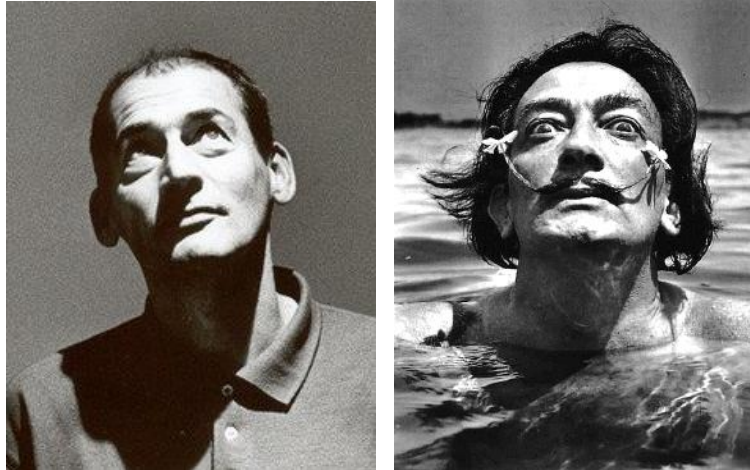

TALLER DE ARQUITECTURA JOAQUÍN MILLÁN VILLAMUELAS
OOIIO ARQUITECTURA
“TÉCNICAS SURREALISTAS EN LA CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA”

Rem Koolhaas / Salvador Dalí

Se propone un taller de proyectos arquitectónicos divertido, dinámico y participativo, donde se pondrán en práctica diversas técnicas creativas utilizadas por las vanguardias artísticas europeas de mitad del siglo XX, concretamente del surrealismo, aplicándolas sobre un lugar determinado de la ciudad de Cuenca, Ecuador.

El influyente arquitecto holandés ganador del premio Pritzker Rem Koolhaas bebió directamente del surrealismo en sus inicios. Estudió, leyó escribió y aprendió mucho de la figura de Salvador Dalí, tanto es así que en algunos de sus proyectos iniciales aplicó directamente técnicas creativas surrealistas para el diseño de sus edificios.

Se considera a Rem Koolhaas, a parte de uno de los arquitectos más importantes y provocadores que cambiaron la arquitectura moderna, como el padre teórico de toda una generación de arquitectos contemporáneos que lideran o comienzan a liderar el panorama arquitectónico internacional: Bjarke Ingels (BIG), Zaha Hadid, Joshua Prince-Ramus (REX), Winy Maas y Jacob van Rijs (MVRDV), Alejandro Zaera-Polo y Farshid Moussavi (FOA), Fernando Romero (FREE), etc. todos estos arquitectos trabajaron en OMA, el despacho de Rem Koolhaas, por lo que pudieron aprender de él muchas de sus técnicas proyectuales y puntos de vista sobre la arquitectura.

Es por eso que podemos encontrar hoy en día, en los primeros años del siglo XXI, posos surrealistas en la arquitectura más contemporánea que vemos todos en blogs y revistas a diario, provenientes directamente de las vanguardias europeas de mitad del siglo XX, gracias a la admiración de Koolhaas por Dalí y su posterior influencia en una amplia colección de líderes de la arquitectura actual.

El surrealismo

Movimiento artístico que surgió en Europa después de la Primera Guerra Mundial y que se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional.

Considerado uno de los estilos artísticos más representativos del siglo XX, el surrealismo surgió en la década de 1920 como parte del avance de las vanguardias artísticas que buscaban representar ideales diferentes a los academicistas, quebrando las leyes de la pintura tradicional y logrando por tanto, llamar la atención del espectador de manera directa. En el caso del surrealismo, se puede señalar la presencia de imágenes no realistas y en muchos casos ni siquiera figurativas, que tenían como objetivo seguir los designios de los sentimientos más que los de la razón.

Tal como lo dice su nombre, el surrealismo como vanguardia artística se caracterizó por representar aquello que se observaba en la realidad de manera irreal, absurda o fantástica. En muchos casos, los cuadros surrealistas no son el producto de la realidad si no de los sueños y de las ideas no racionales que el artista poseía en su mente al momento de realizar la obra. Las obras no poseen una linealidad gráfica, los espacios están usualmente quebrados, las proporciones de las figuras no son reales y los colores muchas veces están invertidos.

El contexto sociopolítico de la época sin duda se relaciona con el desarrollo de esta vanguardia artística ya que la misma se insertó en un período histórico de crisis generalizada causada por la guerra y por las diferentes complicaciones económicas y sociales. Esta realidad de desesperanza, temor y desorden tuvo en el surrealismo uno de sus representantes más claros al mostrar estos artistas una realidad diferente, alterada y en muchos casos caótica.

Sin embargo, el surrealismo no fue simplemente un grupo de artistas que buscaban representar la realidad de manera diferente. Gracias al trabajo del francés André Breton, el movimiento se expandió a gran parte de Europa y lo hizo especialmente a nivel filosófico y teórico, llegando a establecer lo que ellos mismos llamaban “la Revolución Surrealista” o la total ausencia de pensamiento lógico y racional.

Entre los artistas más importantes del surrealismo se deben mencionar sin dudas a Salvador Dalí, René Magritte, Man Ray, Joan Miró, Paul Klee y muchos otros cuyas obras son inigualables en su estilo único, desafiante y profundamente poético.

El lugar

Se propone trabajar en el espacio público de la ciudad de Cuenca, para que los alumnos puedan experimentar de primera mano esos entornos, disfrutando de la ciudad a la vez que reflexionan sin problemas de acceso sobre los ejercicios que se hagan en el taller.

Cada alumno tendrá que escoger un punto del cauce del río Tomebamba a su paso por la ciudad de Cuenca, para lo que primero deberán pasear y recorrer la zona, tomando fotografías y fijándose en cualquier cosa que les pueda resultar interesante.

El río Tomebamba es el más importante de los cuatro ríos que la atraviesan la ciudad y bordea el Centro Histórico de Cuenca. En este sector, se estima que hay 120 edificios y todos son bienes protegidos. El nombre de Tomebamba viene del Kichwa Tumipamba, donde *pamba* significa campo y *tumi* es un árbol del cual se fabrica un tipo de cuchillo ceremonial usado para matar por las antiguas culturas precolombinas.

El agua del Tomebamba tras pasar por otros ríos llega hasta el río Amazonas y luego al océano Atlántico, atravesando todo el continente de oeste a este.

El taller

DÍA 1_EL CADAVER EXQUISITO

Cadáver exquisito es una técnica por medio de la cual se ensamblan colectivamente un conjunto de palabras o imágenes; el resultado es conocido como un “cadáver exquisito”. Es una técnica usada por los surrealistas a partir de 1925, y se basa en un viejo juego de mesa llamado "consecuencias" en el cual los jugadores escribían por turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir parte de la escritura, y después la pasaban al siguiente jugador para otra colaboración.

DÍA 2_EL JUEGO

En el surrealismo, los juegos son importantes no solamente como una forma recreativa, sino también, como un método de investigación. La intención es eliminar las limitaciones del racionalismo y permitir manipular los conceptos para desarrollarlos libremente y de maneras más aleatorias, aspirando así a romper con lo establecido y generar obras originales.

DÍA 3_ EL MÉTODO PARANOICO-CRÍTICO

El método paranoico-crítico es una propuesta creativa explorada por el pintor surrealista Salvador Dalí. El aspecto que Dalí encontraba interesante en la paranoia era la habilidad que transmite ésta al cerebro para percibir enlaces entre objetos que de manera racional o aparentemente no se hallan conectados.

DÍA 4_ EL POEMA EN ECO

Un “echo poem” o “poema en eco” es una técnica creada por Aurélien Dauguet en 1972 para escribir poemas. Debe ser ejecutada por dos personas siguiendo estas instrucciones:

1. Dividir una hoja de papel en dos columnas.
2. Escribir la primera estrofa en la columna izquierda.
3. El opositor, responde a la primer estrofa escribiendo otra estrofa en la columna derecha con algo oportuno, incluso puede ser una *onomatopeya*.
4. Para un poema largo, la tercera estrofa responde a la segunda en la columna izquierda y así sucesivamente.

5. Cuando el poema esté completo el opositor de la última línea, frase u oración generalmente escribe el título.

DÍA 5_CASA ABIERTA

Analizaremos los trabajos realizados, sacaremos conclusiones y se mostrarán y compartirán los resultados del taller con los demás compañeros de otros talleres.