Interiores Subversivos

Thomas Demand, Kinderzimmer, C-Print/Diasec, 140 x 230cm

Tema

El espacio interior doméstico es una construcción reciente. Su constante definición y re-definición, es la materialización del conflicto establecido entre el deseo por expresar una individualidad y las presiones ejercidas por fuerzas económicas, sociales, culturales, religiosas, tecnológicas y políticas. Dicho de otro modo, deseos de autenticidad e individuación se proyectan hacia el interior doméstico mientras que fuerzas exteriores se entrometen en él re-definiendo dichos deseos y aspiraciones. El interior doméstico es un *medio* sobre el cual aspiraciones individuales, presiones económicas y modelos sociales y políticos son negociados y finalmente materializados en una forma particular de arquitectura. Entenderemos la construcción de ciertos interiores domésticos como una escenografía sobre la cual la realidad de estados culturales y políticos es documentada, y del mismo modo, materializada y efectivamente ejercida.

El workshop "Interiores Subversivos" plantea estudiar el interior doméstico como un proyecto de arquitectura, entendiendo ésta en una doble medida. En primer lugar, como un sensor sobre el cual se pueden interrogar y estudiar conflictos y posiciones culturales existentes. En un segundo lugar, como un agente, el cual puede ser modificado y re diseñado con el objeto de subvertir e intervenir sobre dichas condiciones pre-existentes. Durante estas tres semanas buscaremos interrogar las relaciones políticas, económicas, tecnológicas, sociales y disciplinares inherentes al diseño del interior doméstico. A través de el estudio minucioso y crítico de casos existentes, los estudiantes buscarán, en primer lugar, descifrar dichas relaciones o conflictos materializados en cada caso, para luego intervenir sobre ellos.

El taller propone un material de estudio que consiste en ocho fotografías de interiores y ocho textos o ensayos. Las fotografías provienen de interiores canónicos construidos durante el siglo 20. Lo que une a todos los casos de estudio, es, tal vez, el denominador común al tema del interior domestico en el siglo 20: la separación drástica del espacio de producción del de re-producción. Es decir, la separación drástica de trabajo y hogar, construyendo y materializando distinciones sociales, de clase, género, entre otras. A través del estudio de dichos casos, los estudiantes deberán entender las lógicas y mecanismos que motivaron dichos diseños. Luego, deberán proponer maneras de subvertir o alterar dichos proyectos, introduciendo nociones contemporáneas de como el trabajo y el hogar, producción y re-producción, operan o deberían operar en un contexto contemporáneo.

Metodología

Los modelos son fundamentales para ver y aprehender el mundo. A través de modelos se comprenden fenómenos de distinta índole, son una manera de sintetizar la realidad y reducirla a un discurso. Pero los modelos suponen también una manera de proyectar, hacia adelante, la realidad, y no solo predecirla, si no que también inducir un curso. El *workshop* propone trabajar sobre la fotografía de modelos como una herramienta de estudio y de proyecto de manera simultánea. El objetivo es que cada grupo produzca dos imágenes durante el transcurso del taller y dos textos que acompañen a cada imagen. Analizaremos referentes del campo del arte y de la arquitectura que trabajen con dicho medio como modo de estudio, representación y proyecto.

Encargo

El taller entregará ocho imágenes y ocho textos como material base de estudio. Organizados en grupos de tres o cuatro estudiantes, cada grupo investigará una fotografía de interior como su caso de estudio. La construcción de dicha imagen será el objeto a estudiar y no el edificio en sí, solamente. La disposición de los objetos, los colores, la orientación de la luz, el encuadre, y por quién y cuándo fue tomada, tendrá igual relevancia que el programa, la materialidad y las disposiciones y tipologías espaciales. Paralelamente al estudio de la imagen, cada grupo trabajará sobre la lectura exhaustiva de un texto breve, asignado junto a cada imagen. El texto ha de ser entendido como una "batería de ideas" paralela a la imagen, el cual deberá estimular el análisis crítico del caso a estudiar.

En la primera semana del taller, los estudiantes trabajarán sobre la re-construcción de su caso de estudio a través de la fotografía de un modelo, será un ejercicio crítico de mímesis. Basado en lecturas, planimetría y otras imágenes existentes del mismo caso, los estudiantes buscarán aprender todo sobre su imagen. Realizarán un modelo/maqueta a escala de su caso para ser fotografíado y poder extraer de él una fotografía idealmente idéntica a la imagen que están estudiando. Cada material, cada relación espacial, cada superficie y cada objeto ha de ser modelado. Ello implicará un ejercicio de traducción de lo que se lee en la fotografía a como ha de ser modelado para ser re-leído por la cámara. La producción de dicha imagen sera la construcción de un proyecto. La primera semana concluirá con la entrega de dicha fotografía impresa y un texto de trescientas palabras. Imagen y texto deberán relatar lo que sucede en la imagen analizada, identificando algún problema o conflicto que de pie a una futura intervención sobre el caso analizado.

Durante la segunda y tercera semana se trabajará sobra la intervención del caso estudiado. Todos los casos a estudiar son interiores conocidos y documentados (unos más que otros) dentro del canon de la disciplina. El taller propone que dichos casos sean analizados no como emblemas de un "buen diseño" únicamente, sino como manifestaciones materiales de posiciones culturales, políticas, tecnológica y de diseño en forma simultánea. Entendidos de esa forma, cada grupo deberá identificar un conflicto, una revolución tecnológica, una característica singular que de origen a una potencial transformación del caso estudiado. ¿Que pasaría si en el interior de la Villa Müller de Adolf Loos hubiese habido internet? ¿Hubiese sido dicho interior construido de la misma forma? ¿Cómo diseñaríamos un baño hoy, bajo el contexto político y económico en el que trabajamos? ¿Dormiríamos todos en una cama similar a la que le diseñó Mies y Lilly Reich a Philip Johnson? ¿O cual sería la versión contemporánea de una casa de retiro como la que se diseñó Eileen Gray?

El ejercicio invita a los estudiantes a repensar, intervenir y finalmente subvertir su caso de estudio. El resultado de dicho proyecto será, nuevamente, una sola imagen producida a través de la fotografía de un modelo a escala. La atmósfera que la imagen comunique, sus materiales, mobiliario, objetos tecnológicos, el encuadre, brillo, y luz deberán registrar las intervenciones propuestas por los estudiantes. Un texto de quinientas palabras deberá complementar el relato construido por la imagen.

Archivo del proceso. Durante las res semanas de trabajo, la construcción de ambas imágenes y textos producirá una serie de material secundario. Fotografías de prueba, análisis de planimetría, análisis de otras imágenes del mismo caso, dibujos realizados por los propios estudiantes, etc. Todo ese material ha de ser documentado de forma impresa y archivado en una caja tamaño carta y de alto 7cm.

Tareas y cronograma

Sesión 1

Presentación del ejercicio, definición de grupos y selección del caso de estudio. Desde ese día los estudiantes comenzarán a trabajar sobre la re-construcción de su caso de estudio en un modelo a escala, diseñado exclusivamente para ser fotografiado, no mostrado. Paralelamente trabajarán sobre la lectura minuciosa del texto asignado y juntarán material necesario para la reconstrucción de la imagen.

Sesión 2

Corrección re-construcción del referente. Cada grupo deberá presentar fragmentos y avances del modelo a escala a realizar, y discutiremos el contexto social, político y tecnológico sobre el cual el caso fue desarrollado. Cada grupo presentará a los demás el texto leído extrayendo, introduciendo ideas relevantes que puedan llevar a proyecto. La discusión colectiva de todos los textos es de gran relevancia para el desarrollo del taller, los distintos grupos podrán interesarse por ideas o temas tratados en otros textos.

Sesión 3

Entrega final re-construcción del referente. Cada grupo presentará una fotografía impresa cuyo lado menor deberá medir 45cm (el lado mayor quedará definido al mantener la proporción de la imagen original). Junto a la reconstrucción del caso, los estudiantes presentarán un texto de trescientas palabras (tan ficticio o real como estimen conveniente) que presentará un argumento de qué es lo que ocurre al interior de esa imagen. Es relevante para esta entrega que tanto la imagen como el texto identifiquen algún conflicto dentro del diseño, alguna tensión que se desea exponer o revertir, o un rasgo distintivo que se desea realzar. Texto e imagen deberán contener el germen que dará origen al proyecto a realizar.

Sesión 4

Primera corrección proyecto. Los estudiantes presentarán la primera propuesta de como intervenir su caso de estudio basado en el análisis realizado en la etapa anterior.

Sesión 5

Segunda corrección proyecto. Los estudiantes presentarán partes del nuevo modelo ya avanzado, proponiendo nuevas relaciones espaciales, materiales, de iluminación y de encuadre en relación al referente inicial.

Sesión 6

Tercera corrección proyecto. Discutiremos primeras versiones de la imagen y del texto final.

Sesión 7

Corrección final proyecto.

Sesión 8

Presentación del material terminado y montaje de la entrega final. El día previo a la entrega final, se presentará el material terminado y se discutirán argumentos y posturas sobre como presentar y exponer el trabajo. Los estudiantes presentarán la fotografía impresa y el texto de trescientas palabras discutido en la sesión 3. Adicionalmente presentarán una fotografía (mismo formato que la anterior) de su proyecto/intervención, sumado a un texto de quinientas palabras.

Entrega Final

Lista de Casos

1.

Imagen: Pierre Chareau — Maison de Verre (1932) — Fotografía por Michael Carapetian — 1966 Texto: Evans Robin. "Figures, Doors and Passages". Architectural Design, Volume 48 No. 4. 1978.

2.

Imagen: Eileen Gray — E. 1027 (1929) — Fotografía por Alain Irvine — Año desconocido pero publicada en Domus en 1968

Texto: Katarina Bonnevier. "A Queer Analysis of Eileen Gray's E.1027". In Negotiating Domesticity: Spatial Productions of Gender in Modern Architecture, eds. Hilde Heyen and Gulsum Baydar (London & New York: Routledge, 2005).

3.

Imagen: Pierre Koenig — Case Study House 22b (1960) — Fotografía por Julius Shulman — 1960 Texto: Adrian Forty. "Labor-Saving in the Home". In Objects of Desire (New York: Pantheon Books, 1986).

4.

Imagen: Adolf Loos — Villa Müller (1930) — Fotografía por Martin Gerlach — 1931 Texto: Beatriz Colomina. "Interior". In Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media (Cambridge: MIT Press, 1994).

5.

Imagen: Carlo Mollino — Casa Miller (1938) — Fotografía por Domus — 1938
Texto: Paul (Beatriz) Preciado. "Pornotopia". In Cold War Hothouses: Inventing Postwar culture from Cockpit to Playboy, eds. Beatriz Colomina, Annmarie Brennan and Jeannie Kim (New York: Princeton Architectural Press, 2004).

6.

Imagen: Lilly Reich y Ludwig Mies van der Rohe — Baño en Haus Lange (1927) — Fotografía por Hugo Schmölz — 1930

Texto: Sigfried Giedion. "Mechanization of the Bath". In Mechanization Takes Command: a contribution to anonymous history (New York: Oxford University Press, 1948).

7.

Imagen: Lilly Reich y Ludwig Mies van der Rohe — Philip Johnson's Bed (1930) — Fotografía en el archivo de Mies van der Rohe, Museo de Arte Moderno de Nueva York — 1930.
Texto: Andreas Rumfhuber. "Working Glamour". In Into the Great Wide Open (Barcelona: dpr, 2018).

8.

Imagen: Paul Rudolf — Elman Apartment (1971) — Fotografía por Domus 1971
Texto: Sylvia Lavin. "Superarchitecture". In Kissing Architecture (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2011).