Before architecture I worked in financial services in Silicon Valley, studied philosophy and political economy at Harvard, worked briefly at the Federal Reserve and a Washington DC think tank. When I started architecture I did not

expect architects to be savvy in these other fields that I had been exposed to. What I have found, instead, is that architects have an intellectual rigor that cannot be contained by any one epistemic field. The research that we produce for even the dumbest building would boggle the mind of any spectator.

But we have no spectators, especially in the United States, where architecture is so professionalized. It is as if we have a country of brilliant small theater groups and no small theaters. Actually, that analogy happens to be true for theaters, at least in New York. There was such a concern that theater would die during the pre-2008 building boom and Times Square literal 'Disneyfication' that a zoning change was instituted on Broadway to require small theater spaces even in large developments.

There is no comparable patronage or broad public awareness, unfortunately, to counter the waste of architectural intelligence and creativity. I am working on it, though, in however small a way.

Polimorfo: *How should architecture be re-envisioned as a more experimental process and what, as you suggest, is the role of the architect as an agent of cultural production?*

M. McEwen: Oh, I have done what I can with SUPERFRONT to ask this question, to frame this question and make it porous to a wide public.

My answer would simply be that there must be many different ways to consider the architect as a cultural agent, and many different means of validating the disparate positions. Something is wrong with the field when we see validation for only one position of cultural production. When the only architectural effect is the Bilbao effect, something is wrong.

Polimorfo: One of your most recent projects aims to work with the complicated relationship between temporality and typology. Explain to us the importance of this binomial in producing a more “public” architecture in this particular moment of crisis?

M. McEwen: Western civilization has produced, since at least the mid-twentieth century, architecture that is increasingly temporary. The most expensive buildings are made of disposable parts, sealants and such that need to be replaced on a regular basis. Buildings require intensive

maintenance, for which labor costs cannot be outsourced. The production of commodities, mining metal, and manufacturing pre-fabricated parts can be outsourced, but the maintenance cannot. These realities of global trade hitting the physical properties of contemporary materials point to a horizon of increasingly disposable buildings.

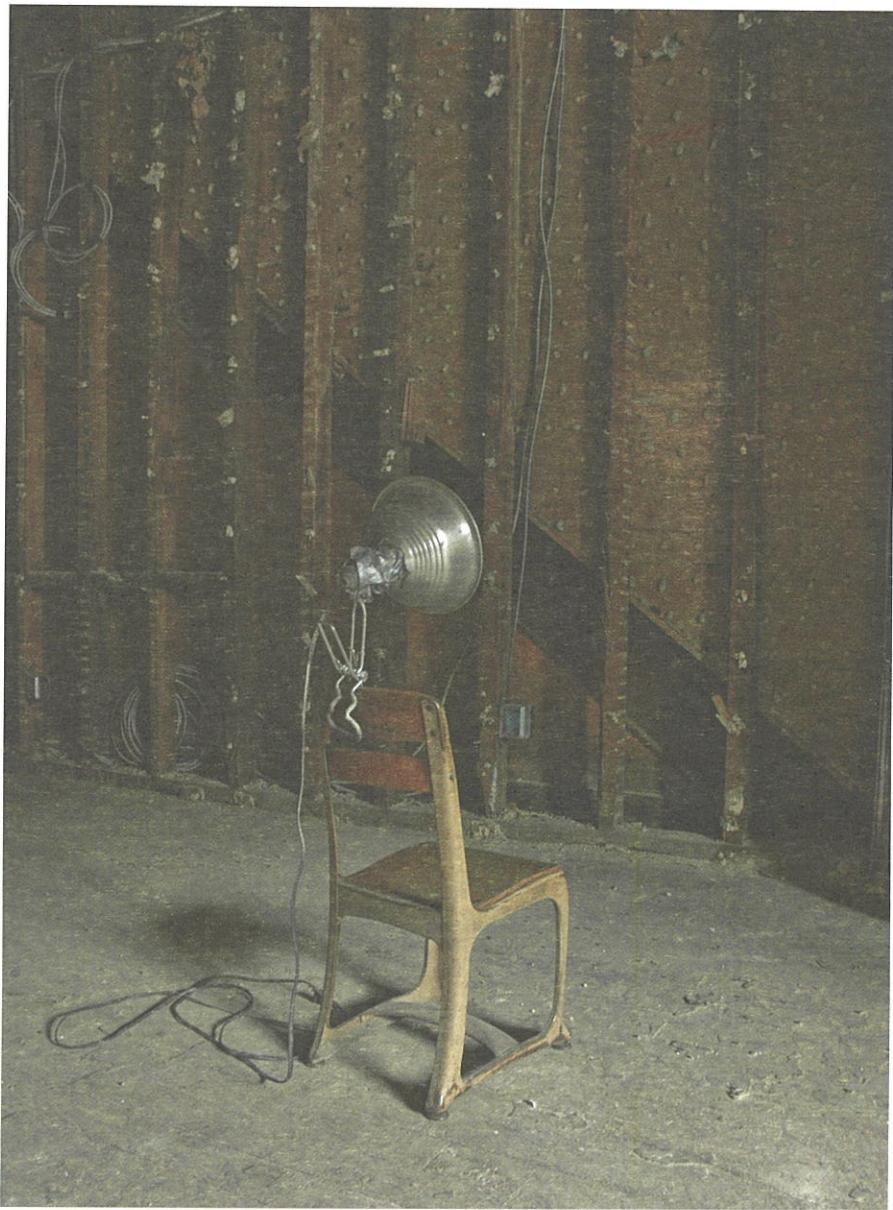
This is a long-term trend.

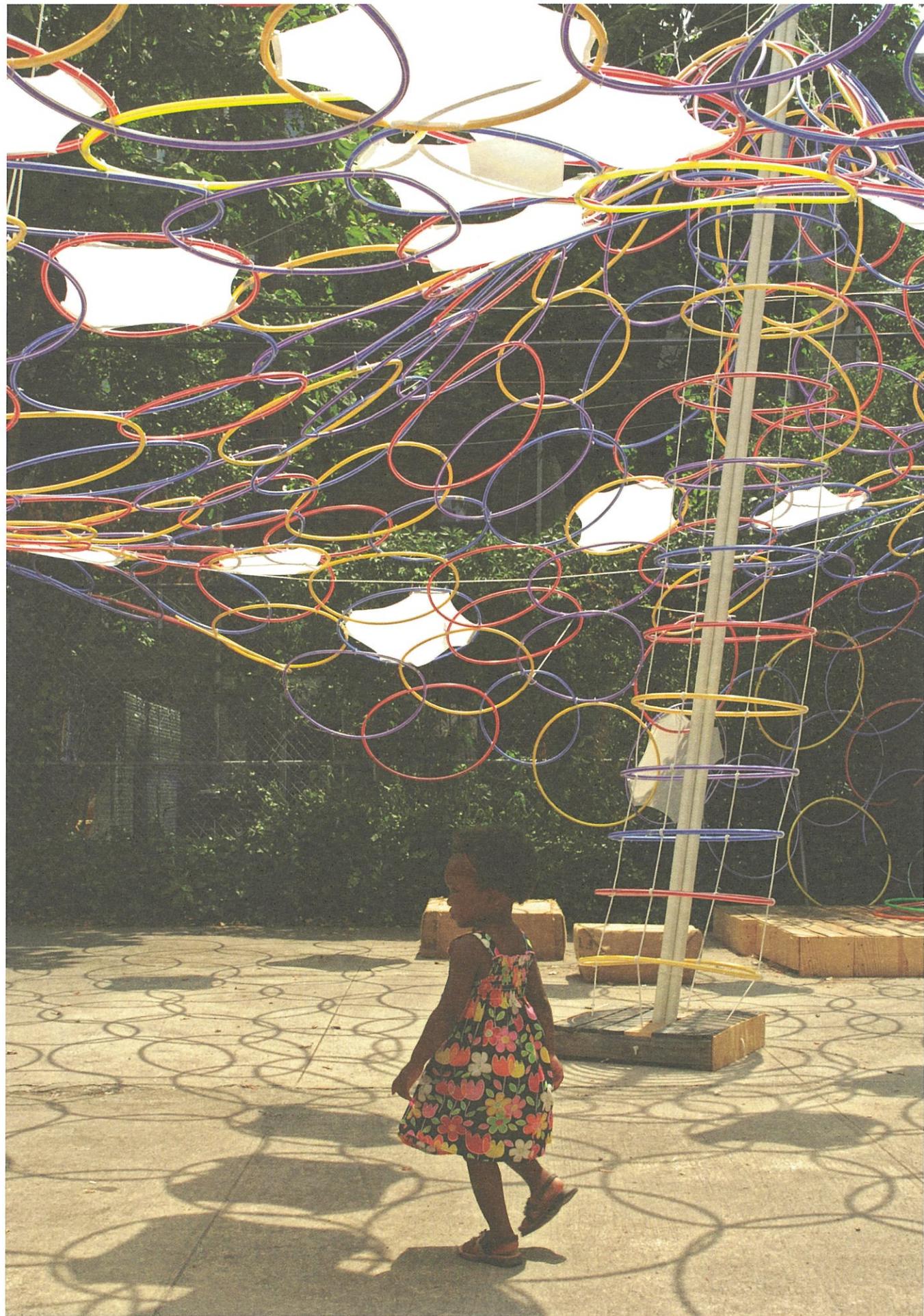
In the short-term, I am interested in the temporality of abandoned spaces, unused spaces, during this period of economic stagnation.

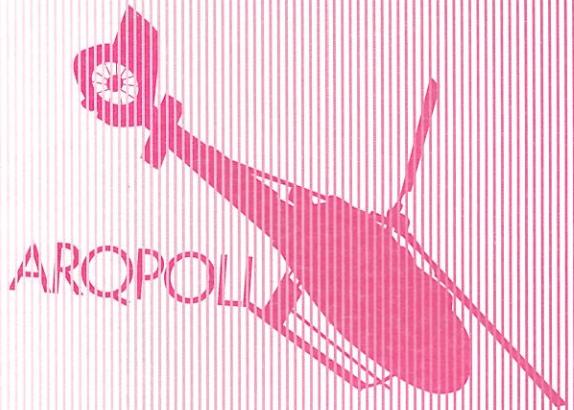
Rather than designing Utopia, I prefer to opportunistically sift through the wreckage of the everyday. If effective public space can be crafted out of ad hoc agreements, an empty lot in Brooklyn, and \$800, I think this bodes well for urban democracy. ■■■■■

Top left: Performance Plan
Top right: Classroom Plan
Bottom: Brooklyn space
before renovation
Page 151
Hoops
Photo: Dave Rittinger

POLIMORFO v. 3

Próxima edición / Forthcoming issue

Polimorfo los invita a someter artículos, ensayos o proyectos para su próxima edición. Todo el material que sea sometido para publicación será evaluado por el equipo editorial de la revista así como por sus invitados. Los interesados deben comunicarse, vía correo electrónico, a: info@revistapolimorfo.com, para coordinar la entrega del material.

Polimorfo welcomes the submission of articles, essays and projects for it's forthcoming issue. All submitted material for publication will be reviewed by the journal and/or invited editors. Interested collaborators shall send email to info@revistapolimorfo.com to coordinate delivery.

Hemos hecho el intento de reconocer y acreditar todas las fuentes para las imágenes. De haber alguna omisión o error favor de contactar al equipo editorial de Polimorfo.

All attempts have been made to acknowledge and credit the source of images. If any omissions or errors would happen to arise please contact Polimorfo editors.

Las opiniones presentadas son exclusivas de sus autores y no representan las de Polimorfo, ArqPoli, ni de la Universidad Politécnica de Puerto Rico.

Ninguna parte de Polimorfo puede ser reproducida, ni distribuida, sin autorización escrita.

Opinions are exclusive to their authors only and do not represent those of Polimorfo, ArqPoli, nor the Polytechnic University of Puerto Rico.

No part of Polimorfo may be copied or distributed without written authorization.

ARQPOLI

OTRAS ALT

OTRO

OTHER ALT

OTH