

Luis Fernández-Galiano (Ed.)

THE ARCHITECT IS PRESENT

Cinco estudios de cinco continentes (Kéré, TYIN, Kundoo, Benítez, Heringer) muestran obras e imparten talleres y conferencias en defensa de una arquitectura austera y responsable.

Five studios working in five continents (Kéré, TYIN, Kundoo, Benítez, Heringer) exhibit projects, deliver lectures and lead workshops in defense of an austere and responsible architecture.

'The Architect is Present'

Luis Fernández-Galiano

La exposición 'The Architect is Present' muestra la obra de cinco influyentes estudios internacionales que han hecho de la austeridad su referente ético y estético. Extendidos por los cinco continentes, estos jóvenes arquitectos trabajan en entornos de economía precaria, mostrando que la escasez de recursos puede ser un estímulo para la inventiva técnica y la participación comunitaria, y el fundamento de una arquitectura responsable donde la vocación de servicio no excluya la belleza y la emoción. Desde Noruega y Alemania hasta Burkina Faso, y desde Paraguay hasta Australia pasando por la India o Tailandia, estos estudios han construido alojamientos, escuelas rurales o centros sociales de extraordinaria economía de medios, admirable adecuación a las necesidades colectivas y ejemplar materialización constructiva, ofreciendo inspiración a los muchos arquitectos que hoy persiguen reconciliar el compromiso moral con la excelencia artística.

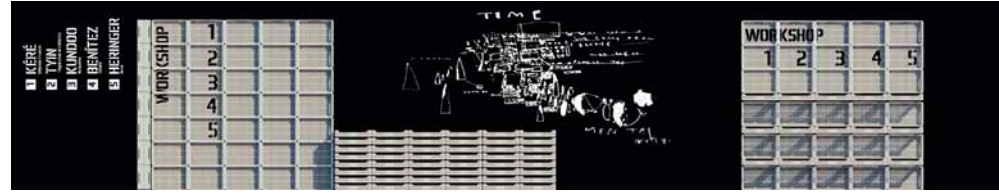
Para facilitar la comunicación de sus ideas, cada uno de los arquitectos dirigirá un taller de dos semanas a un grupo escogido de estudiantes avanzados y titulados recientes que

Under the title 'The Architect is Present,' the exhibition shows the work of five influential international studios who have turned austerity into their ethic and aesthetic motto. With offices located in five continents, these young architects work in underprivileged contexts, proving that scarcity of means can stimulate technical inventiveness and community participation, and indeed become the basis for a responsible architecture where the vocation of service does not exclude beauty and emotion. From Norway and Germany to Burkina Faso, and from Paraguay to Australia passing through India or Thailand, these five studios have built social housing, rural schools or community centers with an extraordinary economy of means, admirable adaptation to collective needs and exemplary material execution, inspiring the very numerous architects who today, in Spain as in many other countries, seek to reconcile moral commitment with artistic excellence.

To communicate their ideas more effectively, each one of the architects will also lead a two-week workshop with a small group of recent graduates or senior architecture stu-

—asistidos de forma permanente por mentores expertos— se desarrolla en el propio marco de la exposición, promoviendo así el contacto directo con los visitantes. El material producido en los talleres sucesivos se va incorporando a la muestra, que resulta de esta forma enriquecida por los resultados de ese diálogo profesional y académico. Y con el objeto de extender más aún el conocimiento de los principios que articulan este movimiento de regeneración de los vínculos entre arquitectura y sociedad, los cinco protagonistas de la exposición imparten numerosas conferencias en diferentes Escuelas de Arquitectura del país, llevando a los más jóvenes su mensaje de responsabilidad y de optimismo.

El título de la muestra remite a la *performance* realizada por Marina Abramovic en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en la primavera de 2010, 'The Artist is Present', que durante más de 700 horas mantuvo a la artista sentada inmóvil frente a los visitantes de la exposición monográfica. Aquí, sin embargo, el valor de la presencia no se afirma mediante la serena imperturbabilidad de la ataraxia artística, sino a través de la interacción personal y el diálogo arquitectónico, sea en los talleres que se desarrollan a la vista del público, sea en las intervenciones de los arquitectos en numerosas escuelas españolas, que conjuntamente persiguen hacer de la exposición un manifiesto proactivo, desbordando los límites espaciales y temporales de la muestra para insertarse en un proceso de transformación colectiva.

Con el propósito de reforzar esta voluntad de comunicación, el diseño expositivo de Jesús San Vicente hace hablar a los protagonistas con globos de cómic, transmitiendo ideas, proyectos y deseos mediante una imaginaria pop que se complementa con la presentación fotográfica de las obras y la proximidad táctil de los materiales esenciales empleados en ellas: una inmediatez intelectual y emotiva del lugar de la muestra que aspira a resonar en ámbitos más amplios, y que incluso se extiende a geografías remotas mediante estancias becadas de tres meses de duración en los estudios de los arquitectos para algunos de los participantes en los talleres, estableciéndose así vínculos que persisten en el tiempo con entornos profesionales o sociales tan distantes y distintos como ejemplarmente estimulantes para un país que se interroga sobre su futuro.

dents, with the permanent assistance of expert mentors. These workshops will be held in the exhibition space proper, thereby hoping to promote contact with visitors. The material produced in the five workshops will be gradually added to the exhibition, whose contents will grow with the results of this professional and academic dialogue. And aiming to further disseminate the exhibition purpose – to participate actively in the current movement to regenerate the ties between architecture and society –, the five architects will deliver several lectures at different architecture schools around Spain, conveying their message of responsibility and optimism to the younger generation.

The title of the exhibition evokes Marina Abramovic's performance at the Museum of Modern Art in New York in the Spring of 2010, 'The Artist is Present,' in which for more than 700 hours the artist sat motionless before those visiting the monographic exhibition. Here, however, the value of presence is not asserted through the serene impassiveness of artistic ataraxia, but through personal interaction and architectural dialog: in the workshops that take place in front of the gallery visitors, or in the lectures the architects will give at a number of architecture schools in the country, which together wish to turn the exhibition into a proactive manifesto, going beyond the event's boundaries of space and time to become part of a collective transformation process.

With the goal of strengthening this communicative purpose, the exhibition design by the architect Jesús San Vicente lets the workshop-leaders speak via comic bubbles, transmitting ideas, projects and desires through a pop aesthetic that is rounded off with photographs of their works and the tactile proximity of the essential materials used in them: an intellectual and emotive immediacy in the exhibition space that hopes to resonate in larger contexts, and that even extends itself to remote geographies through three-month paid internships in the offices of the architects for some of the workshop participants, thereby aiming to establish long-lasting ties with professional and social environments that are as distant as they are different, and which look particularly stimulating for a country that ponders on its future.

LA SOLIDARIDAD NO ES UNA OPCIÓN, SINO UNA NECESIDAD. UNA SOLUCIÓN

SOLIDARITY IS NOT AN OPTION, BUT A NECESSITY AND A SOLUTION

EL PRINCIPAL ACTIVO EN NUESTROS PROYECTOS ES LA COMUNIDAD LOCAL

THE GREATEST POTENTIAL IN ALL OUR PROJECTS SEEMS TO BE FOUND WITHIN THE LOCAL COMMUNITY

MI OBJETIVO ES REVELAR LA BELLEZA NATURAL DE LOS MATERIALES

MY AIM IS TO REVEAL THE NATURAL BEAUTY OF MATERIALS

LA GRAN ARQUITECTURA TRATA CON LA GENTE, Y CUIDA DE ELLA

GREAT ARCHITECTURE DEALS WITH PEOPLE, AND LOOKS AFTER PEOPLE

PARA MÍ LA SOSTENIBILIDAD ES SINÓNIMO DE BELLEZA Y DE FELICIDAD

FOR ME, SUSTAINABILITY IS A SYNONYM FOR BEAUTY AND ALSO FOR HAPPINESS

El diseño de la exposición realizado por Jesús San Vicente pone énfasis en la comunicación con lenguaje de cómic de los principios y las actitudes de una arquitectura responsable, así como de la materialidad táctil de sus técnicas elementales.

The exhibition design by Jesús San Vicente places a special emphasis on the principles and attitudes of responsible architecture, conveyed in the gallery space with cartoon bubbles, and on the tactile materiality of its elementary techniques.

