

Arquitectura e instalaciones artísticas: coincidencias y divergencias

Bernal-Rivas Gonzalo Enrique¹, Flores-García Danna Paola¹, Pérez-Flores Isabela¹, Salmerón-Arvizu Melanie Guadalupe¹

¹ENMS de Salamanca, CNMS

Resumen

Este texto es un estudio comparativo cuyo objetivo es señalar ciertos recursos comunes, particularmente, relacionados con la noción de habitar, que han sido usados por la arquitectura y las instalaciones artísticas. Lo anterior, a través de tres casos de estudio, en cada uno de los cuales se examina un par de obras surgidos en estas dos prácticas artísticas: los elementos inflables, utilizados en el centro de refugiados de Lyon y en paraSITE homeless shelter; la casa rodante, foco del proyecto *Roulottey de Just about Virtues and Vices in General*; y la lluvia en un espacio interior, rasgo esencial del Panteón de Agripa y de *Living Dog Among Dead Lions*.

Palabras clave: Arquitectura; instalaciones.

Introducción

El presente trabajo identificó tres recursos comunes que han sido empleados por la arquitectura y las instalaciones artísticas, los cuales se relacionan entre sí por su proximidad con la noción de habitar estudiada por la arquitectura, la cual, según Yañez (1982), es "realizar actividades en espacios adecuados [...] no es lo mismo que vivir...y significa estar a cubierto, bajo techo, cosa que ya indica un espacio hecho por el hombre"¹. Cada uno de los tres recursos elegidos se presentan como un caso de estudio, a saber: el uso de elementos inflables, la casa rodante y la lluvia en un espacio interior. Los dos primeros vinculados con el espacio de creación humana que nos protege del medio ambiente, particularmente del clima. El tercer caso se relaciona con lo contrario, con un espacio creado por personas que no resguarda de la intemperie, sino que expone a ella.

En concordancia con lo anterior, este documento se estructura en tres partes, cada una dedicada a uno de los tres casos de estudio. A su vez, en cada caso de estudio se analiza una obra arquitectónica y una instalación artística, con el objetivo de señalar un recurso común, pero también para indicar sus diferencias.

Caso 1: elementos inflables

En este caso analizaremos dos obras caracterizadas por haber incluido un elemento inflable. La primera, el Centro de refugiados de Lyon, Francia (2016), es un producto de la arquitectura. Fue creada por el alemán Hans-Walter Müller para acoger a los migrantes que pasan por esa ciudad. El edificio está formado por dos secciones, la recepción que se encuentra debajo de un domo inflable y la zona de albergues. El domo tiene la forma de un trébol de 900 m², en el que cada una de sus hojas corresponde a un área diferente, una es para familias, otra para hombres solteros y una más es una sala de espera.

La segunda obra de este caso es paraSITE homeless shelter (1997), una instalación artística. Fue concebida por Michael Rakowitz y consiste en una serie de refugios individuales hechos con materiales muy particulares, como láminas de polietileno, cinta adhesiva y plástico. ParaSITE homeless shelter tuvo como objetivo ayudar a las personas sin vivienda, pero también visibilizar esta problemática, para que se generen políticas públicas que le den una solución definitiva.

El rasgo principal de esta obra es que cada uno de los refugios puede conectarse al ducto de calefacción de un edificio, con lo que se consigue que quien se encuentra en él se mantenga tibio. Previamente a la creación de cada refugio, el artista entrevistó a cada refugiado para conocer sus necesidades. Algunos de los usuarios solicitaron que el refugio tuviera ciertas características, como una forma o incluso que tuviera ventanas para poder darse cuenta cuando una amenaza se acercara a ellos.

¹ Yañez, Enrique (1982), *Arquitectura. Teoría, diseño y contexto*, Limusa, Ciudad de México.

Figura 1. "ParaSite 2" por IreneDeSantos (2016). Bajo licencia Creative Commons Attribution 2.5 Generic.

Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ParaSite_2.jpg

Las dos piezas analizadas en este primer caso, el centro de refugiados de Lyon y paraSITE homeless shelter tienen en común el uso de un elemento inflable, pero también son parecidos en su intención de ofrecer ayuda humanitaria a los migrantes o a quien se encuentra en situación de calle, respectivamente.

Sus objetivos, sin embargo, son diferentes. La obra arquitectónica espera contribuir a que se reduzca la cantidad de zonas sin condiciones dignas en Lyon, mientras que la instalación surgió como una manera de pedir solución a la problemática de la falta de vivienda. Otra diferencia importante es que el centro de refugiados atiende a un grupo de personas colectivamente, mientras que *paraSITE homeless shelter* es una instalación creada para cada uno de los refugiados y con diseño personalizado.

Caso 2: la casa rodante

En este segundo caso analizaremos dos obras caracterizadas por haberse interesado por la casa rodante. Abordaremos primero el proyecto editorial *Roulotte* de los españoles Xavier Arenós, Domènec y Martí Peran, que recopila el trabajo de un grupo diverso integrado por artistas, fotógrafos, arquitectos e investigadores. *Roulotte* es parte de otro esfuerzo llamado *Post-it city*, que desde la investigación y el registro tiene como meta examinar cómo son activados temporalmente los espacios residuales de las ciudades.

Roulotte, en francés, significa caravana y es el nombre que se le dio a la publicación de Arenós, Domènec y Peran. Ellos han explicado que su revista es una exposición móvil que reúne información sobre proyectos de distinta naturaleza que han surgido en entornos poco convencionales. Se publicaron un total de once números de la revista entre mayo de 2006 y julio de 2015. Cabe destacar el cuarto número, de septiembre de 2007, que se dedicó completamente a las casas rodantes desde la óptica de diferentes creadores como investigadores, arquitectos, artistas y fotógrafos. Ese número de *Roulotte* se organizó en torno a dos líneas de acción, por un lado, destacar el área metropolitana de Barcelona y, por otro, crear un registro de modelos y usos de casas rodantes.

La segunda obra de este caso es *Just about virtues and vices in general* (2016-2017), una instalación de Erwin Wurn que forma parte de la serie llamada *One minute sculptures* iniciada en 1988 y en la que este artista austriaco ha subrayado el uso de objetos comunes y lo ha modificado. Su trabajo no está terminado hasta que el espectador sigue ciertas instrucciones escritas o ilustradas por el creador, usando su cuerpo para llevarlas a cabo, pasando de ser observador a ser observado.

En *Just about virtues and vices in general*, Wurn muestra entre otros elementos, una casa móvil para abordar la idea de lo que se mueve y lo que no, particularmente la forma en que ese tipo de vehículos sustituyen las casas fijas. El modelo que presentó es de los años 1960, es de origen alemán y era usado frecuentemente por personas que emigraban de ese país, llevando con ellos todo su patrimonio con el objetivo de establecerse en Italia.

Figura 2. "erin wurn - one minture sculptures" por malstad (2017). Bajo licencia Attribution-NonCommercial ShareAlike 2.0 Generic. Disponible en:
<https://www.flickr.com/photos/factoryfarm/36256142310/in/photostream/>

Las dos obras examinadas en este segundo caso, *Roulotte:04* y *Just about virtues and vices in general*, comparten su interés en la casa rodante por su carácter portátil y por ser un artefacto que ha facilitado la migración.

Estas dos piezas, difieren, si embargo, en que el proyecto editorial analiza varios modelos de casas rodantes en un intento por comprender de manera general a ese artefacto, sus materiales y la forma en que modifica el espacio urbano, mientras que la instalación muestra un modelo particular de casa rodante para motivar una reflexión sobre múltiples historias de migración.

Además, *Roulotte:04* y *Just about virtues and vices in general* divergen porque el primero es un proyecto editorial cercano al urbanismo, mientras que el segundo fue creado para ser exhibido en un espacio expositivo. En este sentido, la obra se mueve entre los espectadores y en la instalación los espectadores se desplazan de un elemento a otro para activarla.

Caso 3: la lluvia en un espacio interior

En este tercer caso examinaremos una pareja de obras que han incluido la lluvia en un espacio interior como recurso. Centrados primero en la arquitectura, se podría pensar que no es posible hallar un ejemplo de edificio diseñado para que la lluvia entre en él. Lo anterior considerando la noción de habitar que es fundamental en arquitectura y que revisamos brevemente al inicio de este documento. El panteón de Agripa, sin embargo, es una muestra de esto. Construido en 126 d.C., tiene la cúpula de concreto más grande de la historia, caracterizada además por un óculo que permite la entrada libre de la lluvia. El piso de esta construcción es ligeramente convexo, lo cual permite que el agua corra hacia el perímetro del espacio, donde es recolectada. No se ha llegado a un consenso sobre el motivo para incluir un óculo en la cúpula.

La segunda obra de este caso es *Living Dog Among Dead Lions* (2017) de Vajiko Chachkhiani. En esta instalación, el artista georgiano deshabilitó una cabaña de madera que originalmente estaba en el campo, la volvió a construir en el espacio expositivo y colocó en su interior una serie de objetos comunes, como muebles. El rasgo principal de esta pieza es que se instaló un sistema de irrigación que hace que llueva dentro de la cabaña, lo cual ocasionó el crecimiento de microorganismos en algunos objetos y su descomposición. La cabaña se presentó como metáfora de una persona, cuyo interior es constantemente amenazado por una situación representada por la lluvia. En esta pieza el

agua también puede relacionarse con la purificación o con la forma en que los hechos pueden moldear nuestros pensamientos.

Figura 3. Still del video "Vajiko Chachkhiani - A living Dog in the Midst of Dead Lions" por malstad (2017). Bajo licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic. Disponible en: <https://www.flickr.com/photos/factoryfarm/36763886515/in/photostream/>

Las dos obras estudiadas en este tercer caso comparten la lluvia en un espacio interior como recurso, aunque con intenciones diferentes. La del Panteón de Agripa es desconocida y la de *Living Dog Among Dead Lions* es generar una analogía en relación al interior de los seres humanos.

Estas dos obras difieren en que el edificio emplea como recurso a la lluvia natural, mientras que la instalación usa medios artificiales para hacer que llueva en un espacio interior. Por otra parte, la presencia de lluvia en el Panteón está sujeta al azar, cuando en *Living Dog Among Dead Lions* la lluvia artificial está controlada.

Conclusiones

En este trabajo se señalaron tres recursos utilizados en común por la arquitectura y las instalaciones, relacionados entre sí por acercarse al concepto de habitar. Lo anterior, a partir de tres casos en los que se analizaron parejas de obras realizadas desde ambas prácticas. Esta metodología nos llevó a descubrir no solo los rasgos comunes sino también las diferencias existentes.

En el caso uno, sobre el uso de un elemento inflable como recurso, se contrastó el Centro de refugiados de Lyon y *paraSITE homeless shelter*. Encontramos que ambas obras tienen la intención de ayudar a un grupo de personas, aunque la primera lo hace desde una solución arquitectónica y el segundo como una petición al gobierno. También difieren en que la primera es para una colectividad y la segunda está dedicada a personas individuales desde una propuesta personalizada.

En el caso dos, sobre la casa rodante como recurso, comparamos *Roulotte:04* y *Just about virtues and vices in general*. Los dos proyectos son similares por su interés en ese artefacto y en la manera en que ha sido usado para migrar. Por otra parte, difieren en que la primera reúne información de varios modelos de casas rodantes para entender

mejor ese vehículo de forma general y la segunda exhibe una sola muestra para favorecer una reflexión sobre las migraciones apoyadas por ese objeto. Además, estas dos obras tienen formatos y maneras diferentes de relacionarse con el espectador.

En el tercer caso, sobre el uso de lluvia en un espacio interior, se contrastó el Panteón de Agripa y *Living Dog Among Dead Lions*. Si bien esta pareja de obras tienen en común la integración de este recurso, la falta de un consenso sobre lo que motivó la ubicación del óculo en la cúpula del Panteón no permite afirmar que haya tenido la misma intención que la instalación: generar una analogía sobre el interior de la persona. La diferencia más significativa a señalar entre estos dos trabajos es el uso de lluvia natural en el edificio y de lluvia artificial en la instalación. Esto implica que la cantidad de azar y control también son rasgos que separan a esta pareja de obras.

Referencias

- Dixon, Susan. (2004). Piranesi's Pantheon . En Andrew, Architecture as experience. Radical change in spatial practice(57-80). Londres: Routledge.
- Macel, Christine. (2017). Catálogo de la 57 Bienal de Venecia. Venecia: Bienal de Venecia.
- Museum of Modern Art. paraSITE homeless shelter. 11 de julio de 2021, de Museum of Modern Art Sitio web: https://www.moma.org/learn/moma_learning/michael-rakowitz-parasite-homeless-shelter-1997/
- Peran, Martí. (2008). Post-it city. Ciudades ocasionales. Barcelona: Dirección de Comunicación de la Diputación de Barcelona.
- Rakowitz, Michael. Michael Rakowitz. 11 de julio de 2021, de Michael Rakowitz Sitio web: <http://www.michaelrakowitz.com/>
- Tate Museum. (2000). One minute sculptures. 11 de julio de 2021, de Tate Museum Sitio web: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/wurm-one-minute-sculptures-p82013>
- Yañez, Enrique. (1982). Arquitectura. Teoría, diseño y contexto. Ciudad de México: Limusa.