

CIUDAD CULTURA CREATIVIDAD: ESPACIOS DE IMPROVISACIÓN

ALUMNO: MARHUS VORAUER | TUTOR: CARLOS GARCÍA VÁZQUEZ | año: 2008_09

palabras clave: ESPACIO + IMPROVISACIÓN + ARQUITECTURA + PROCESO + SOCIEDAD

1. Introducción

Vivimos en una época que está transformando el soporte espacial de la modernidad según unas nuevas reglas, patrones que se describen con términos afines a la dinámica como la flexibilidad, la complejidad o la diversidad, expresiones que inundan el argumento espacial de la postmodernidad. El discurso al que nos hemos sumado los arquitectos ha introducido con fuerza la palabra "creatividad" en la descripción de la vida urbana contemporánea, trasladada de la economía al urbanismo, y extendida de la política a la sociedad; un término al que queremos responder en este trabajo con el concepto de la improvisación. A algunos les evocará una relación con el arte, la pintura, el teatro, la música, el jazz, donde la improvisación perfeccionada es la coronación del artista; en cualquier caso, entendemos que la improvisación es algo personal, algo único, y según nuestro punto de vista, un proceso que define mejor el desarrollo sociocultural de la época actual que el término de la creatividad.

El auge creativo es defendido por los más optimistas con argumentos que no enlazan con un análisis de la nueva sociedad individualista, sino simplifica y reduce la complejidad de la vida libre en el mundo feliz que se dibuja. Profundizamos en la sociedad de riesgo de Ulrich Beck o en las palabras de Zygmund Bauman para describir la vida postmoderna † incertidumbre, inseguridad, voluntariedad y precarización †, observamos, que la vida creativa produce a menudo situaciones con cierto sabor amargo. Un sabor dividido entre el deseo de la vida creativa, que ofrece a cada uno la libertad de ser dueño de su tiempo, y el rechazo cuando reclama la responsabilidad de la derrota, una vida en que todo parece posible pero nada es seguro.

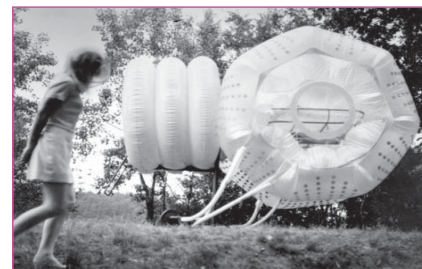
Las dudas y la complejidad que surgen del término de la creatividad, relacionándolo con la definición de un movimiento sociocultural y los intereses económicos, nos hace reconsiderar el enfoque optimista que defienden las fuerzas de nuestro sistema. No queremos negar la parte positiva de la creatividad para concluir con un drama científico y pesimista, al contrario, queremos aprovecharlo por ser parte de la realidad de la vida contemporánea. Pero nos parece que también hay que asumir las desventajas que implica el nuevo auge creativo. De estos pensamientos queremos introducir en el trabajo el acto de la improvisación, que está muy relacionado en su proceso al de la creatividad, pero refleja mejor las dos caras de la vida postmoderna; representa muy bien las presiones, pero también la necesidad y la naturaleza que entrañan la creatividad en el concepto socioeconómico del presente, es decir, nos acerca más a la vida real y de este modo a las necesidades reales de los ciudadanos.

2. Objetivo

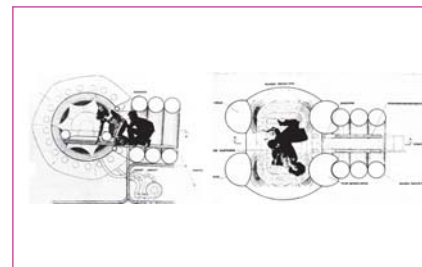
Se pretende desarrollar un trabajo que analiza la vivienda en relación con el desarrollo socioeconómico y cultural, para definir un nuevo enfoque en la construcción de espacios

Siedlung Hohenhorst, Hamburgo (1960)
Bundesarchiv_B_145_Bild-F011350-0034_Hamburg-
Hohenhorst_Wohnungsbau_und_Siedlungen

Hausrucker & Co. Corazon Amarillo (1968)
<http://nicoonmars.wordpress.com/2009/11/27/haus-rucker-co/>

Hausrucker & Co. Corazon Amarillo (1968)
<http://mqullola.blogspot.com/2010/07/corazon-amarillo.html>

Paso de cebra en Tokio
<http://www.flickr.com/photos/christopherscortez/4103267453/>

World Trade Center, Philippe Petit (1974)
<http://www.moviesaboutgladiators.com/2011/07/man-on-wire-E2-80-94-a-line-between-benevolence-and-tragedy/>

Add-on: Wallensteinplatz Viena (2005)
<http://www.add-on.at/cms/cat17.html?sid=5687a5d422681a5345e9e3c27a06fcac>

Add-on: Wallensteinplatz Viena (2005)
<http://www.add-on.at/cms/cat17.html?sid=5687a5d422681a5345e9e3c27a06fcac>

residenciales y de habitar. Queremos entender como define la gran escala la vida humana y la tradición de habitar, para encontrar una respuesta firme. En este trayecto no podemos dejar de lado la visión más general, ni el enfoque analítico hacia la pequeña escala. Hay que entender la transición de la historia del hombre moderno (que también fue el origen de la célula de habitar) hacia la del hombre que crea la vida contemporánea. Un cambio cultural que ha sido denominado de muchas formas, pero que sin duda sigue en proceso y se refleja físicamente † tal como ocurrió con muchos cambios culturales anteriores † en la ciudad, el nudo espacial que absorbe la complejidad de la sociedad y expresa su ideología y costumbres en las diversas capas que componen el espacio urbano.

También es en la ciudad contemporánea donde se hace visible la diversidad de nuestra época. En ella se yuxtaponen las capas de múltiples campos y realidades sociales, se mezclan costumbres de distintas culturas y lenguas de diversos orígenes, se crea espacio que se fusiona y se inscribe en el entorno físico. Es también el lugar donde se vive el miedo y se encuentra la felicidad, donde se refleja la pobreza y la riqueza de nuestra época, y es el lugar donde estas realidades demandan respuestas a la pregunta del habitar en la vida líquida, utilizando palabras de Bauman. Razones para enlazar la investigación de la vivienda contemporánea con el espacio urbano y público, donde se representan más claramente las transformaciones culturales y espaciales que definen este cambio. Surge de este pensamiento una componente que forma parte de nuestro objetivo de redefinir el soporte arquitectónico y el entorno social de las zonas residenciales, encontrar una formula que apoyará la creación de un espacio social sostenible.

3. Metodología

Ante esta amplia tarea, nuestra investigación se enfrenta a una cierta complejidad si queremos entender bien la conexión entre arquitectura e improvisación, y por qué vemos esta relación adecuada para la vivienda contemporánea. Nos exige una metodología capaz de relacionar las diversas realidades de las que se compone la relación de las diferentes esferas del espacio. En este trayecto no podemos dejar de lado la visión más general, ni el enfoque analítico hacia la pequeña escala. Hay que entender la transición de la historia del hombre moderno (que también fue el origen de la célula de habitar) hacia la del hombre que crea la vida contemporánea.

En resumen, se utilizan tres herramientas principales que intervendrán en el desarrollo del trabajo, el constante lazo del presente con el pasado, el del espacio macro con el micro y el del entorno físico con el social. Con ellas analizaremos los efectos del cambio de la modernidad hacia la postmodernidad, pero evitando la continuidad temporal, es decir, sin desarrollar un discurso lineal. Cada uno de los capítulos repite en cierto modo la historia de la erupción cultural, observada bajo la mirada de diferentes discursos y disciplinas, con el objetivo común de encontrar los motivos que ayudan a crear el espacio de improvisación e introducir finalmente sus conclusiones en el objetivo arquitectónico, el espacio del habitar. La idea de reciclar diferentes conocimientos para dar paso a un nuevo pensamiento se repite en todas las fases del trabajo. Las conclusiones alcanzadas en cada capítulo se implantan en continuidad en el discurso que desarrollamos. De esta forma el trabajo intenta aplicar la ideología de la improvisación, de reutilizar lo generado en cada capítulo para desarrollar potencial en el siguiente paso. Un proceso abierto que se alimenta de sí mismo y que finaliza

cuando cerramos la espiral.

4. Conclusiones

El análisis crítico del concepto de la creatividad nos ha dejado desarrollar una teoría que define el espacio de improvisación que se apoya en la vida contemporánea marcada por la dinámica, la diversidad, la flexibilidad etc., relacionando con las teorías de Henri Lefebvre sobre la producción del espacio. De este discurso complejo se reconoce que el espacio de improvisación surge de la interacción entre espacio físico y social actuando en la escala micro. La arquitectura o mejor dicho el soporte físico son utilizados por la acción social como entorno que se interpreta y así forma parte en el proceso de la improvisación. Las estrategias que se tienen que desarrollar y las herramientas a utilizar para estimular este proceso se observan en tres proyectos relacionados con la arquitectura, el urbanismo, y el arte: Add-on: Wallensteinplatz en Viena; Raumlabor: Kolorado Halle-Neustadt en Berlin; Lacaton & Vassal: Viviendas en Mulhouse.

Se reconocían en estos análisis las estrategias fundamentales para crear el espacio de la improvisación: la interpretación de un problema por parte de las instituciones; la posición del arquitecto; el análisis del espacio social más allá de lo físico; el arte de no imponer funciones al usuario con espacios y límites determinados, sino de ofrecerle elementos para el juego espacial con el que se consigue y permite la participación del usuario en la arquitectura; son todos ellos conceptos que forman parte de estas estrategias. Pero también se han reconocido diversas herramientas que ayudan a generar el espacio de la improvisación, como los espacios efímeros, la creación de ambientes diversos mediante la combinación de materiales, la introducción de conceptos temporales y móviles, etc.

Todas estas estrategias y herramientas tienen en común que tratan de evitar la monotonía y la uniformidad, que aceptan la velocidad y con ella el cambio que produce la vida contemporánea y favorecen la diversidad espacial. Son ideas que pretenden acercar el uno al otro, forzando la convivencia y el intercambio cultural, necesarios en la creación de ciudades y zonas residenciales más sostenibles.

Para estimular el proceso de la improvisación se proponen estrategias para actuar en el espacio social y herramientas para crear un soporte físico que da libertad para crear en la vivienda.

Líneas espacio social: La energía del inmigrante (estrategia para evitar la segregación social)
La energía de la clase creativa (estrategia que debe forzar la densidad del espacio urbano, la diversidad y pluralidad)

Líneas espacio físico: La posición del arquitecto
La escala arquitectónica y los elementos estructurales
La escala interior y mobiliario

Raumlabor: Kolorado Halle-Neustadt, Berlin (2002-2005)
<http://www.raumlabor.net/?p=76>

Raumlabor: Kolorado Halle-Neustadt, Berlin (2002-2005)
<http://www.raumlabor.net/?p=76>

Lacaton & Vassal: Viviendas en Mulhouse (2005)
<http://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=19>

Lacaton & Vassal: Viviendas en Mulhouse (2005)
<http://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=19>

Celebration, Florida
Archithese, Internationale Zeitschrift und Schriftenreihe
für Architektur, pag. 43

Trasporto estandarizado de casa unifamiliar
Archithese, Internationale Zeitschrift und Schriftenreihe
für Architektur, pag. 53

The cell, Alexander Brodsky (2008)
http://notforfall.blogspot.com/2010_07_01_archive.html

Maison NW, Nathalie Wolberg (2004)
<http://cubeme.com/blog/2010/03/04/maison-nw-by-nathalie-wolberg/>

5. Bibliografía

BARBROOKS, Richard, The class of the new, London, 2006.

BAUMAN, Zygmunt, Leben in der flüchtigen Moderne, Frankfurt am Main: Shurkamp, 2007.

BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo, Hacia una nueva modernidad, Paidós, Barcelona, 1986.

BOURDIEU, Pierre, "Physischer, Sozialer und Angeeigneter Physischer Raum", En: Wentz, Martin; Stadt "C Räume: Die Zukunft des Städtischen, Frankfurt am Main, 1991.

DE CERTEAU, Michel, Kunst des Handelns, Merve Verlag, Berlin, 1988.

DELL, Christopher, Prinzip Improvisation, Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln, 2002.

FLORIDA Richard, The rise of the creative class, Basic Books, New York, 2002.

FRIEBE Holm, LOBO Sascha. Wir nennen es Arbeit, Die digitale Bohème oder intelligentes Leben jenseits der Festanstellung, Random house, München, 2006.

FRIEDMAN, Yona, Der erratische Zustand der Realität, En: dérive, Zeitschrift für Stadtforschung Nº 25, Viena, 2006.

HARVEY, David, Espacios de Esperanza, Akal, Madrid, 2003.

LEFEBVRE, Henri, The production of space. Editions Anthropos, Malden/Oxford/Victoria, 1991/2004.