

Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

El collage como medio visual para la representación arquitectónica en la obra de Tatiana Bilbao.

The Collage as a visual medium for architectural representation in the work of Tatiana Bilbao.

Autora

Marta Salaber Gonzalo

Directora

Angélica Fernández Morales

Codirectora

Lucía Carmen Pérez Moreno

Escuela de Ingeniería y Arquitectura / Universidad de Zaragoza
2020

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD

(Este documento debe entregarse en la Secretaría de la EINA, dentro del plazo de depósito del TFG/TFM para su evaluación).

D./D^a. Marta Salaber Gonzalo ,en
aplicación de lo dispuesto en el art. 14 (Derechos de autor) del Acuerdo de 11 de
septiembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Reglamento de los TFG y TFM de la Universidad de Zaragoza,
Declaro que el presente Trabajo de Fin de (Grado/Máster)
Grado en Estudios en Arquitectura (Título del Trabajo)
El collage como medio visual para la representación arquitectónica en la obra de
Tatiana Bilbao.

es de mi autoría y es original, no habiéndose utilizado fuente sin ser
citada debidamente.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2020

Fdo:

EL COLLAGE COMO MEDIO VISUAL PARA LA REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA EN LA OBRA DE TATIANA BILBAO

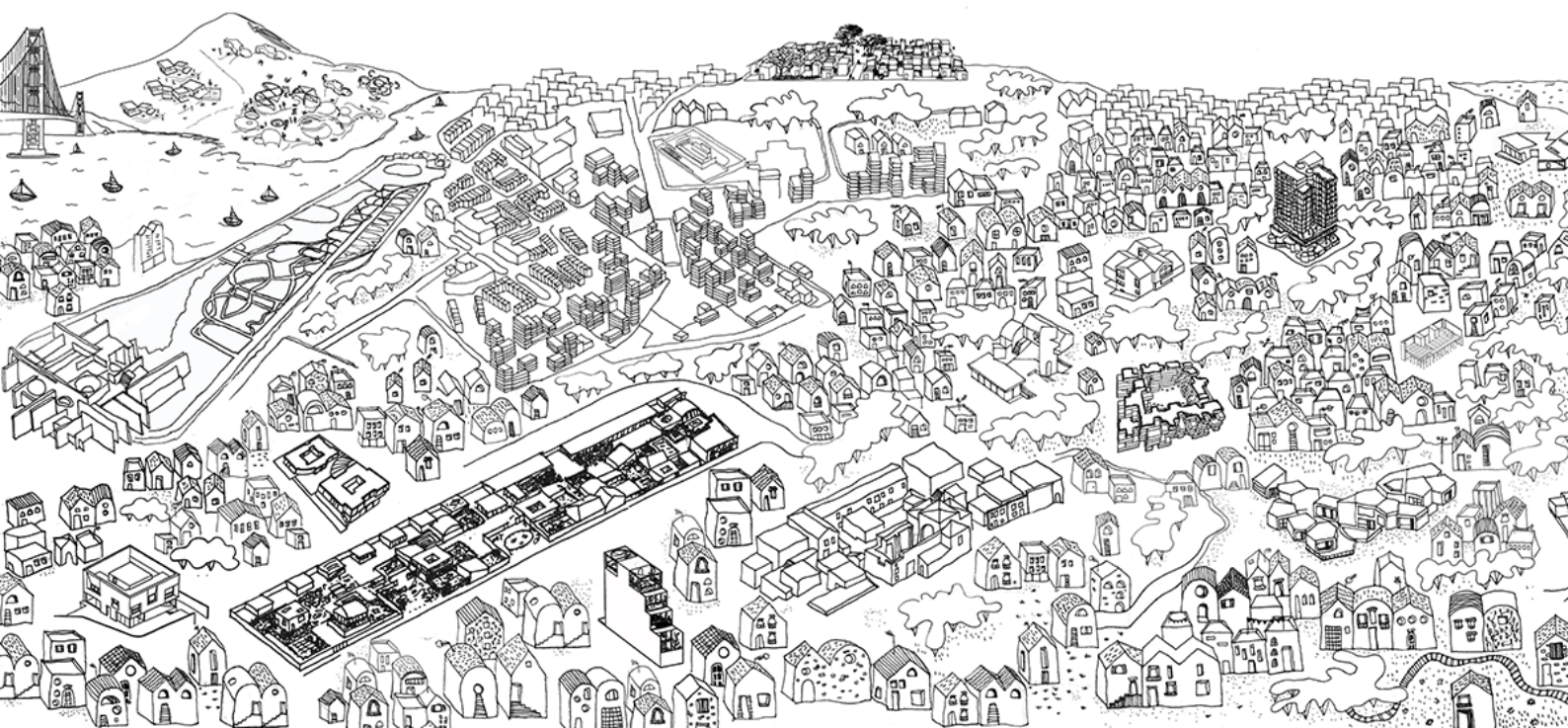

Autora: Marta Salaber Gonzalo

Directora: Angélica Fernández Morales

Codirectora: Lucía Carmen Pérez Moreno

Fig. 0 . Collage de Tatiana Bilbao modificado por Marta Salaber.2020.

EL COLLAGE COMO MEDIO VISUAL PARA LA REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA EN LA OBRA DE TATIANA BILBAO

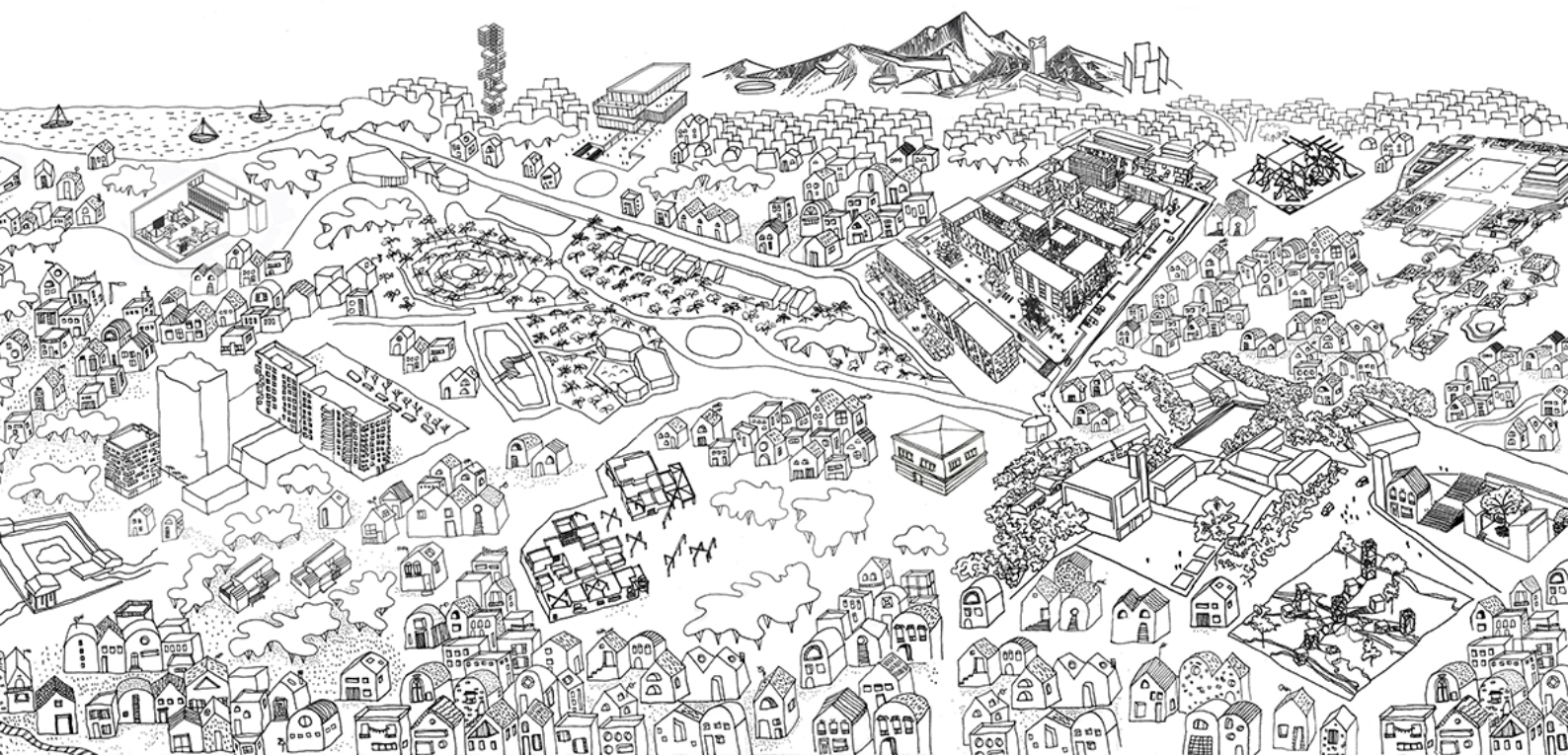
Autora: Marta Salaber Gonzalo

Directora: Angélica Fernández Morales

Codirectora: Lucía Carmen Pérez Moreno

Diciembre 2020

Fig 1 . Imagen Tatiana Bilbao Estudio página web. 2017.

RESUMEN

Las artes han evolucionado de manera paralela entre ellas, compartiendo las técnicas que se han desarrollado hasta la actualidad. El collage comenzó a desarrollarse como una técnica pictórica a principios del siglo XX, y con el tiempo fue ampliada al resto de las artes. En la arquitectura comenzó siendo una herramienta de experimentación con la cual los arquitectos expresaban su faceta más artística. Posteriormente la incluyeron en sus proyectos usándola como un recurso gráfico de representación.

Entre los arquitectos y arquitectas destacados que usan el collage en sus obras se encuentra Tatiana Bilbao, que ha incorporado esta técnica a su trabajo como un método no solo de representación sino también de diseño. De esta manera sus obras se pueden conocer y comprender a partir de los collages realizados para ellas. El análisis de los documentos gráficos permite realizar un recorrido por su obra arquitectónica, en el que se identifican tres rasgos importantes:

- 1 - Trabajo en equipo, como expresión de una visión colaborativa y sin jerarquías del trabajo del arquitecto.
- 2 - Pluralidad en el contexto, a partir del cual cada proyecto se desarrolla de forma específica para darle respuesta.
- 3 - Transparencia en el proceso, como consecuencia de una concepción honesta de la arquitectura.

A través de un repaso histórico y de un análisis más detallado de la arquitecta contemporánea Tatiana Bilbao, el trabajo expone y ahonda, en las posibilidades que esta técnica puede ofrecer.

Palabras clave: collage; técnica; diálogo; Tatiana Bilbao; contexto.

ABSTRACT

The arts have evolved in parallel with each other, sharing the techniques that have been developed to date. Collage began to develop as a pictorial technique in the early 20th century, and over time it was extended to the rest of the arts. In architecture, it began as a tool for experimentation with which architects expressed their most artistic side. Later they included it in their projects using it as a graphic representation resource.

Among the prominent architects who use collage in their works is Tatiana Bilbao, who has incorporated this technique into her work as a method not only of representation but also of design. In this way their works can be known and understood from the collages made for them. The analysis of the graphic documents allows a tour of her architectural work, in which three important features are identified:

- 1 - Teamwork, as an expression of a collaborative vision without hierarchies of the architect's work.
- 2 - Plurality in the context, from which each project is developed in a specific way to respond.
- 3 - Transparency in the process, as a consequence of an honest conception of architecture.

Through a historical review and a more detailed analysis of the contemporary architect Tatiana Bilbao, the work exposes and delves into the possibilities that this technique can offer.

Keywords: collage; technique; dialogue; Tatiana Bilbao; context.

Fig 2 . Collage realizado por Marta Salaber. 2020.

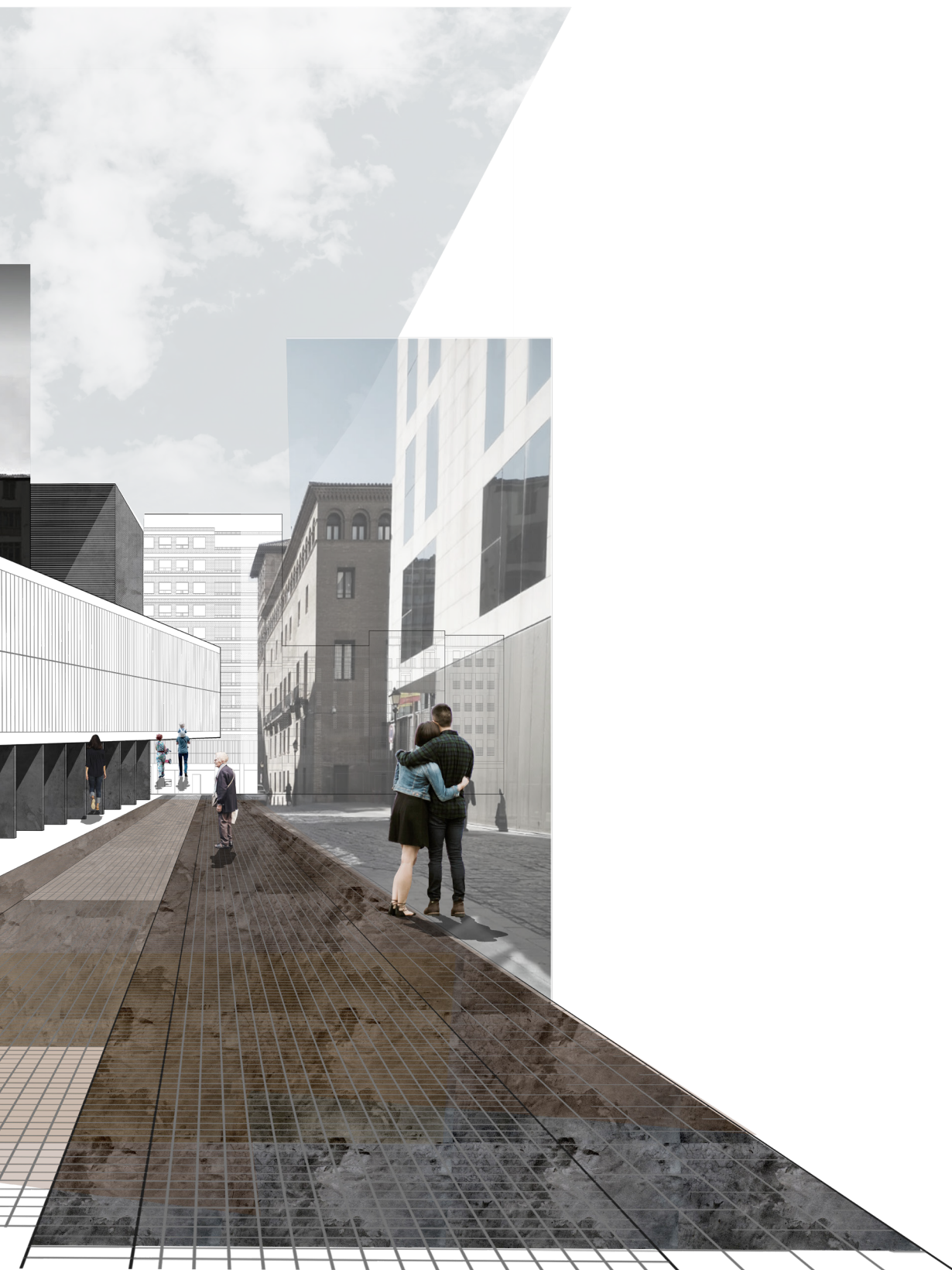
ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	14
1.1. Motivación	16
1.2. Objetivos	18
1.3. Estructura y metodología del trabajo	18
1.4. Estado de la cuestión	21
2. REVISIÓN HISTÓRICA Y TAXONÓMICA DEL COLLAGE	22
2.1. Aproximación al término	24
2.2. Desarrollo del collage en los siglos XX y XXI	26
2.2.1. Antecedentes	26
2.2.2. Desarrollo en las vanguardias: primeros años del siglo XX	26
2.2.3. Movimiento Moderno	32
2.2.4. Posmodernismo	34
2.2.5. Años 90 hasta la actualidad	36
2.3. Subconjuntos y técnicas utilizadas	38
2.3.1. Papiers-collés	39
2.3.2. Fotomontaje	43
2.3.3. Dibujo- collage	46
2.3.4. Medios digitales	48
3. EL PAPEL DEL COLLAGE EN LA OBRA DE TATIANA BILBAO	50
3.1. Breve presentación de Tatiana Bilbao	52
3.2. Métodos y técnicas de trabajo	54
3.3. Primeros pasos hacia el collage	56
3.4. Recorrido por sus obras a través del collage	59
3.4.1. Trabajo en equipo	59
3.4.2. Pluralidad en el contexto	65
3.4.3. Transparencia en el proceso	72
4. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES	78
5. CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES	86
6. BIBLIOGRAFÍA	92
7. ANEXOS: TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS	96
7.1. Entrevista enlace arquitectura. Año 2012	98
7.2. Entrevista portavoz TV. Año 2011	100
7.3. Entrevista de Amy Frearson. Año 2019	103
7.4. Entrevista agencia informática de educación. Año 2014	110
7.5. Entrevista Museo Amparo, exposición “Perspectivas”. Año 2018	112
7.6. Entrevista bienal de Chicago. Año 2019	118
7.7. Entrevista archivo de ideas recibidas. Año 2020	120
7.8. Entrevista Museo Amparo. Año 2018	123

1. INTRODUCCIÓN

Fig 3 . Collage realizado por Marta Salaber. 2019.

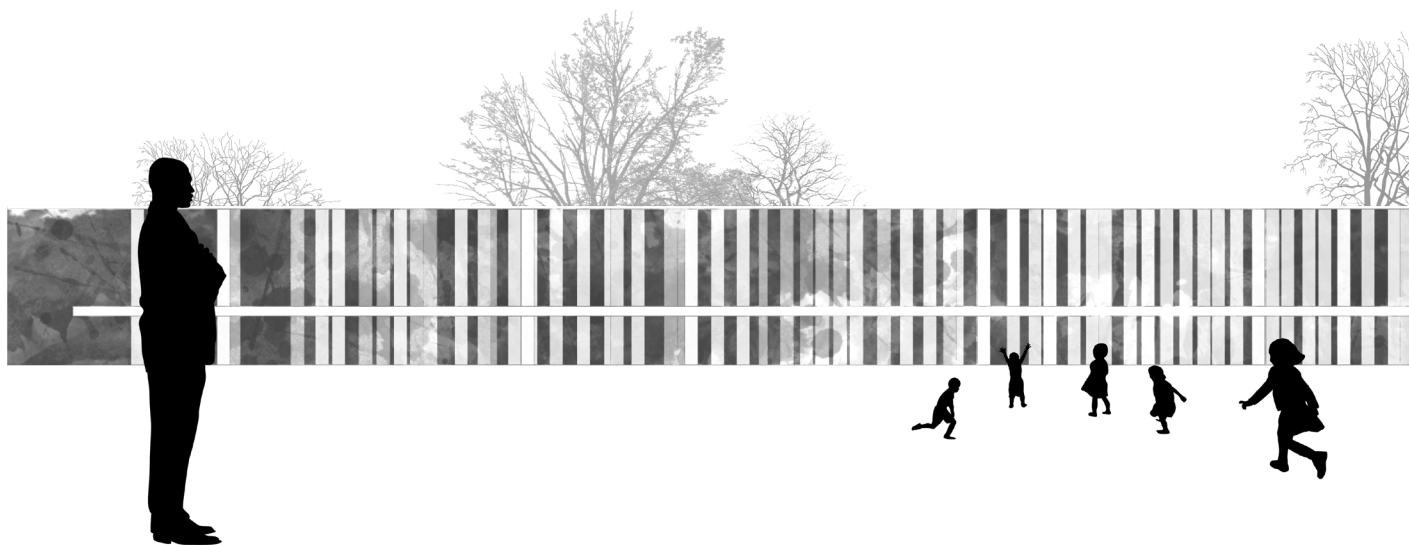

1.1. Motivación

“El dibujo es la primera construcción de la arquitectura.”¹ Con esta primera cita se puede definir lo que habitualmente se entiende por hacer arquitectura: todo comienza por una idea, la cual es representada a través de un primer boceto. Posteriormente esta idea se continúa desarrollando a través de dibujos, planos, maquetas o con imágenes, que pueden ser fotomontajes, visualizaciones 3D o perspectivas, generando de este modo una serie de documentos que la explican.

Sin embargo, este no es el único planteamiento válido. Por ello, una de las motivaciones para realizar este trabajo es hacer visible las ventajas que ofrece el collage como herramienta proyectual. El collage se ha usado a menudo como una técnica de representación donde numerosos artistas se valen del mismo para representar el final de su obra, el resultado. Pero esta técnica va mucho más allá: permite al autor realizar experimentaciones, a través de las cuales, se pueden generar numerosas preguntas acerca del proyecto, y a su vez, permite darles una respuesta en el mismo documento. Partiendo de mi propio interés por el collage, he decidido enfocar el trabajo en torno a esta técnica explicándola a través de la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao.

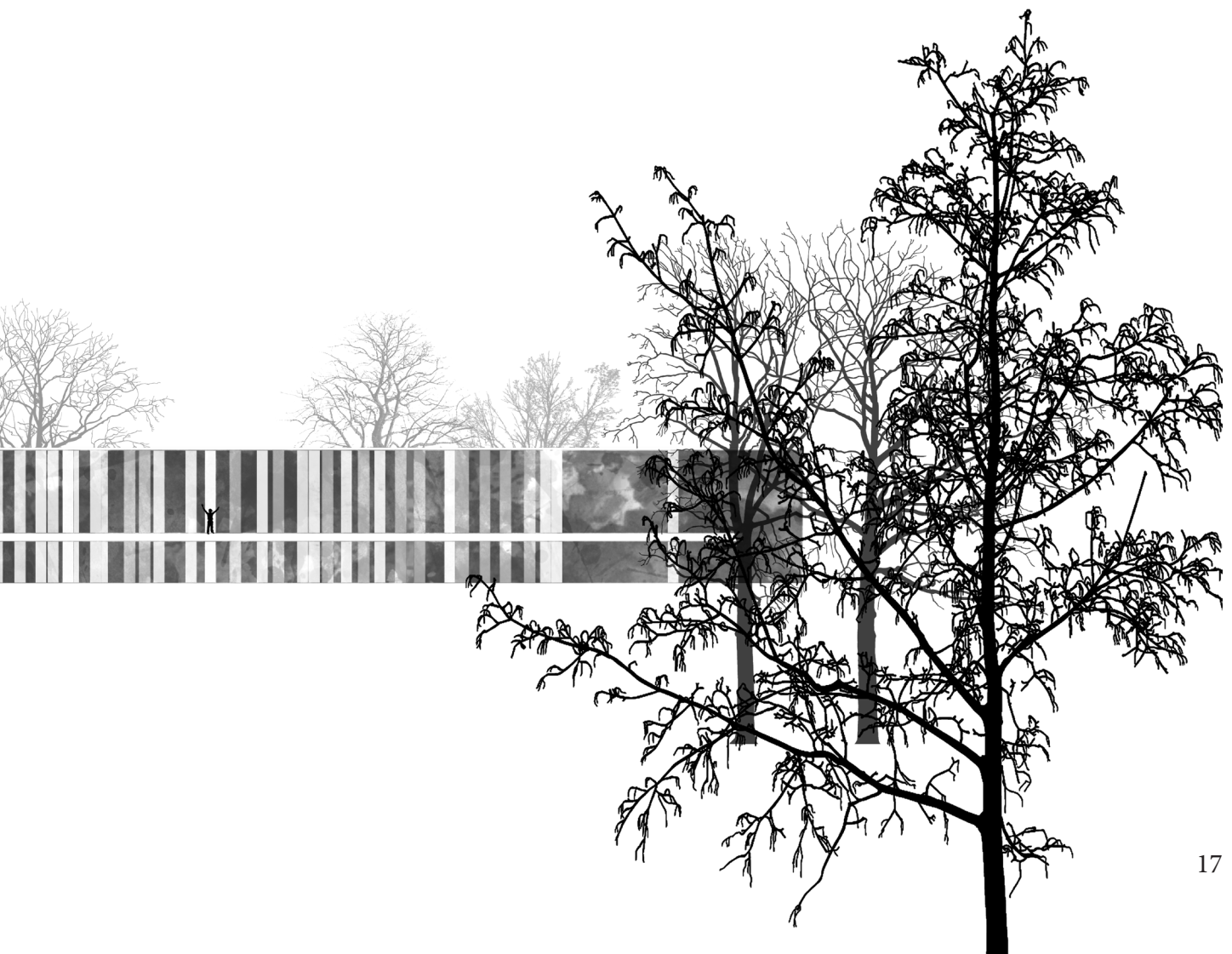
Fig 4. Collage realizado por Marta Salaber para Proyectos 5. 2019.

¹ Arquine: Entrevista a Rafael Moneo, https://www.youtube.com/watch?v=yU0u0H-NO3E&ab_channel=Arquine

Actualmente, en su estudio no utilizan este método como una mera técnica de representación, sino que la han incorporado como una herramienta proyectual. A pesar de todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, ella ha decidido recurrir a una técnica tradicional, para conseguir aquellas oportunidades que el collage le ofrece. Su posición ante este hecho la he considerado relevante para estudiar y analizar.

La decisión de estudiar a la arquitecta Tatiana Bilbao también ha sido debida a que el papel de la mujer en el campo del collage ha tenido una visibilidad prácticamente inexistente. Actualmente, en la enseñanza universitaria se da visibilidad a los arquitectos que han tenido relevancia en la historia, dejando de lado nombrar a aquellas arquitectas que también han contribuido a elaborarla. En el momento de la elección de un caso de estudio en el ámbito del collage, me di cuenta de la preponderancia del trabajo del arquitecto sobre el de la arquitecta, especialmente a la hora de realizar una búsqueda. Como consecuencia decidí elegir una figura femenina relevante en este campo, como es el caso de Tatiana Bilbao, que además es un ejemplo de actualidad.

1.2. Objetivos

El objetivo principal del trabajo es el análisis de la técnica del collage como método de expresión y reflexión en la arquitectura mediante un caso de estudio. Se parte de un análisis previo de la técnica del collage a través de una explicación histórica y de los subconjuntos que se han generado. Para realizar este análisis, se profundiza en el uso del collage por parte de la arquitecta Tatiana Bilbao, ahondando en su figura desde una perspectiva profesional, y explicando su obra a través del análisis de su producción gráfica. Tras la investigación previa y el estudio de las obras y collages de Tatiana Bilbao, el trabajo trata de exponer las ventajas del uso del collage como método de expresión de las ideas proyectuales. Finalmente, el trabajo ha permitido distinguir a Tatiana Bilbao como una arquitecta contemporánea cuya relevancia en el contexto actual e internacional se está incrementando y cuya obra la hace merecedora de ser estudiada.

1.3. Estructura y metodología del trabajo

En cuanto a la estructura del trabajo, se ha dividido en tres partes diferenciadas, a través de las cuales se ha desarrollado el tema desde diferentes perspectivas.

En primer lugar, el trabajo se centra en el conocimiento del collage. Se parte de una explicación del concepto de collage, desde un punto de vista genérico, como técnica usada en todas las disciplinas artísticas. Posteriormente se explica su desarrollo histórico, partiendo del contexto que propició su nacimiento, haciendo un recorrido hasta la actualidad. En esta parte, se ha tratado de explicar con más detenimiento el paso por las vanguardias, ya que fue en esta época donde tuvo su máxima exposición. También se describe el trabajo de algunos arquitectos que han destacado por el uso de esta técnica, tanto de una manera artística como para la representación arquitectónica. Y para finalizar este primer capítulo se explican las diferentes técnicas que, con sus variaciones y rasgos específicos son consideradas collages, tal y como se recoge en el libro de Jennifer A.E. Shields, *Collage and architecture: papiers-collés, dibujos-collages, fotomontajes y medios digitales*. Todas ellas se explican desde un punto de vista de la técnica gráfica y se mencionan algunos ejemplos destacados de cada subconjunto.

La segunda parte del trabajo se centra en la arquitecta Tatiana Bilbao. Se introduce su figura a través de una breve presentación que permite entender su desarrollo como arquitecta. Posteriormente se explican los principales puntos en los que se apoya su obra, es decir, la metodología en la que basa el desarrollo de sus proyectos.

Más adelante se explica su iniciación al collage como consecuencia de un acontecimiento que le hizo cambiar su perspectiva acerca de las visualizaciones 3D y las ventajas del collage como técnica de diseño frente a estas. A continuación, se traza un recorrido por sus obras a través de sus collages. Para hacer esto posible, se ha decidido tomar tres temas a los cuales la arquitecta da mucha relevancia en el momento de realizar sus proyectos, que son los siguientes: el trabajo en equipo, la pluralidad en el contexto y la transparencia en el proceso. Una vez definidos los puntos a tratar en cada uno de estos temas, se han elegido aquellos collages que los pueden describir de una forma más adecuada. De esta manera se ha podido realizar una explicación de sus obras a través de sus collages. Estas obras no son las más destacadas a nivel arquitectónico, pero sí donde la arquitecta y su estudio se han valido del collage como herramienta tanto de diseño como de representación.

Por último, se da paso a las conclusiones. Se ha decidido abordar este apartado desde un punto de vista reflexivo, introduciendo tres ideas principales que no se han podido desarrollar con anterioridad. Una de ellas es la idea del diálogo, que se da a múltiples niveles y es constante en toda su obra. La fragmentación es la segunda, rasgo que caracteriza el desarrollo del programa en sus proyectos, comparable con la técnica del collage. Y la tercera es la perspectiva de género, tema transversal que no se ha tratado de manera directa, pero merece una especial reflexión.

La metodología de este trabajo ha sido diferente en cada uno de los apartados expuestos. En lo que respecta a la primera parte se ha realizado un primer estudio acerca del collage a través de la lectura de diferentes libros, artículos y tesis, recogidos en la bibliografía. Se ha tratado de organizar y diseccionar la información recopilada de tal manera que permita una clasificación de la misma en los tres apartados anteriormente explicados, utilizando aquella información que se ha considerado relevante a un primer nivel de conocimiento sobre el collage.

En cuanto a la segunda y tercera parte del trabajo se ha utilizado la misma metodología. Esta se ha apoyado en la visualización de diferentes entrevistas o conferencias que se han encontrado en la plataforma YouTube y en otras páginas web, ya que, como se ha comentado anteriormente, se trata de una arquitecta contemporánea, por lo que la mayor parte de información se ha encontrado a través de Internet. Mediante su visionado y su transcripción, recogida en los anexos, se ha organizado la información de tal modo que ha permitido realizar la clasificación mencionada anteriormente y el estudio de sus obras.

Fig 5. Collage realizado por Marta Salaber para Design 2. 2020.

1.4. Estado de la cuestión

“Desde hace un siglo, el Arte se ha visto sacudido por nuevos aires de libertad. Artistas de las más recientes generaciones han revitalizado las técnicas demasiado encorsetadas por el tiempo. Con su audacia, estos artistas han ensanchado las fronteras de la creación, permitiendo la aparición de nuevas formas expresivas- entre ellas, los collages- y, en general, de todas las recreaciones artísticas que se alejan de los procedimientos tradicionales de la pintura.”²

El collage ha tenido siempre relevancia en el campo de la expresión gráfica, siendo una técnica desarrollada en todas las artes. En el caso de la arquitectura se ha utilizado como una técnica de representación, y por algunos arquitectos como técnica de diseño. En cuanto a su difusión, no es un tema del que se haya escrito mucho, pero se han encontrado una serie de libros con cierta relevancia de carácter internacional y nacional.

En el caso nacional se puede destacar el libro escrito por Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno*, que ha servido de fuente para el trabajo, y que tiene su origen en la tesis doctoral del autor.³ A nivel internacional, se puede mencionar el libro de Jennifer A.E. Shields, donde se explica de manera completa un repaso tanto histórico, como sobre las técnicas del collage enfocadas a la arquitectura, *Collage and Architecture*. Este libro ha sido fundamental para la realización del trabajo, debido a que también contiene la explicación de algunos arquitectos y artistas que ha permitido conocer mejor sus obras.

En cuanto a la arquitecta Tatiana Bilbao, se debe tener en cuenta que es una arquitecta joven, por lo que apenas se ha escrito sobre ella, y ni ella misma ha realizado publicaciones de relevancia para el trabajo. Como consecuencia casi toda la información que se ha obtenido de ella procede de entrevistas que ha concedido en numerosos actos, como la Bienal de Chicago o conferencias en la Universidad de Harvard, o bien en su propio estudio. En páginas web también se puede encontrar información sobre ella, pero son principalmente las entrevistas las que permiten conocer su obra. Algunas de ellas se han transcrito, como parte de la elaboración del trabajo y se encuentran en los anexos.

² Ferit Iscan, *Así se hace un collage* (Parramón ediciones, Barcelona, 1985), 9.

³ Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores urbanos editorial, Sevilla, 2014), 15.

2. REVISIÓN HISTÓRICA Y TAXONÓMICA DEL COLLAGE

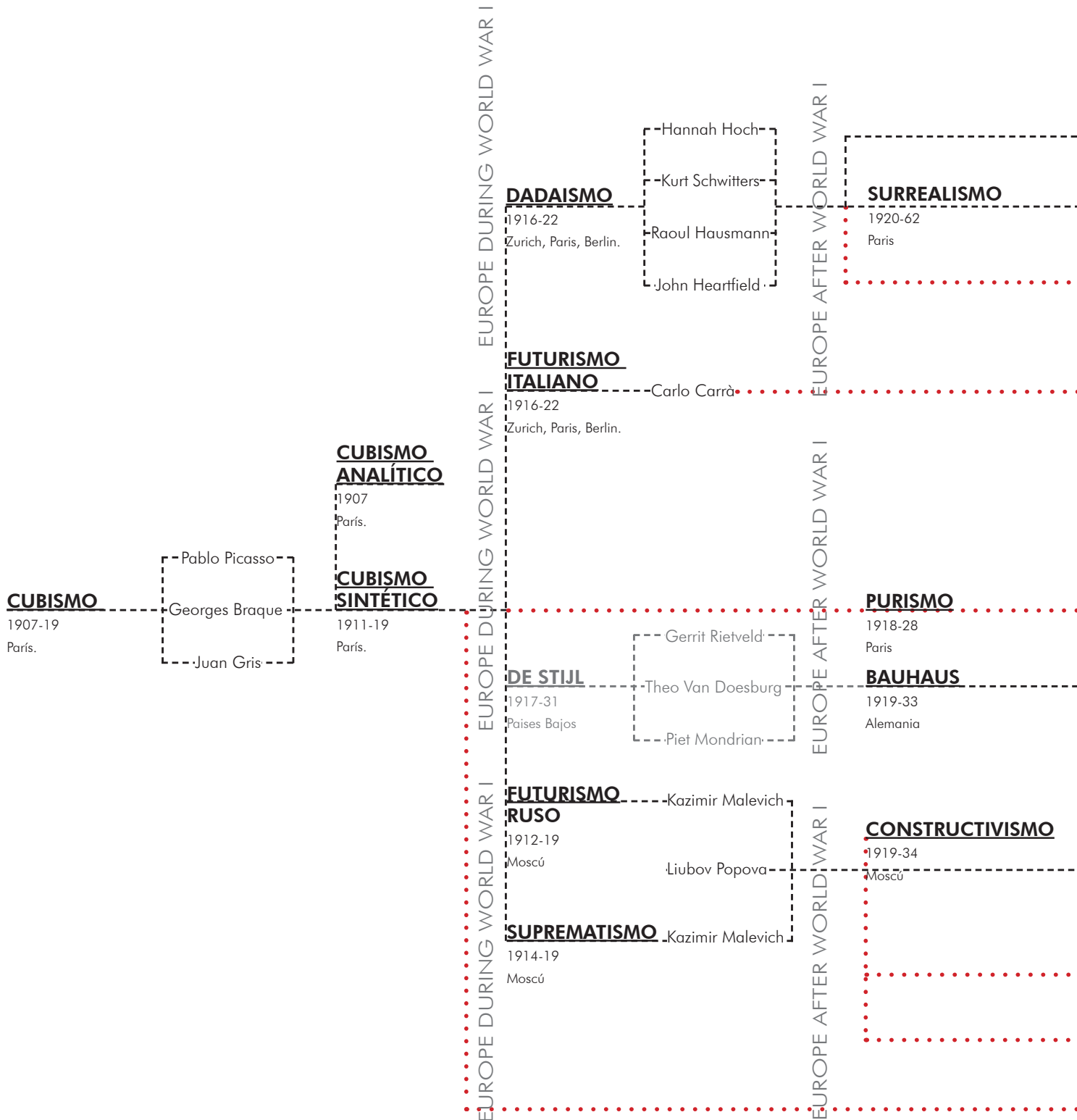
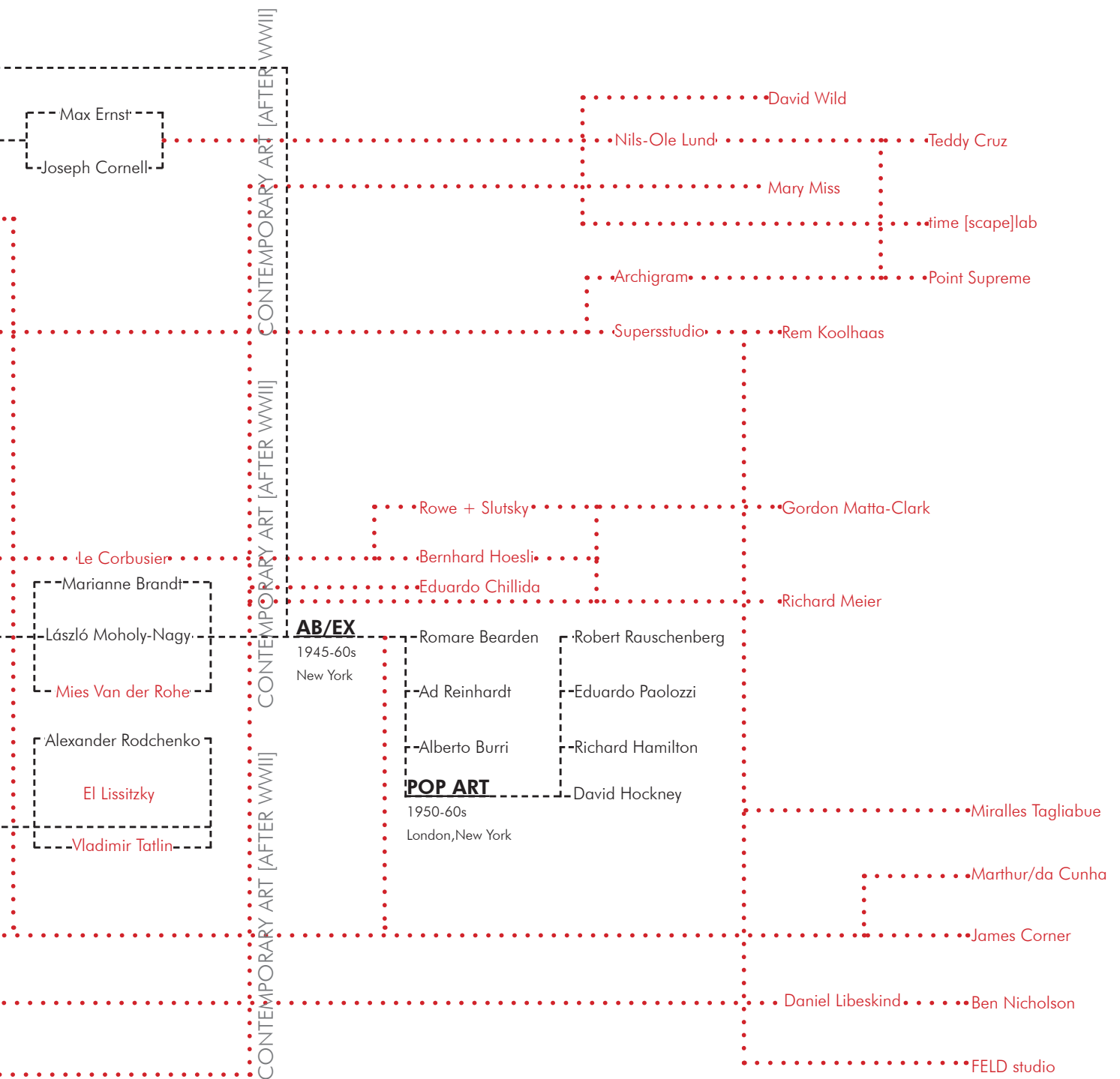

Fig 6. Jennifer A.E. Shields. Introduction.

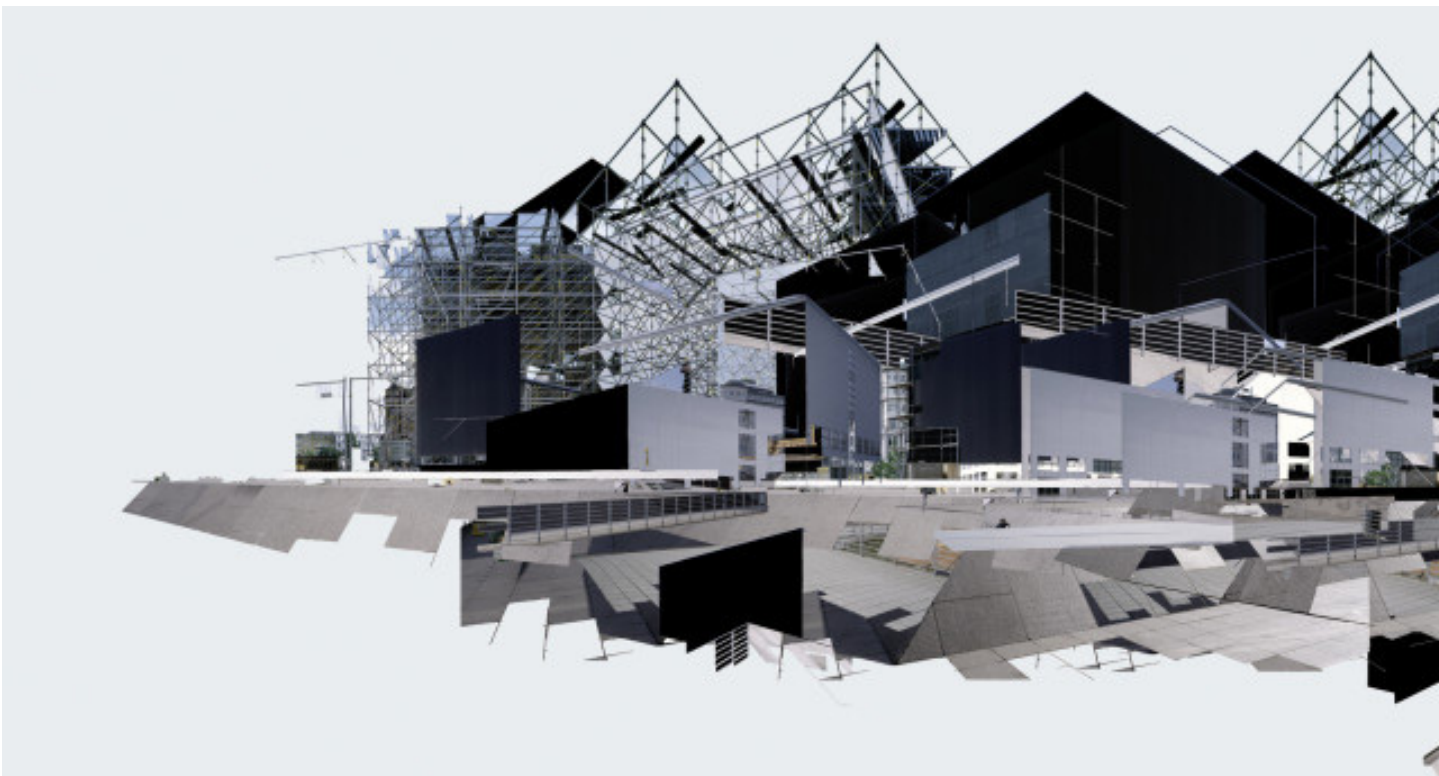

2.1. Aproximación al término.

“Es curioso que casi nadie parezca haberse percatado de una ocupación singular, cuyas consecuencias no son apreciables aun enteramente, a la que ciertos hombres se han entregado en estos tiempos de un modo sistemático que recuerda más a las operaciones de magia que a las de la pintura. Además de que pone en cuestión la personalidad, el talento, la propiedad artística y muchas otras ideas que calentaban sin desconfianza sus pies tranquilos en cerebros cretinizados. Me refiero a lo que por simplificar se llama “el collage”, aunque el empleo del pegamento no sea más que una de las características de esta operación, y ni si quiera una característica esencial.”⁴

El término collage puede definirse desde diferentes puntos de vista. Desde una perspectiva lingüística, la RAE lo define como: “Adaptación gráfica propuesta para la voz francesa *collage*, técnica pictórica consistente en pegar sobre lienzo o tabla materiales diversos y obra realizada con esta técnica.”⁵

Fig 7. Collage de FELD studio. Extracrt of local Distance. 2010.

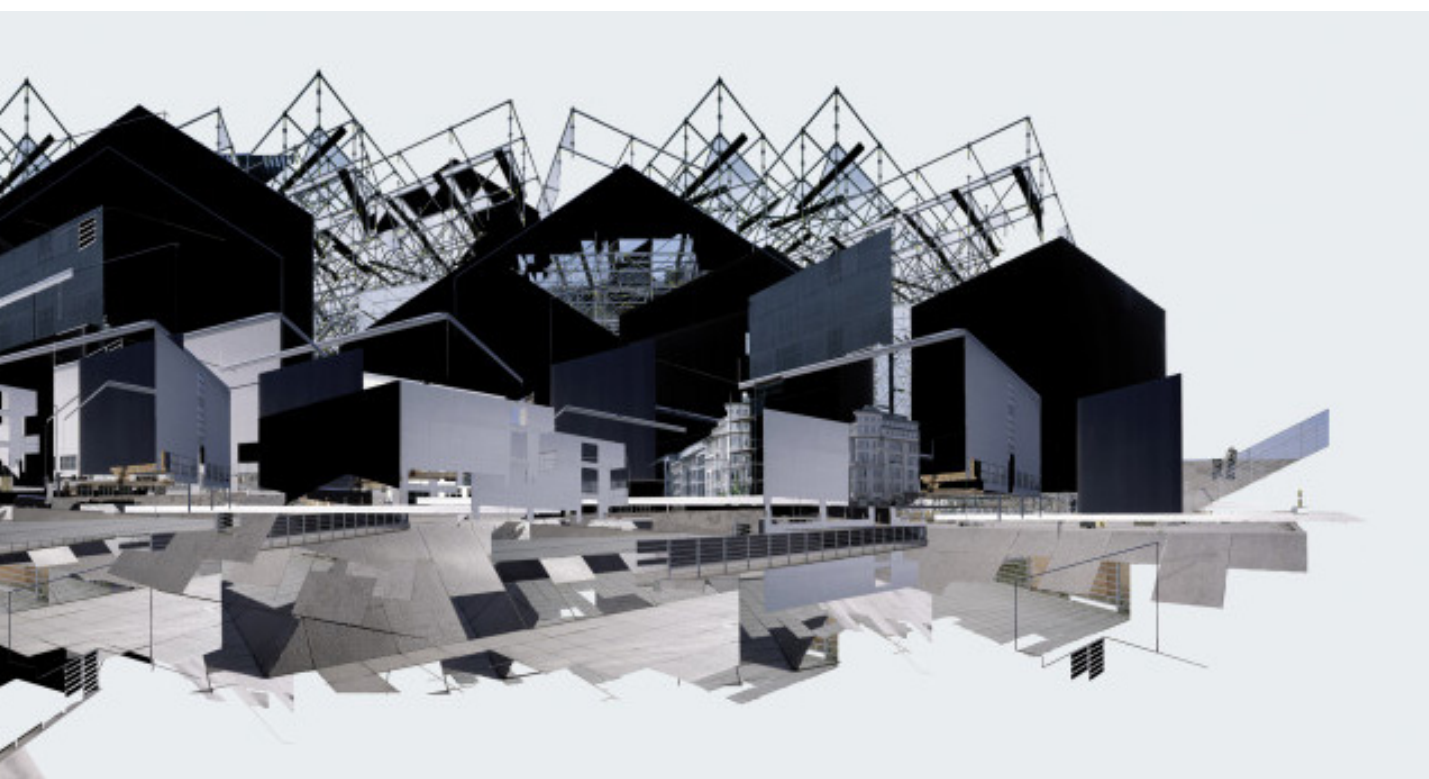

⁴ Louis Aragon, *Los colages* (Editorial, Sintesis, Madrid, 2001), 39.

⁵ Definición de la Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española* (22ª ed, Madrid, 2001).

Desde el punto de vista de un arquitecto, Javier Maderuelo en el prólogo del libro *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno*, se puede definir como “una técnica plástica extremadamente simple que consiste en cortar o recortar un fragmento de papel y pegarlo sobre otro. Esta técnica o procedimiento comporta dos acciones diferenciadas: recortar y encolar.” En realidad, es un concepto muy simple, de hecho, hoy en día se usa como un entretenimiento para los niños, como una actividad que se caracteriza por una sencilla ejecución.⁶

Partiendo de estas definiciones de carácter genérico, ya que cada artista tiene una concepción diferente del uso del collage, a continuación se explicará cómo se ha ido desarrollando este concepto a lo largo de la historia, y los procesos a los que se ha visto sometido, y cómo sus autores lo han usado ya sea en beneficio propio o para la sociedad. “Hay que precisar desde ahora que el collage tal y como hoy se entiende es algo totalmente diferente del papel pegado del cubismo. Pero éste planteaba ya algunas cuestiones que aquél aun plantea.”⁷

⁶ Javier Maderuelo, *El collage: una fuerza inconcebible*. En S. de Molina *Collage y arquitectura: la forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores Urbanos editorial, Sevilla, 2014).

⁷ Louis Aragon, *Los colages* (Editorial, Síntesis, Madrid, 2001), 39.

2.2. Desarrollo del collage en los siglos XX y XXI.

2.2.1. Antecedentes

El collage tiene sus orígenes en los calígrafos japoneses, donde se han hallado ejemplos que datan del siglo XII. En sus obras, de carácter poético, comenzaron a realizar composiciones a través de formas en superficies irregulares con motivos florales, pájaros diminutos o estrellas. Uno de los más famosos que se conocen es el manuscrito del *Ise-shu*. Esta tradición del uso del collage se ha mantenido hasta la actualidad en la cultura japonesa.⁸

Posteriormente en Oriente aparecen nuevas disciplinas relacionadas con el arte de recortar, creando composiciones a través de encuadernaciones de libros realizadas en cuero repujado. Se continúa desarrollando esta técnica que se verá remplazada por el recorte de papel, dando lugar a la aparición de verdaderos maestros en esta técnica. En Europa Occidental, en el siglo XVII, se comienzan a realizar una serie de experimentaciones a través del recorte de pergamino desarrollando en cada país una técnica diferente, convirtiéndose finalmente en un pasatiempo. Se podían realizar desde árboles genealógicos, hasta collages con recortes de mariposas.⁹

2.2.2. Desarrollo en las vanguardias. Primeros años del siglo XX.

Esos primeros años de siglo están marcados por varios acontecimientos de carácter social, político y económico que influyeron en el desarrollo de los acontecimientos. La primera guerra mundial (1914-1918), la segunda guerra mundial (1939-1945) y la revolución rusa (1917) marcaron el contexto en el que se desarrolló el pensamiento de los artistas. Como consecuencia, los precursores de las vanguardias se apropiaron del collage como medio de expresión político y cultural. El trabajo de algunas vanguardias contaba con un tono mayormente político donde reclamaban las bases de una nueva sociedad.¹⁰

Será Georges Braque, en Francia, con un rollo de papel pintado, el primero en realizar esta experimentación componiendo una serie de *papiers-collés* a través de la unión de diferentes fragmentos de papel. Después se lo entregó a Pablo Picasso, el cual comenzó a introducir diferentes materiales de la vida cotidiana en su pintura, tanto papel como tejidos, que junto al óleo dieron lugar a los primeros “collages”, creando obras como la expuesta en la figura 8.¹¹

⁸ Herta Wescher, *Historia del Collage en el siglo XX* (Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980), 13.

⁹ Ibidem., 14-17.

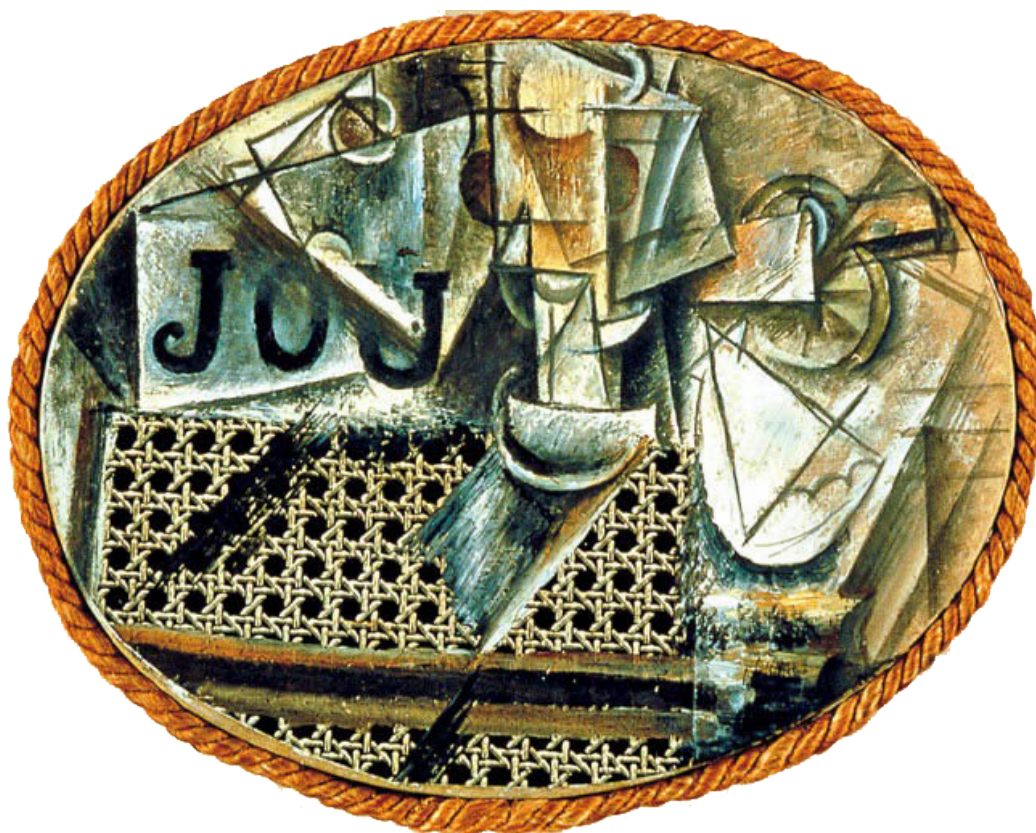
¹⁰ Jennifer A.E. Shields, *Collage and Architecture* (Routledge, New York, 2014), 7-9.

¹¹ Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores urbanos editorial, Sevilla, 2014), 9.

De esta manera, se considera que en 1912 nace el collage cubista, en el que destacan los dos artistas antes mencionados y Juan Gris. Sus obras se inspiran en aspectos de la vida cotidiana, que son representados a través de la abstracción, superposición de materiales y fragmentación de las diferentes formas. Desarrollan sus técnicas añadiendo textos en sus collages, como pueden ser partituras, letras o cifras.¹²

El empleo de materiales que pertenecen a la vida cotidiana dio lugar a la aparición del concepto de “Bricoleur”, término definido por el filósofo Levi-Strauss en el año 1964, provocando que la mente del artista se sitúe en otros niveles de creatividad. Es definido como un instrumento que hace que el autor se sirva de aquellos materiales que posee, sin necesidad de inventar ninguno ya que, según su pensamiento, todo está inventado.¹³ El autor ya no pinta, ya no recurre al óleo sobre una superficie, su óleo ahora es el pegamento que hace que sus obras se mantengan unidas.¹⁴

Fig 8. Pablo Picasso. Collage Naturaleza muerta con silla de rejilla.1912.

12 Saúl Yurkievich, “Estética de lo discontinuo y fragmentario: El collage”. (Acta poética. 1986),55.

13 Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores urbanos editorial, Sevilla, 2014), 21,22.

14 Santiago De Molina Rodríguez, “Estrategias de collage [Recurso electrónico]: el arte de reciclar la arquitectura ajena” (Santiago de Molina. Arquitectos, revista del Consejo de Arquitectos de España. n. 161, 2002), 46-56.

El uso del collage se extendió al resto de vanguardias que estaban comenzando a aflorar en Europa. El movimiento dadaísta iba acompañado de Marcel Duchamp, el cual realizaba sus collages a base de recortes de fotografías que anteriormente había manipulado creando una imagen nueva. Tanto el futurismo con Carlos Carrà como el Surrealismo de Dalí aprovecharon estas técnicas como método de expresión de sus ideales.¹⁵

En el caso del futurismo italiano, movimiento iniciado en el año 1916, destaca la figura de Umberto Boccioni quien fue uno de los incitadores al uso de varios materiales en sus representaciones. Carlo Carrà a través de sus obras, (fig. 9), representa un carácter reivindicativo a la situación social que se está viviendo.¹⁶ Fue el primero en colocar un fragmento de fotografía superpuesto sobre una pintura, dando origen al *fotomontaje*.¹⁷

En el mismo año, el dadaísmo halla en el collage la manifestación más acorde con su estética. Destacan algunos artistas como Marcel Duchamp, Hanna Hoch, Kurt Schwitters y Max Ernst, que establecen el paradigma formal que más se extiende y perdura. Este movimiento surge en una sociedad de posguerra, con un mundo lleno de desesperación y decadencia. Se aprovechan de la situación y de los nuevos materiales otorgándoles un tratamiento irónico.¹⁸ Marcel Duchamp destaca por su *Ready-made*, un procedimiento sencillo consiste en sustraer el objeto de su lugar natural, haciendo que se vea transformado.¹⁹

Kurt Schwitters, después de su exilio del movimiento dadaísta, inaugura el suyo propio, el movimiento Merz alrededor del año 1919. Realizó una serie de collages, entre los cuales el más famoso es el Merzbau (fig. 10), “Catedral de la Miseria Erótica”. Esta obra era una combinación de escultura y arquitectura, no se llega a comprender donde inicia una y termina la otra, con una continua traslación entre la segunda y la tercera dimensión. Debido a su inconformismo, decidió construirlo a escala real llevándolo hasta sus últimas consecuencias. Como lugar de trabajo eligió su propia casa, desarrollándose en todas las direcciones en el interior y manteniendo un aspecto clásico en el exterior.²⁰

Los surrealistas no marcaron distinciones entre la imagen fotografiada, pintada o ensamblada. Su objetivo era distorsionar la realidad de tal manera que el resultado fuese una imagen verídica.²¹

15 David Alejandro Illescas Vela, “Complejo Deportivo y Recreacional Arquitectura como Collage Programático” (Tesis de grado. Colegio de arquitectura. Universidad de San Francisco de Quito, 2013), 13-14.

16 Herta Wescher, *Historia del Collage en el siglo XX* (Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980), 43.

17 Fernando Linares García, “Recorta y pega: Los primeros usos del collage y fotomontaje en la representación de la arquitectura moderna” (Estoa. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, 7(13), 2018), 55-77.

18 Saúl Yurkievich, “Estética de lo discontinuo y fragmentario: El collage”. (Acta poética. 1986), 62.

19 Santiago De Molina Rodríguez, “Estrategias de collage [Recurso electrónico]: el arte de reciclar la arquitectura ajena” (Santiago de Molina. Arquitectos, revista del Consejo de Arquitectos de España. n. 161, 2002), 46-56.

20 Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores urbanos editorial, Sevilla, 2014), 47-51.

21 Fernando Linares García, “Recorta y pega: Los primeros usos del collage y fotomontaje en la representación de la arquitectura moderna.” Estoa. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, 2018, 55-77.

Fig 9. Carlo Carrà. Collage La Persecución. 1914.

Fig 10. Kurt Schwitters. Merzbau. Foto de Wilhelm Redeman 1933.

La aparición de los primeros collages, supuso un cambio en la representación y en la pintura. “El collage paso de ser una técnica de construcción de imágenes a convertirse en uno de los principios sobre los que se apoya la idea de vanguardia.”²²

Los primeros constructivistas rusos, al igual que alguna de las anteriores vanguardias, usaban el fotomontaje como técnica de expresión de sus ideales, ya que era una técnica de fácil comprensión y ejecución. La falta de personalidad lo hizo perfecto para su uso en revistas o como propaganda publicitaria. El Lissitzky (fig. 11) exportó el fotomontaje tanto a Moscú como a la Bauhaus en Weimar.²³ La Bauhaus absorbió este desarrollo del collage que se muestra en la obra de algunos profesores, como Herbert Beyer, Paul Citroen (fig. 12) o László Moholy-Nagy. Este último mantuvo ciertas relaciones con algunas vanguardias, influenciándole como persona y en su labor docente. A menudo usaban pequeños elementos que les permitían crear y explotar el espacio profundo del lienzo.²⁴

Fig 11. El Lissitzky. Fotomontaje para el Wolkenbugel, Moscú. 1925.

22 Javier Maderuelo, *El collage: una fuerza inconcebible*. En S. de Molina *Collage y arquitectura: la forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores Urbanos editorial, Sevilla, 2014).

23 Fernando Linares García, “Recorta y pega: Los primeros usos del collage y fotomontaje en la representación de la arquitectura moderna” (Estoa. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, 7(13), 2018), 55-77.

24 Jennifer A.E. Shields, *Collage and Architecture* (Routledge, New York, 2014), 8.

Fig 12. Paul Citroën. Metrópolis. 1923.

2.2.3. Movimiento Moderno

Tras el periodo de entreguerras marcado por las vanguardias y el nacimiento de la Bauhaus, se observa a partir de 1927 una línea común de trabajo, que da paso al nacimiento de lo que se conoce como Movimiento Moderno.

Le Corbusier se vio muy influenciado por los cubistas de los años veinte, desarrollando junto al pintor Ozenfant el movimiento purista. Sus inicios se basan en una serie de experimentaciones sencillas a través del material, con alguna incorporación de papel. Continuó con algunos temas tratados en el collage cubista, incluyendo algunos de carácter más profundo, lo que hace que sus collages se caractericen por ser habitualmente sencillos y legibles. Como excepción se podría hablar del que realizó a Alfred Roth, ya que deja abierta la puerta de la imaginación.²⁵

Mies van der Rohe se inició por su implicación en la Bauhaus, a la cual le llegó la influencia de las vanguardias. Siguió la línea del fotomontaje, destacando los que realizó para el concurso berlinés en el que mostró un rascacielos de cristal. Años más tarde lo utilizó como método para representar los espacios interiores.²⁶ Mies usaba el collage como un instrumento de construcción más, en el cual se puede observar el orden en el que ha insertado cada elemento.²⁷ Le ayudaba en su representación bidimensional de su idea del espacio, permitiéndole crear sus obras desde diferentes puntos de vista. En su etapa en América hace uso de este recurso en la mayoría de sus proyectos.²⁸

El uso del fotomontaje permitió expresar la utopía de tal modo, que las utopías han querido asemejar su funcionamiento al del fotomontaje, creando una relación recíproca. Cabe destacar el fotomontaje realizado por Alison y Peter Smithson sobre *la casa del futuro*, que se ha comportado como un claro fotomontaje. De este modo, collages realizados por arquitectos han inspirado a la creación de corrientes artísticas. El famoso collage *Just what is it that makes today's homes so appealing?* que se puede ver en la figura 13, fue nombrado como el primer trabajo del pop-art en los años 50.²⁹

25 Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores urbanos editorial, Sevilla, 2014), 27-36.

26 Fernando Linares García, "Recorta y pega: Los primeros usos del collage y fotomontaje en la representación de la arquitectura moderna" (Estoa. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, 7(13), 2018), 55-77

27 Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores urbanos editorial, Sevilla, 2014), 41-42.

28 Alberto Gutiérrez, "El collage: herramienta conceptual y compositiva del diseño arquitectónico de Richard Meier" (Modulo Arquitectura Cuc, no.24, Colombia, 2020), 27-48.

29 Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores urbanos editorial, Sevilla, 2014), 40.

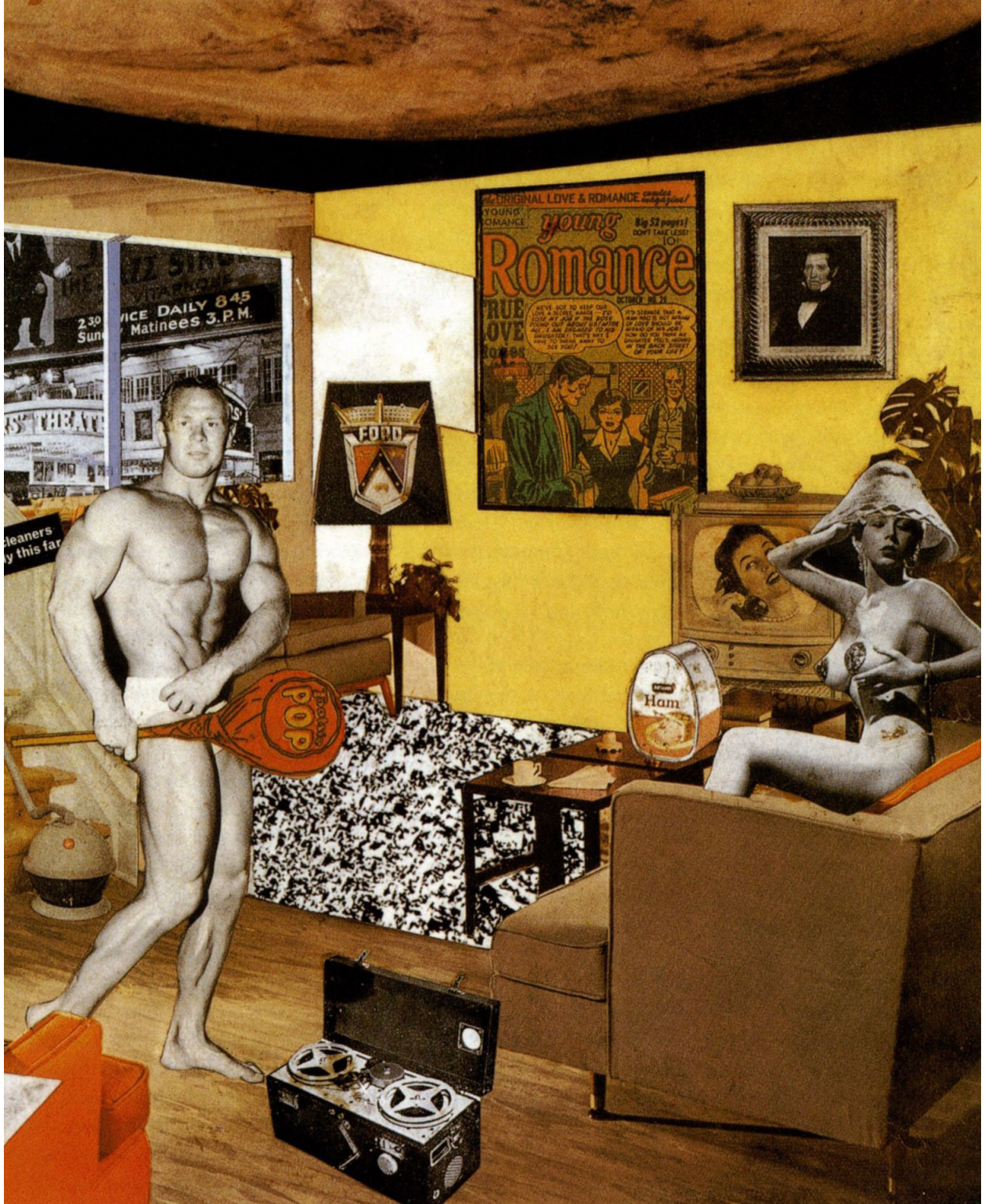

Fig 13. Richard Hamilton. ¿Qué es lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes, tan atractivas?. 1956.

2.2.4. Posmodernismo.

El Movimiento Moderno fue duramente criticado, el pensamiento de los arquitectos había cambiado. Debido a la inconformidad de estos se dio paso al posmodernismo, aproximadamente, en los años 50. Se crean grupos de arquitectos que muestran en sus obras el cambio de pensamiento de la época.

En los años 60, en la ciudad de Londres se crea un grupo, conocido como Archigram (fig.46), que transformó el papel convencional de la representación arquitectónica. En un contexto social consumista, trataron de explotar sus posibilidades como una evidencia de progreso. Como se expone en el libro Jennifer A.E. Shields, *Collage and Architecture*, “la naturaleza efímera de la actividad humana en la ciudad era más importante que la arquitectura enmarcada, concepto que fue tomado por Superstudio en Italia.” Superstudio es un grupo italiano de arquitectos que, al contrario que Archigram, se posicionó en contra de la cultura consumista y su papel en la arquitectura. Su producción fue meramente conceptual, siguiendo la idea de “anti-arquitectura” visible en la figura 14.³⁰

Fig 14. Superstudio. Rescate del centro histórico italiano, Florencia. 1972.

³⁰ Jennifer A.E. Shields, *Collage and Architecture* (Routledge, New York, 2014), 100-109.

Se alcanzan los años 70, donde arquitectos como Robert Venturi o Colin Rowe comenzaron con sus propias experimentaciones. Richard Meier se inició en la técnica usándolo como instrumento plástico.³¹ Su trabajo lo realizaba mayoritariamente en libros, en los cuales plasmaba pequeños detalles de sus viajes. Influenciado por cubistas y dadaístas, sus trabajos de collages se diferencian de sus obras por el uso del color. Meier entendió el collage como un sistema a través del cual podía alcanzar una correcta composición de las obras en dos dimensiones, a la par de ser una herramienta creativa. Los entendió como una manera de realizar obras en las que podía dejar volar su imaginación, ya que el collage permite este grado de libertad.³²

Mencionar a Alvar Aalto es una cuestión indiscutible. En la casa realizada para él mismo (fig. 15), comenzó a experimentar con ladrillos, generando de manera indirecta un collage. Dejo de lado la composición de una obra a través de diferentes fragmentos, centrándose en el uso del material físico, pasando de meras imágenes o recortes a una realidad absoluta.³³

Fig 15. Alvar Aalto. Casa experimental de Muuratsalo. 1952-54.

31 Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores urbanos editorial, Sevilla, 2014), 83-91.

32 Alberto Gutiérrez, "El collage: herramienta conceptual y compositiva del diseño arquitectónico de Richard Meier" (Modulo Arquitectura Cuc, no.24, Colombia, 2020), 27-48.

33 Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores urbanos editorial, Sevilla, 2014), 121-129.

2.2.5. Años 90 hasta la actualidad.

El posmodernismo pierde fuerza conforme pasan los años debido a su sumisión a lenguajes clásicos y estilos históricos, que se quedaron obsoletos, dando lugar a la contemporaneidad.

Destaca Rem Koolhaas que publica en 1995 su famoso libro: “S, M, L, XL”. En este libro, el collage se sitúa en el centro de la discusión de cómo hacer arquitectura tras el periodo posmodernista. Koolhaas ha continuado su exploración del uso de la imagen como esencia arquitectónica, introduciéndolo como un nuevo modo de hacer arquitectura, que se puede apreciar en la figura 16. La arquitectura genera una serie de imágenes, pero él abogaba por una reciprocidad en el proceso.³⁴

Tanto los collages como los fotomontajes realizados por Enric Miralles, primero en colaboración con Carmen Pinos y posteriormente con Benedetta Tagliabue, han tenido un papel crucial en el desarrollo de su trabajo arquitectónico. Las acciones de excavación, adición y reconfiguración se han visto empleadas tanto en el proceso de diseño como de construcción. Los fotomontajes creados a través de múltiples imágenes no son un mero acto de diseño, para ellos son una herramienta con la que documentar el proceso del proyecto, como se puede apreciar en la figura 17. Sus collages son únicos.³⁵

Actualmente existen muchos grupos o arquitectos que usan el collage en sus estudios para representar sus obras. En este trabajo se presenta a la arquitecta Tatiana Bilbao, de origen mexicano, que de cierta manera recupera el valor que tenía en un principio el collage.

Se entiende de esta manera cómo el collage ha ido cambiando y ajustándose al momento en el que se encontraba, comenzando por ser la base en la que se establecieron las vanguardias como instrumento de la pintura, hasta llegar a ser una herramienta para la arquitectura. “(...) por eso, al adoptar los arquitectos la técnica pictórica del collage se descubre entonces la inusitada capacidad que posee la arquitectura para comportarse como imagen, desplegando escenografías que convierten al usuario en mero espectador. Surge así una arquitectura para ser contemplada con la vista, no para ser habitada con el cuerpo.”³⁶

34 Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores urbanos editorial, Sevilla, 2014), 151-129.

35 Jennifer A.E. Shields, *Collage and Architecture* (Routledge, New York, 2014), 166-169.

36 Javier Maderuelo, *El collage: una fuerza inconcebible*. En S. de Molina *Collage y arquitectura: la forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores Urbanos editorial, Sevilla, 2014).

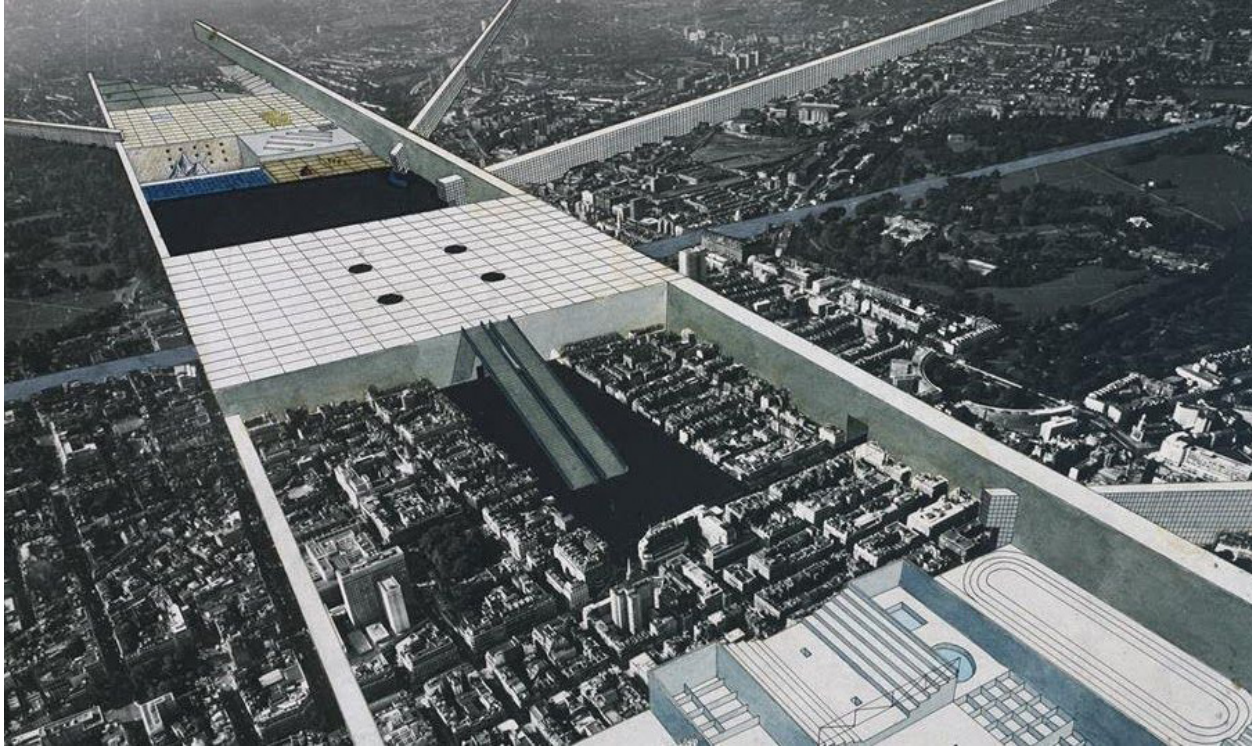

Fig 16. OMA. Exodus, or the Voluntry Prisoners of Architecture, The Strip, Project. 1972.

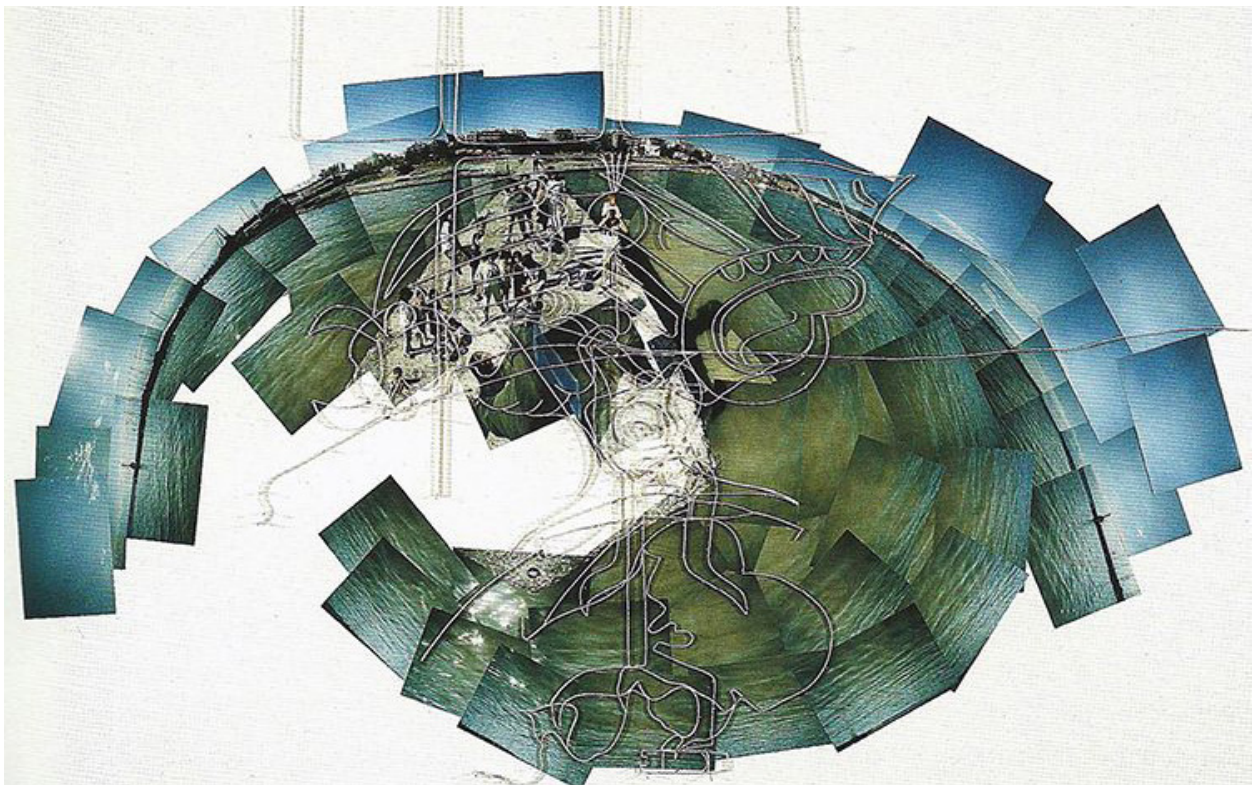

Fig 17. EMBT. Fotomontaje para el proyecto del Embarcadero de Tesálonica.1996.

2.3. Revisión teórica: subconjuntos y técnicas utilizadas.

“En sus comienzos, el collage nace como contrapartida a la pintura clásica, preciosista, e incluso para huir de la aridez de la abstracción geométrica. El collage pretende ser una forma de aproximación al objeto, mediante elementos integrantes de dicho objeto: materiales rudimentarios, funcionales, utilitarios. Todo menos caer en la pura representación pintada y, por tanto, idealizada. En lugar de proponer una recreación de la realidad, el autor de collages sustituye esa realidad con otra; en lugar de proporcionar la tradicional evasión temporal de los sentidos hacia una obra artística, el collage nos ofrece la actualidad de las cosas cotidianas, de los gestos habituales de la era en que vivimos.”³⁷

Cabe destacar la lógica que la autora Jennifer A.E. Shields demuestra en su libro “Collage and Architecture” en cuanto a la separación de subconjuntos del collage. Según ella se pueden encontrar cuatro subconjuntos: papiers-collés, dibujo-collage, fotomontaje y medios digitales.³⁸

Fig 18. Richard Meier. Nota de la ropa.1992.

³⁷ Ferit Iscan, *Así se hace un collage* (Parramón ediciones, Barcelona, 1985), 30.

³⁸ Jennifer A.E. Shields, *Collage and Architecture* (Routledge, New York, 2014).

2.3.1. Papiers-collés

“El clasicismo academicista se apoya en las ideas de totalidad, continuidad, unidad y eternidad, el collage se opuso a esas ideas aportando a la modernidad vanguardista la fragmentación y el fragmento, siendo su consecuencia el acto de encolar esos fragmentos rotos siguiendo otras reglas constructivas (o destructivas), que obligaron a replantear todos los temas en los que se basa la composición (...).”³⁹

Cuando se habla del collage, a su misma vez se tiene que hablar de la fragmentación. Un collage no deja de ser una agrupación de pedazos de diferentes materiales sobre un soporte. Estos pedazos son fragmentos de un periódico, de papel estampado, impreso o simplemente de color. Esta técnica de fragmentación no era solamente usada por los pintores, sino que también músicos, poetas o escritores la utilizaban en el momento de componer sus obras. Las composiciones usadas por pintores del siglo XIX al XX, en las que introducían elementos vegetales, floreros o cestos, dejan paso a objetos de la cultura. Posteriormente, estos artistas comenzaron a introducir, elementos pertenecientes también a la vida cotidiana, pero que han sido manufacturados como pueden ser botellas, vasos o cartas de barajas.⁴⁰

De esta manera aparece el primer subconjunto denominado “*papiers-collés*” en francés, de la mano de los pintores cubistas. Estos continuaron con la introducción de elementos en sus obras, comenzando por pequeños trozos de papeles, hasta introducir diferentes materiales que se encontraban a su alrededor. Los cubistas innovan en sus composiciones, no conformándose ya con simples papeles, sino que ahora se preocuparon más por la forma y la textura de estos.⁴¹ Pasaron de crear pinturas a esculturas, representando en sus obras aspectos de la vida cotidiana.⁴²

Según el libro *Collage and Architecture*, los *papiers-collés* se pueden definir como: “tipo de collage en el cual fragmentos de papel son usados por su forma, color, patrón y/o significado en conjunto con otros medios como aceites o carboncillos.” Desde un principio, cada artista desarrolló su propia línea de estudio en el desarrollo de los papiers-collés, sin embargo, todos tenían algo en común: utilizaban fragmentos de papel mezclados con composiciones de líneas en aceite o carboncillo. La fragmentación de los objetos usada en los cubistas sirvió para ver desde diferentes puntos de vista las tres dimensiones.⁴³

39 Javier Maderuelo, *El collage: una fuerza inconcebible*. En S. de Molina *Collage y arquitectura: la forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores Urbanos editorial, Sevilla, 2014).

40 Alejandro Bilbao; Eloise Stephan Gras, *Claude Levi-Strauss en el pensamiento contemporáneo*, (Editorial Colihue, Buenos Aires, 2009), 263 - 264.

41 Ibidem, 264.

42 Jennifer A.E. Shields, *Collage and Architecture* (Routledge, New York, 2014), 19-22.

43 Ibidem, 21-22.

La creación de estas tres dimensiones se forma a través de conceptos como la superposición y la transparencia. Para explicar esta afirmación se puede tomar como ejemplo la obra creada por Juan Gris, *La botella de anís del Moro* (fig. 21). Se aprecia claramente esa superposición de elementos, entre la botella y la mesa, donde el fragmento puede ser entendido como parte de uno o de otro. Esta superposición de diferentes planos permite revelar diferentes condiciones espaciales y materiales.⁴⁴ En la obra de Picasso y de Braque podemos encontrar ejemplos más claros del concepto de transparencia. En las obras *El clarinetista* (fig. 19) y *El portugués* (fig. 20), sucesivamente, podemos apreciar la aplicación de este concepto. “Mientras que, en el primer caso, retícula y figura quedan intrínsecamente unidas al formar parte la una de la otra, en el segundo pueden percibirse como independientes”. A través de estos dos ejemplos se puede hacer una diferenciación entre la transparencia, que puede ser literal o fenomenal. En esta clasificación Picasso pertenece al primer grupo, ya que consigue que se pueda mirar a través de su obra, mientras que Braque genera una ambigüedad en sus obras, otorgándole a los objetos representados otras cualidades.⁴⁵

Fig 19. Pablo Picasso. El clarinetista. 1911-12.

Fig 20. Georges Braque. El portugués. 1911.

⁴⁴ Jennifer A.E. Shields, *Collage and Architecture* (Routledge, New York, 2014), 23.

⁴⁵ Aurelio Vallespín Muniesa; Noelia Cervero Sánchez; Ignacio Cabodevilla-Artieda. “Los collages de la casa Resor de Mies van der Rohe como transparencia fenomenal” (EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 2017), 140-149.

Fig 21. Juan Gris. La botella de anís.1914.

A través de una ruptura de los límites entre la figura y el campo se consigue una integración entre ambos. De esta manera le otorgan la misma importancia a todos los elementos que componen la obra, variando el significado. Se crea un compromiso entre los diferentes planos. “La declaración de Braque aclara la intención de los cubistas de transmitir simultaneidad a través de un conjunto de perspectivas múltiples mientras se equilibra la experiencia fenomenal del sujeto con un análisis visual.”⁴⁶

Estas características de fragmentación, simultaneidad y transparencia son las técnicas que definen este primer subconjunto. Los trabajos posteriores realizados por artistas como Le Corbusier, Bernhar Hoesli, Eduardo Chillida y Richard Meier, presentan influencias de las características presentadas anteriormente en el trabajo de los cubistas, que cada uno ha desarrollado posteriormente en su obra, como se puede ver en la figura 18, obra de Meier. Se puede considerar que aunque estos autores no se ubican en la etapa de las vanguardias han continuado con el desarrollo del *papier-collé*.⁴⁷

Fig 22. Piranesi. Sin título (el fuego humeante). 1760.

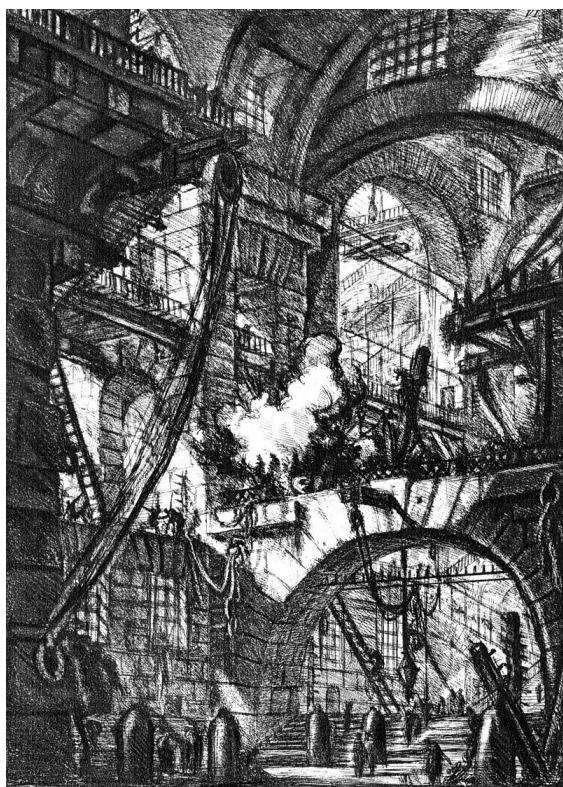

Fig 23. Pere Catala i Pic. Fotomontaje publicitario. 1934

⁴⁶ Jennifer A.E. Shields, *Collage and Architecture* (Routledge, New York, 2014), 19-63.

⁴⁷ Ibidem, 9-63.

2.3.2. Fotomontajes

El uso que hicieron los Dadás alemanes del collage, introduciendo fotografías y otros materiales de representación hizo que apareciera el segundo subconjunto al que se llamó “*fotomontajes*”.⁴⁸ El fotomontaje se puede definir como aquella imagen creada a partir de la combinación de muchos fragmentos de imágenes extraídas de varias fuentes. Con anterioridad a las vanguardias, uno de sus inicios se da en las pinturas realizadas por Piranesi (fig.22), sus famosas cárceles, en las que él mismo creaba composiciones de diferentes imágenes que convergían en una sola.⁴⁹

El fotomontaje nace tras un primer momento donde los propios artistas lo denominaron “monteur”. Esta palabra es un sinónimo del verbo ensamblar, que también se puede aplicar a las máquinas.⁵⁰ Esta técnica derivada del collage también se puede apreciar en otras disciplinas, a través del montaje y desmontaje de diferentes elementos. Se han visto tanto en el teatro como en la fotografía, el cine o en musicales. En algunas disciplinas como los montajes poéticos o literarios parecen haber perdido la importancia que tuvieron en las primeras décadas del siglo XX. Gran parte de la eficacia del montaje se debe a que permite que las emociones y sentimientos del espectador intervengan en la reconstrucción de la obra.⁵¹

El fotomontaje fue utilizado también por los constructivistas de la mano de El Lissitzky, como símbolo de un nuevo mundo frente al viejo. “El fotomontaje permite disponer imágenes explotando ideas o contrastando materiales. Si al principio fue empleado por el mundo comercial y por la propaganda política dada su facilidad para transmitir mensajes y críticas directas por medio de un novedoso e impactante vocabulario visual, el salto a su empleo en arquitectura parecía tan inevitable como lo había sido el mismo *collage*.”⁵²

Las imágenes que se usan para realizar los fotomontajes provienen de numerosas fuentes, pudiendo ser utilizadas desde fotografías hasta imágenes que aparecen en simples revistas. Incluso se han usado imágenes que aparecen en elementos con una escala mayor como por ejemplo carteles o vallas publicitarias. Esto ha permitido que sea posible una clasificación de las fuentes de las imágenes: las encontradas y las construidas.⁵³

48 Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores urbanos editorial, Sevilla, 2014), 37.

49 Jennifer A.E. Shields, *Collage and Architecture* (Routledge, New York, 2014), 127.

50 Ibidem, 37.

51 Manuel de Prada Pérez de Azpeitia, “El sentido del montaje y las técnicas del collage.” (Cuaderno de notas n. 10 2004), 102.

52 Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores urbanos editorial, Sevilla, 2014), 38.

53 Jennifer A.E. Shields, *Collage and Architecture* (Routledge, New York, 2014), 128.

En este primer campo, “fragmentos de fotos encontradas”, encontramos a autores como Nils-Ole Lund (fig. 25) y David Wild quienes siguieron los pasos de los artistas anteriores. Se caracterizan por la exploración de las relaciones que se crean entre los diferentes fragmentos de imágenes encontrados, tanto espacialmente como semánticamente. En el segundo, “fragmentos de fotos contruidos”, encontramos a Gordon Matta-Clark (fig. 24), Mary Miss, Miralles Tagliabue (fig. 17) y Teddy Cruz. Destacan por ser ellos mismos quienes construyen las imágenes que les permitan crear composiciones dinámicas. Lo realizan mediante capas que hablan de una simultaneidad de experiencia espacial y material. Su intención es capturar tanto el espacio como el tiempo.⁵⁴

El fotomontaje también se ha usado como medio de representación de la utopía. “En ocasiones todas esas ensoñaciones fruto del fotomontaje han adquirido cuerpo de propuestas gracias casi en exclusiva a la propia capacidad de sugestión del instrumento.” La combinación de imágenes permitió a diferentes grupos de arquitectos generar sus propias profecías, libres las intenciones políticas y maquinales de principios de siglo. Un ejemplo sería *la casa del futuro* de Alison y Peter Smithson, “como si todas las imágenes de aquella casa fuesen una combinación de una realidad fragmentada de la que se obtiene una imagen única”.⁵⁵

Fig 24.Gordon Matta-Clark. Intersección cónica.1975.

⁵⁴ Jennifer A.E. Shields, *Collage and Architecture* (Routledge, New York, 2014), 129.

⁵⁵ Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores urbanos editorial, Sevilla, 2014), 39-40.

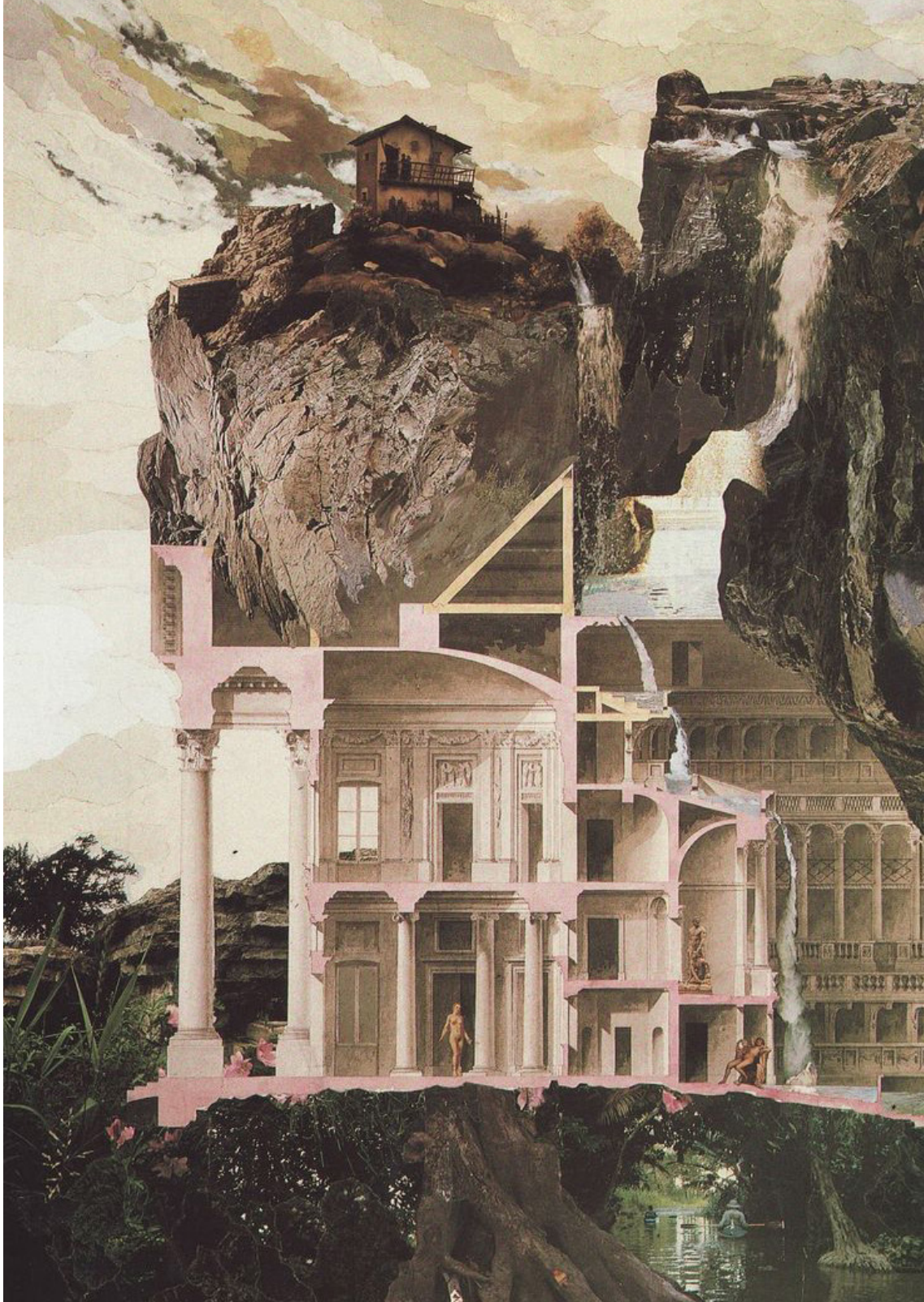

Fig 25. Nils-Ole Lund. La casa en el acantilado.1986.

2.3.3. Dibujo-collage.

“El dibujo-collage puede ser definido como un subconjunto del collage en el cual los fragmentos de color, textura o imágenes son combinados con líneas explotando el lienzo en el espacio de las tres dimensiones.”⁵⁶

La plasticidad del espacio en estas composiciones juega un papel fundamental, ya que los autores de las obras comparten un especial interés en construir un sentido del orden, siendo esta su motivación frente a la composición. La construcción de este orden puede ser entendida de dos maneras: una primera en la que el orden geométrico se construye a través de medios formales y una segunda en la que el orden social puede ser construido conceptualmente a través de significados narrativos, enmarcando condiciones utópicas o distópicas. Usan papel pegado o material fotográfico con un medio adicional como carbón o lápiz, basándose en cierto modo en las técnicas usadas por los cubistas. Su origen viene de estos mismos, pero en este caso presentan una motivación política y social debido al contexto en el que se están desarrollando.⁵⁷

Cada una de las vanguardias anteriormente mencionadas hace su contribución al desarrollo de este subconjunto. Los futuristas rusos se basaron en el uso de la abstracción geométrica con la cual representaban la velocidad y el dinamismo de la vida, a través de gestos radiales y diagonales. Los suprematistas, se basaban en la búsqueda de las formas geométricas fundamentales, como el círculo o el cuadrado, como se aprecia en la figura 26.⁵⁸ Algunos arquitectos usaron el dibujo-collage como medio para la construcción de un orden geométrico, demostrando su interés hacia el mismo, que quedó definido a través de la precisión, fragmentos de collage minimalista, y una implicación de profundidad a través del espacio negativo sustancial y figuras en capas. Arquitectos como Mies Van der Rohe, Daniel Libeskind, Ben Nicholson y James Corner (fig. 28) están en deuda con los constructivistas, sobre todo con El Lissitzky (fig. 27), quien creó el dibujo-collage.⁵⁹

Existe un segundo grupo de arquitectos, al cual pertenecen Archigram (fig. 46), Superstudio (fig. 14), Rem Koolhaas (fig. 16) y time[scape] lab, que se basan en la narrativa del orden social, en el potencial de futuros urbanos reales. Continúan con la línea constructivista en sus motivaciones políticas y sociales. Usan el collage como un medio para la exploración de las tres dimensiones, con el cual realizan diferentes obras en las que muestra una influencia cubista en la fractura y reestructuración de formas geométricas.⁶⁰

⁵⁶ Jennifer A.E. Shields, *Collage and Architecture* (Routledge, New York, 2014), 63.

⁵⁷ Ibidem, 63-64.

⁵⁸ Ibidem, 64.

⁵⁹ Ibidem, 67.

⁶⁰ Ibidem, 97.

Fig 26. Kazimir Malevich. Pintura suprematista. 1915.

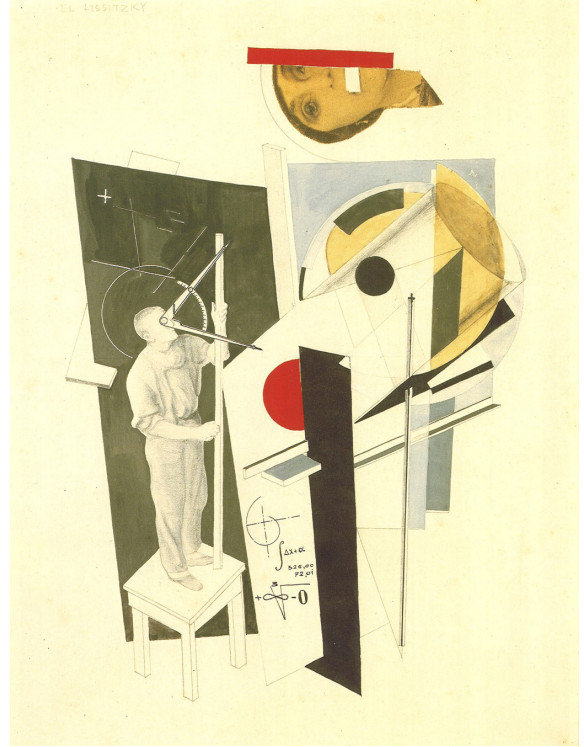

Fig 27. El Lissitzky. Tatlin en el trabajo. 1921.

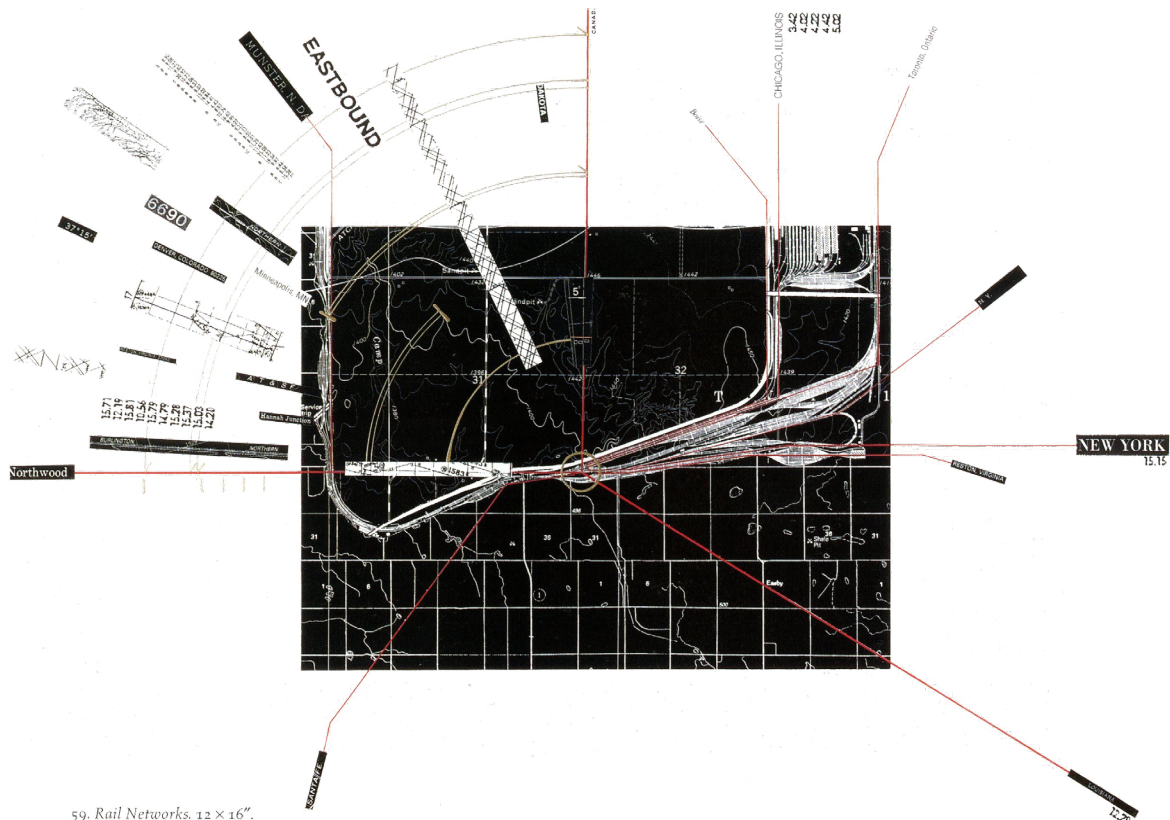

Fig 28. James Corner. Red ferroviaria.1996.

2.3.4. Métodos digitales.

“Los métodos digitales en el collage explotan la capacidad tanto de los procedimientos analógicos como de las nuevas técnicas para crear collages, mediante su manipulación de manera directa e indirecta. Todas las herramientas pueden ser una extensión del cuerpo guiadas por procesos mentales y físicos.”⁶¹

A lo largo de la historia las tecnologías han ido evolucionando. Se ha pasado de un momento histórico durante el cual primaba el uso de los aparatos mecánicos a la actualidad, donde prácticamente solo son usados aquellos eléctricos. La sociedad se ha adaptado a estos cambios de manera sencilla, siendo cada generación más experta que la anterior.⁶²

En el caso del collage afecta en su composición. Actualmente los medios digitales ofrecen una acelerada manipulación y composición más recientes de las imágenes, llegado a un resultado que a mano sería imposible. Los materiales que se usan habitualmente para hacer collages a través de métodos digitales, mayoritariamente son imágenes creadas ya, es decir, que se pueden encontrar de manera sencilla en diferentes plataformas. De esta manera se facilita la creación de este tipo de imágenes, ya que las herramientas necesarias se encuentran circulando en la red a la cual todo el mundo puede acceder. Esto ha facilitado la generación masiva de collages en todos los ámbitos, sin la necesidad de ser artista o tener estudios relacionados con el tema.⁶³

Por ello se ha tratado de que el collage adquiera nuevas capacidades. A través de esta cantidad de imágenes ya creadas han permitido que el collage pueda expresar mucho más que una idea proyectual o una manifestación política. De esta manera en un mismo collage se puede expresar análisis, investigación, pensamiento y resultado de un proyecto, siendo controlado a través de diferentes capas.⁶⁴

El uso de estos medios también te permite aplicar diferentes técnicas, experimentar. También han surgido una serie de softwares que han permitido que el dibujo a ordenador adquiera todas esas capacidades que tiene el realizado a mano, incluso superándolas. Destacan las composiciones hechas por los arquitectos: Point supreme, Marthur da Cunha (fig. 29) y FELD studio (fig.6).⁶⁵

61 Jennifer A.E. Shields, *Collage and Architecture* (Routledge, New York, 2014), 179.

62 Ibidem, 180-181.

63 Ibidem, 182-185.

64 Ibidem, 182-185.

65 Ibidem, 182-185.

Fig 29. Marthur/da Cunha. Deccan Traverses. 2006.

3. EL PAPEL DEL COLLAGE EN LA OBRA DE TATIANA BILBAO

Fig 30. Collage para la exposición: perspectivas. 2018.

3.1. Breve presentación de Tatiana Bilbao.

Tatiana Bilbao Spamer nació en el año 1972 en México, en el seno de una familia de origen español. Sus padres son fundadores del Colegio Bilbao, en el distrito federal y el resto de su familia arquitectos, por quienes se vio influenciada. Su abuelo fue un arquitecto reconocido en Bilbao que, debido a la guerra, tuvo que ser exiliado junto con el resto de su familia.⁶⁶

Inicialmente comenzó sus estudios en diseño industrial, como ella misma dice “un poco por rebeldía”, pero al poco tiempo se dio cuenta de que aquello que de verdad quería era estudiar arquitectura. Estudió en la Universidad iberoamericana (UIA) obteniendo la licenciatura de arquitectura y urbanismo con premio a la mejor tesis. Trabajó como asesora de proyectos urbanos y construcción residencial urbana en el Departamento de Desarrollo de la ciudad de México. Este primer trabajo le permitió ver que aquellos cambios que ella creía necesarios, tanto en la arquitectura como la ciudad, debían realizarse desde la iniciativa privada.⁶⁷

En 1999 decidió fundar un “think tank” llamado Laboratorio de la Ciudad de México junto al arquitecto Fernando Romero y el centro de investigación urbana MXDF para ocuparse de la defensa y el control del espacio tanto público como privado en la Ciudad de México. En 2004 abrió su propio estudio, que se conoce como Tatiana Bilbao Estudio, donde ha trabajado en una serie de proyectos localizados en México, Europa y China. Su carrera comienza con la colaboración que hace con el artista Gabriel Orozco para realizar su casa. El primer proyecto reconocido que realizó fue la Sala de Exposiciones en Jinhua, proyecto encabezado por el artista-arquitecto chino Ai Weiwei, que reunió a un equipo de jóvenes arquitectos de diferentes países para que cada uno de ellos se encarga de diseñar una parte. En el caso de Bilbao, se trató del diseño del “Espacio de Exposición”. Su estudio ha estado en continuo crecimiento, destacando su proyecto más longevo del jardín botánico de Culiacán.⁶⁸

En 2005 comenzó su actividad como docente en la universidad iberoamericana, la misma donde había estudiado. Con los años ha sido llamada como profesora invitada en alguna de las universidades más importantes del mundo, como la universidad de Columbia, la universidad de Yale o la universidad de Rise.⁶⁹ Desde entonces ha sido una figura destacada en la arquitectura, realizando una exposición en 2017 llamada *Perspectivas: Tatiana Bilbao Estudio* en el museo de arte contemporáneo de Monterrey, y otra en 2019 en el museo de Louisiana en la cual se presentan sus obras.⁷⁰

⁶⁶ Floornature, Architecture & Surfaces. Bibliografía Tatiana Bilbao, <https://www.floornature.es/tatiana-bilbao-s-c-7402/>

⁶⁷ Anexo 7.2. Entrevista portavoz TV. Año 2011.

⁶⁸ Floornature, Architecture & Surfaces. Bibliografía Tatiana Bilbao, <https://www.floornature.es/tatiana-bilbao-s-c-7402/>

⁶⁹ Ibidem.

⁷⁰ Ibidem.

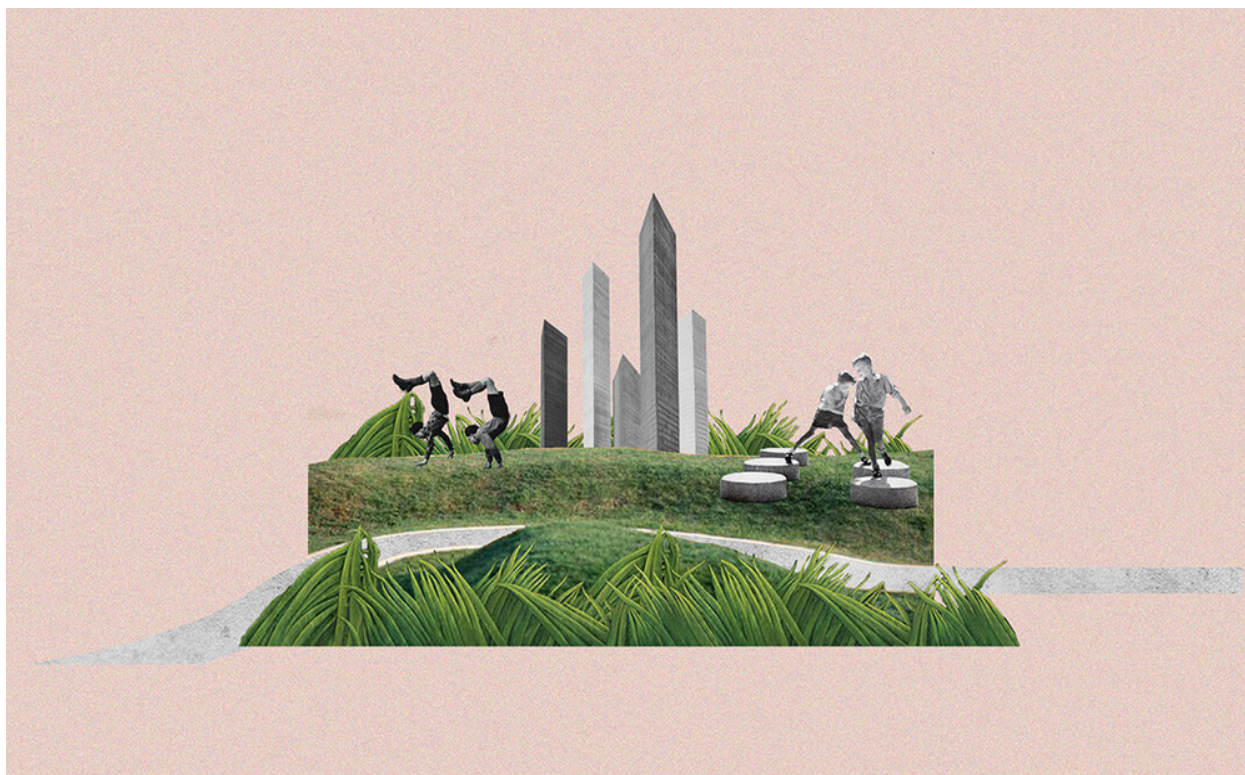
Fig. 31. Fotografía de Tatiana Bilbao hecha por Ana Hop. 2019.

3.2. Métodos y técnicas de trabajo.

La manera de operar de Tatiana Bilbao se basa en tres entornos: la mente, el proceso y la experiencia. Por ello, cada proyecto está creado específicamente para el usuario, respondiendo al entorno en el que se encuentra. Su intención es crear espacios de calidad, en los que las personas pueden crear su propia forma de vida. Como consecuencia se obtienen proyectos diferentes entre sí, pero que siguen una línea en común.⁷¹

Destaca como arquitecta por su iniciativa de usar la arquitectura como medio para una mejora tanto social como ambiental. Ella misma dice: “creo que la arquitectura tiene el poder de impactar en la vida de los demás. Me lo tomo muy en serio. Y si tiene ese poder, ¿por qué no lo usamos? Siempre estoy pensando en por qué los arquitectos no son relevantes para la sociedad, al menos en mi sociedad, los arquitectos no son relevantes en absoluto.” Uno de sus principios a la hora de trabajar es contar con equipo tanto multidisciplinar como multicultural, que hace que cada proyecto este enfocado desde un punto de vista diferente.⁷²

Fig. 32. Oliver West Masterplan de Tatiana Bilbao Estudio. 2018.

⁷¹ Anexo 7.3. Entrevista de Amy Frearson. Año 2019.

⁷² Ibidem.

Aboga por la posibilidad del cambio creado a través de los arquitectos, pero no comprende por qué el resto de la sociedad no lo concibe igual. “Creo que es porque los arquitectos no hemos entendido que somos capaces de proporcionar esa segunda necesidad más importante para un ser humano, que es el espacio vital.”⁷³ Sus vivencias en la Ciudad de México le hicieron preocuparse no solo por las infraestructuras, sino también por los problemas del transporte y las redes de agua. Mostrando así una preocupación continua por el contexto social en el que se encuentra.⁷⁴

El material para ella es todo: “que sea el que genera la estructura, la definición estética del espacio, el que genera el aislamiento y no agregarle nada al material”.⁷⁵ Este mismo debe generar un diálogo, de la forma más honesta posible. Es muy consciente de la repercusión que tiene el material en sus edificios, y por ello siempre trata de estudiar las posibilidades que ofrece. También tiene en cuenta el “viaje” que debe realizar el material.⁷⁶

Fig. 33. Solo House de Tatiana Bilbao Estudio. 2014.

73 Anexo 7.3. Entrevista de Amy Frearson. Año 2019.

74 Anexo 7.2. Entrevista portavoz TV. Año 2011.

75 Ibidem.

76 Anexo 7.3. Entrevista de Amy Frearson. Año 2019.

3.3. Primeros pasos hacia el collage.

En una entrevista que concede a Amy Fearson, la arquitecta explica el motivo por el cual ha decidido realizar collages. Para ella, el collage es como cada parte de la arquitectura que conforma la ciudad. Puede ser una simple adición, un elemento que se convierte en el detonador de muchas cosas o simplemente un punto de referencia. Su trabajo ha creado esa dirección hacia el collage. En un primer momento, existía la pregunta: ¿Por qué no nos gustan los *renders* o las imágenes realistas? Ella misma explica la situación en la que se dio cuenta de este hecho:

“Cuando terminamos la primera casa que construimos - no estaba completamente terminada, pero estaba casi lista - el cliente me dijo: “Tatiana, esto no es lo que pensé que iba a ser”. Le pregunté por qué y comenzó a describir el segundo render que vio de la casa durante el proceso conceptual. Me di cuenta de que dejó de imaginarse cómo sería la casa después de eso. Dejó de seguir el proceso porque fijó una imagen en su mente, como si fuera un producto terminado. Y seguro que había cambiado por completo porque eso era solo un concepto.”⁷⁷

Este hecho, según su punto de vista, podía ser algo peligroso y perjudicial para el diseño creativo. Cree que en el proceso existe un diálogo, pero en este caso resultó ser un monólogo, el cliente se quedó con la imagen mientras Tatiana continuó desarrollando el proyecto. Por este motivo, en su despacho no se enseñan los *renders* al cliente, solo maquetas o dibujos.

Después de aquello surgió el primer collage que realizaron en su estudio. El estudio se presentó a un concurso, y tenían que realizar una imagen, que se daba por hecho que debía de ser un render. Aquello que exigían era una idea conceptual por lo que el estudio decidió presentar una propuesta a través del collage, el cual no les ayudó para ganar el concurso, pero descubrieron los beneficios del uso de esta técnica.⁷⁸

“Luego hicimos un descubrimiento, casi por casualidad. Para Casa Ventura teníamos prisa y queríamos hacer un modelo grande pero no teníamos tiempo. Así que hicimos un modelo de espuma rápido que cortamos, y luego retocamos el modelo de sección con una fotografía. Fue el primer collage que hicimos para un cliente y para mí fue una revelación. Entendí lo bueno que era. Así que empezamos realmente a meternos en eso.”⁷⁹ Este acontecimiento, un poco por casualidad un poco por necesidad, fue el que dio paso a que la arquitecta introdujese los collages en su obra.

⁷⁷ Anexo 7.3. Entrevista de Amy Fearson. Año 2019.

⁷⁸ Ibidem.

⁷⁹ Ibidem.

Fig. 34. Imagen producida para la exhibición "Not another tower" de Tatiana Bilbao Estudio. 2017.

Se puede llegar a asemejar al modo de trabajo de los pintores cubistas, que usaban aquellos materiales que tenían a mano para completar sus obras. En un principio eran meros complementos de sus obras, luego se convirtieron en la esencia de estas. En este caso Tatiana y su equipo se sirvieron de esos elementos que tenían a mano para realizar el primer collage.

“El collage se convirtió en una herramienta de diseño increíble con muchos significados para nosotros. Un collage permite que muchas voces estén en un solo lugar. Eso nos ha permitido desarrollar teorías sobre las posibilidades de un proyecto, pero también formas de representar proyectos.”⁸⁰

Tatiana Bilbao le da mucha importancia a la creación de espacios que puedan ser modificados y adaptados por los propios usuarios. De esta manera, compra este hecho con un collage, ya que este también permite estas modificaciones, que pueden ser más o menos correctas. Es un modo de decir que el collage es una imagen que puede estar continuamente transformándose, un elemento en movimiento. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde acaba un collage?, al igual que la arquitectura, siempre se podrá modificar.

Fig. 35. Fotografía para la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey llamada perspectivas. 2017.

80 Anexo 7.3. Entrevista de Amy Frearson. Año 2019.

3.4. Aspectos relevantes en el collage.

Debido al papel central que ocupa el collage en el proceso creativo de Tatiana Bilbao y su estudio, es posible entender su obra a partir de los collages realizados para los distintos proyectos. No todos aparecen representadas de este modo, pues en algunos casos el tema no lo requirió. Sin embargo, en las obras que se presentarán a continuación, seis en total, la arquitecta se ha servido del collage como una herramienta de representación y, al mismo tiempo, como una herramienta de diseño. Es decir, las ideas de algunas de estas obras parten de la realización del collage, es este mismo el que genera arquitectura y el que la desarrolla. Para una mejor comprensión se ha dividido su pensamiento en tres puntos importantes, que van a ser explicados a través de los collages que ha realizado para sus obras.

3.4.1. Trabajo en equipo

“Para mí es muy importante tener un equipo multidisciplinario y muy horizontal, porque una cabeza no puede entender la complejidad de la sociedad a la que estamos respondiendo hoy en día. Yo creo que es importante, dependiendo del proyecto tener gente distinta. Depende del planteamiento que llega a la oficina y como, es como atacamos. Yo creo que por eso es el resultado tan diverso de nuestros proyectos, pero si al final del día te pones a analizarlos siguen un hilo conductor.”⁸¹

En la segunda parte del trabajo se ha explicado la historia del collage, en la que se han destacado una serie de nombres ya que su aportación a la técnica ha sido relevante, ya sean tanto pintores como arquitectos. En este caso, Tatiana Bilbao tiene un pensamiento distinto acerca de esta idea generada durante el Movimiento Moderno de “maestro de la arquitectura”, destacando la figura del arquitecto frente a la de su entorno. En todas sus entrevistas explica su creencia en la conformación de un grupo, tanto multidisciplinario como multicultural. ¿Por qué? Ella misma da la respuesta a esta pregunta: la sociedad de hoy en día tiene muchos problemas que una sola cabeza no puede resolver. Por esto mismo aboga por un trabajo colaborativo, en el que cada uno pueda generar una respuesta a los problemas que se plantean. Esto, a su misma vez, le permite aprender algo de cada persona, ya que también cuenta con un espacio de trabajo sin jerarquías; ella es la que da la cara, pero el trabajo es una acción realizada por todos. Puede parecer algo contrario el que ella tenga estas ideas de trabajo en equipo y su despacho tenga su propio nombre. Esto es una historia que cuenta en una de sus entrevistas, donde el arquitecto Jacques Herzog fue quien le recomendó que pusiese su nombre, ya que era ella quien había comenzado este estudio.⁸²

⁸¹ Anexo 7.2. Entrevista portavoz TV. Año 2011.

⁸² Anexo 7.7. Entrevista archivo de ideas recibidas. Año 2020.

La idea de trabajo en equipo y de proceso creativo compartido se percibe desde el primer momento en el que se ven sus collages. Basta solo una primera mirada a todos para poder distinguir que cada uno de ellos es diferente. Cada collage responde a la exigencia del proyecto: algunos son meros resultados, otros representan ideas y otros son experimentaciones. Partiendo de esta clara primera diferencia entre ellos, se pueden analizar desde el punto de vista de la técnica. De todos sus collages se han elegido cuatro que perfectamente se podrían agrupar en tres, ya que dos de ellos pertenecen al mismo proyecto y están realizados por la misma mano, pero de esta manera se explicará mejor este primer concepto.

Las tres primeras figuras corresponden al proyecto del acuario de Mazatlan, que pertenece a su misma vez a un proyecto de escala mucho mayor, desarrollado también por el estudio de Tatiana Bilbao. La idea del proyecto es crear un contacto entre los seres humanos y el mundo de los océanos y ecosistemas del mar. Trata de crear un edificio donde el mar y naturaleza estén en contacto con las personas, a través de la arquitectura.

Los dos primeros collages, véanse en las figuras 36 y 37, se pueden englobar en uno, ya que usan la misma técnica. Se ve como la arquitectura es un elemento continuo en la representación, en ambos mantiene la misma forma y materialidad. Lo que cambia es la representación del entorno, que en primer lugar se trata

Fig. 36. Collage para el proyecto del acuario de Mazatlan.2017.

de un paisaje verde, donde la naturaleza cobra importancia frente al resto de elementos, mientras que en el segundo se ha diseñado con un entorno marino, que es la función que albergará en su interior el edificio. La técnica usada en ambos collages para representar el entorno es la pintura, la cual se aprecia a través de los trazos que dibujan el campo y el cielo en el primero, y al mar y a la vegetación marítima al segundo. En algunos casos, las personas y los animales están pintados, mientras que en otros están pegados, utilizando de esta manera diversas técnicas en su representación. Ambas imágenes representan la idea original del proyecto, esa conexión entre la naturaleza y el mar, a través de la arquitectura, a través de un cambio en el diseño del entorno. Lo someten a las diferentes circunstancias que se pueden generar en el exterior, e incluso en el interior.

En primera instancia, se podría decir que este collage recuerda conceptualmente el procedimiento que seguían los cubistas, en el que añadían a sus pinturas recortes de diferentes elementos que se adhieren a la obra original. Sin embargo, cuando se habla de la técnica de estos collages se pueden clasificar como fotomontajes. Mas concretamente se pueden comparar con las obras realizadas por Nils-Ole Lund, visible en la figura 25, en el intento de acercar estas utopías propuestas a una realidad más arquitectónica.

Fig. 37.Collage para el proyecto del acuario de Mazatlan.2017.

Como contrapunto se compara con otro collage del mismo edificio, figura 38, en el que se aprecian dos temas que contrastan respecto a los anteriores: la materialidad y la forma del edificio. Analizándolo desde un punto de vista general, se ve cómo está compuesto por dos elementos que se pueden llamar “mundos”. En la parte superior se representa el mundo marino, los animales que pertenecen a este y su vegetación, contraponiéndose a la parte inferior en la que se encuentra el mundo terrestre, conformado por personas y vegetación propias. Parece que en un primer momento existe la necesidad de girarlo 180° para ver desde la perspectiva de las personas, pero al mismo tiempo, esta decisión sería contradictoria.

La propia arquitecta explica la importancia de este mundo marino, por eso mismo se encuentra representado en la parte superior, para que cuando el espectador entre en contacto con su proyecto, aquello sea lo primero que vea. En cuanto a la propia arquitectura, se ve que pasa a un segundo plano, ya que no es lo principal que está representado. Sin embargo, se puede apreciar cómo existen unas líneas representadas en un tono más claro que en la parte inferior del collage dibujan la forma general del edificio con sus divisiones, mientras que en la parte superior se crea un diseño más libre.

Fig. 38.Collage para el proyecto del acuario de Mazatlan.2017.

La técnica usada en la representación de este collage no tiene una referencia directa, ya que se ha realizado a través del uso de nuevos métodos digitales, los cuales han introducido nuevas herramientas de representación, pudiéndolo clasificar en la técnica de métodos digitales. Pero si se analiza la definición de dibujo-collage, es el resultado de la combinación de diferentes fragmentos. En este caso la técnica de representación no es conocida, no se puede establecer una relación directa con los arquitectos estudiados anteriormente, que pertenecen a este grupo.

Pero esta diversidad de representaciones, como se ha comentado al principio, es constante a lo largo de toda su obra, como en el siguiente: Silica II, que se muestra en la figura 39. El proyecto es totalmente diferente, se trata de una torre compuesta por ocho niveles de viviendas y dos de comercio que giran en torno a un patio. Las unidades de viviendas se entremezclan de tal manera que la suma, parece un elemento único. Con este collage incluso se pueden intuir más detalles acerca del proyecto. Comenzando por el edificio de viviendas, este se representa a través de la imagen que se sitúa en el fondo diseñada con diferentes aberturas. A partir de esta imagen se desarrollan diferentes planos, que se pueden entender como comunicaciones, e incluso está representada una escalera en la parte superior izquierda.

También se han representado ciertos espacios que, siguiendo el discurso de la arquitecta, serían aquellos espacios comunes diseñados para los habitantes de esta torre. Las imágenes que representan esta idea se han colocado a una escala mayor respecto a las otras debido a la importancia para la arquitecta de estos espacios colectivos. En cuanto a la vegetación se observa que no es el tema central, pero se ha querido incluir ciertos matices en el proyecto. Las personas se presentan tanto en color como en blanco y negro, sobre todo niños, pero también personas de mediana edad. Por último, aquello que más llama la atención es la consecuente repetición de los arcos. Se comienza por ver la imagen del coliseo situada en la parte inferior del collage, continuando con la imagen central, tanto a derecha como a izquierda el arco se representa a una escala mayor, que sobresale respecto a la del edificio. El arco será el elemento que defina el proyecto, siguiendo lo representado en el collage.

Desde el punto de vista de la técnica gráfica, esta imagen se podría clasificar como dibujo-collage, que como se ha definido en la primera parte del trabajo, es una combinación de fragmentos de diferentes materiales. En este caso se muestra una composición basada en el uso de imágenes reales, mezcladas con imágenes de los diferentes materiales que componen el proyecto, e imágenes creadas por el autor.

Fig. 39. Collage para el proyecto de Silica II-Roble 700. 2017.

A través de esta composición se permite al usuario conocer con una sola imagen aquellos elementos que compondrán el proyecto. Se podría confundir perfectamente con un fotomontaje, pero en este caso la mayor parte de la composición consta de fragmentos realizados para ella misma, es decir, no son imágenes que se han tomado de otro contexto, sino que se han producido para crear la imagen resultante.

3.4.2. Pluralidad en el contexto

“Me inspira el ser humano y me inspira su *modus vivendi* y eso es lo que yo hago, ya sea en el contexto que sea. Creo que es increíble como la arquitectura puede transformar muchas cosas y ser como la punta de la lanza.”⁸³ Cuando se habla del contexto en arquitectura aborda un concepto muy amplio, que cada arquitecto o arquitecta entiende de una forma diferente. De manera sencilla, puede ser entendido como el entorno que rodea al proyecto, vinculándose de una manera más directa con el lugar. El estudio al que pertenece Tatiana tiene una clara concepción del contexto, entendiéndolo desde una perspectiva social. Esto quiere decir que una de sus mayores preocupaciones es considerar el punto de vista del otro, poder ponerse en su lugar para conseguir responder de la mejor manera a sus necesidades utilizando la arquitectura como herramienta, sin olvidarse del entorno.

Fig. 40. Collage para el proyecto *Ways of life*. 2017.

83 Anexo 7.4. Entrevista agencia informática de educación. Año 2014

En su despacho han desarrollado una serie de herramientas que les permiten entender cómo las personas se integran en los espacios que desarrollan, tratando de crear una relación más directa con los usuarios. En concreto en la obra que se analiza a continuación no hay un diálogo directo con el cliente, ya que no había, pero al mismo tiempo es más relevante ver como a través del collage han generado una serie de respuestas. El proyecto se llama *Ways of life*, y en él se proponía la construcción de una casa situada en Alemania. Este proyecto les supuso un reto, ya que no contaban con un cliente a quien preguntar acerca de sus necesidades. Por este motivo decidieron crear una serie de collages, visibles en las figuras 40, 41 y 42, a través de los cuales pudieron investigar acerca de los espacios que componen una casa y de las diferentes maneras de vivir.

En este ejemplo se aprecia de manera clara el empleo de imágenes reales, de fotografías de espacios que ya existen. Estas imágenes han pasado por este primer paso característico del collage de “recortar y pegar”: se han recortado de sus entornos originales y pegado unos con otros, dando lugar a unas composiciones gráficas que podemos clasificar como fotomontajes. En relación a estas imágenes se puede comentar la perspectiva utilizada, en el caso de la figura 41 se observa como una clara intención de que el collage te envuelve, te rodea debido a la manera en la que se han colocado las imágenes. Esta elección de la perspectiva ha sido diferente en cada uno de los collages realizados. Las imágenes que componen estos fotomontajes

Fig. 41. Collage para el proyecto *Ways of life*. 2017.

no presentan formas “puras”, al contrario, se ve como son recortes de elementos que formaban parte de algo. Por ese motivo tienen esas formas irregulares, dependiendo de aquellas partes que se querían mostrar de los proyectos originales, pudiendo usar partes de un suelo, imágenes de una estancia o incluso elementos de decoración.

Si se analizan en detalle las imágenes se puede observar la presencia del tema que se venía tratando. Primero está presente la preocupación de la arquitecta por realizar una investigación de calidad, que le permita proyectar espacios adecuados para las personas. Estos collages a su vez están compuestos por imágenes de día, que es cuando se desarrolla la vida social, así como elementos naturales y también personas. Las personas en algunas imágenes son aquellas que se encuentran ahí, no son elementos añadidos a posteriori, sino que pertenecen a las propias imágenes originales. Se quiere remarcar la importancia de los espacios, pero también de quién los habita y cómo lo hace, sean tanto espacios interiores como exteriores. La elección de las imágenes, en su mayoría, son de espacios interiores diseñados por arquitectos conocidos, como puede ser la casa de Frank Gehry o la casa diseñada por Alvar Aalto en la que realizó sus experimentaciones con el ladrillo y generó un collage, mencionado anteriormente y visible en la figura 15.

Fig. 42. Collage para el proyecto *Ways of life*. 2017.

En este caso estas imágenes forman parte del subconjunto llamado fotomontajes, y se pueden asemejar a aquellos realizados por Gordon Matta-Clark, en los que crea una imagen final a través del encadenamiento de fotos que siguen un mismo discurso, como en el ejemplo visible en la figura 24. Ambas representaciones pueden considerarse dentro de ese subconjunto que ha creado el propio fotomontaje, creado a través de fragmentos de fotos construidas.

Este segundo collage, figura 43, es el resultado de la unión de los diferentes fotomontajes anteriores. En este caso se aprecia una clara diferencia entre el entorno natural y el espacio construido, el elemento arquitectónico. Este elemento, que es el proyectado por el estudio, se ha representado en blanco a través de la técnica del dibujo. Pero no se ha representado, como suele ser habitual, la parte exterior, sino que se ha querido mostrar el funcionamiento del interior a través de una sección fugada. Esto ayuda a reafirmar esta primera idea comentada, la preocupación de la arquitecta de construir por y para la gente. Con ayuda de esta sección muestra la importancia que tienen para ella el desarrollo de los espacios interiores. También hay que destacar la aparición de personas en todo el proyecto, haciendo ver cómo estos espacios serían habitados, incluyendo algunos recortes de los collages anteriores, como las escaleras situadas en la parte

Fig. 43. Collage para el proyecto *Ways of life*. 2017.

inferior derecha que ya se han visto anteriormente en la figura 40. De esta manera incluye ya espacios acabados, considerándolos como buenos para introducirlos en su proyecto. Tras esta primera capa de edificio, se encuentra representada la naturaleza. En este proyecto parece ser lo más importante por la manera en la que está representada, a través del uso llamativo del color, con algunos recortes de imágenes. En este caso, tanto las personas como la vegetación son dos elementos fundamentales que desarrollar en el proyecto.

A la vez que se ha realizado este análisis de la imagen se puede empezar a pensar en qué técnica se podría ubicar este collage. La más adecuada sería dibujo-collage porque encaja en su definición, pero quizás la manera en la que se ha realizado se podría clasificar como papier-collé. Más que por la composición de la imagen, por el proceso seguido, tal y como se puede apreciar de manera clara al analizar no la figura final, sino la intermedia representada en la figura 44. Se ve como el fondo era un elemento ya diseñado, completo. El estudio ha realizado su contribución a través de este diseño realizado a mano, recortando y pegando estos trozos de papel que han generado un proyecto definitivo. En este caso se puede entender cómo se ha concebido el proyecto y como el collage les ha permitido, tras esa primera etapa de investigación, generar un espacio para las personas.

Fig. 44. Collage-dibujo para el proyecto *Ways of life*. 2017.

Es relevante también comentar desde este punto de vista el proyecto llamado Hunters Point Masterplan. Este proyecto les supuso un ejercicio de búsqueda del lugar, en el que trataron de incorporar una vida social comunitaria en un sitio donde predominaba la industrialización. Se realizó un estudio a conciencia de las actividades que se podían realizar para crear una relación entre las personas y el entorno, y el lugar en el que era más correcto realizarlas.

Al igual que en el anterior proyecto se puede dividir esta imagen en dos, pero esta vez no de una manera tan directa. En este ejemplo encontramos la arquitectura representada mediante un dibujo a línea sutil y delicado, que hace que casi pase desapercibida en la imagen. Sin embargo, se le ha dado todo el color, toda la vida a aquello que conforma su contexto. Debido a que la idea de proyecto era generar ciertas actividades para que las personas y el entorno se relacionasen, se han representado los equipamientos a color. Vemos una gran cantidad de personas, de todo tipo de géneros, razas y edades. La arquitecta quiere crear un espacio para todos, sin hacer ningún tipo de distinción. La naturaleza está también representada de una manera contundente, también a través del uso de colores llamativos y la variedad. Se ha representado una gran superficie verde que sirve como espacio de relación entre las personas, que se conforma a su misma vez por

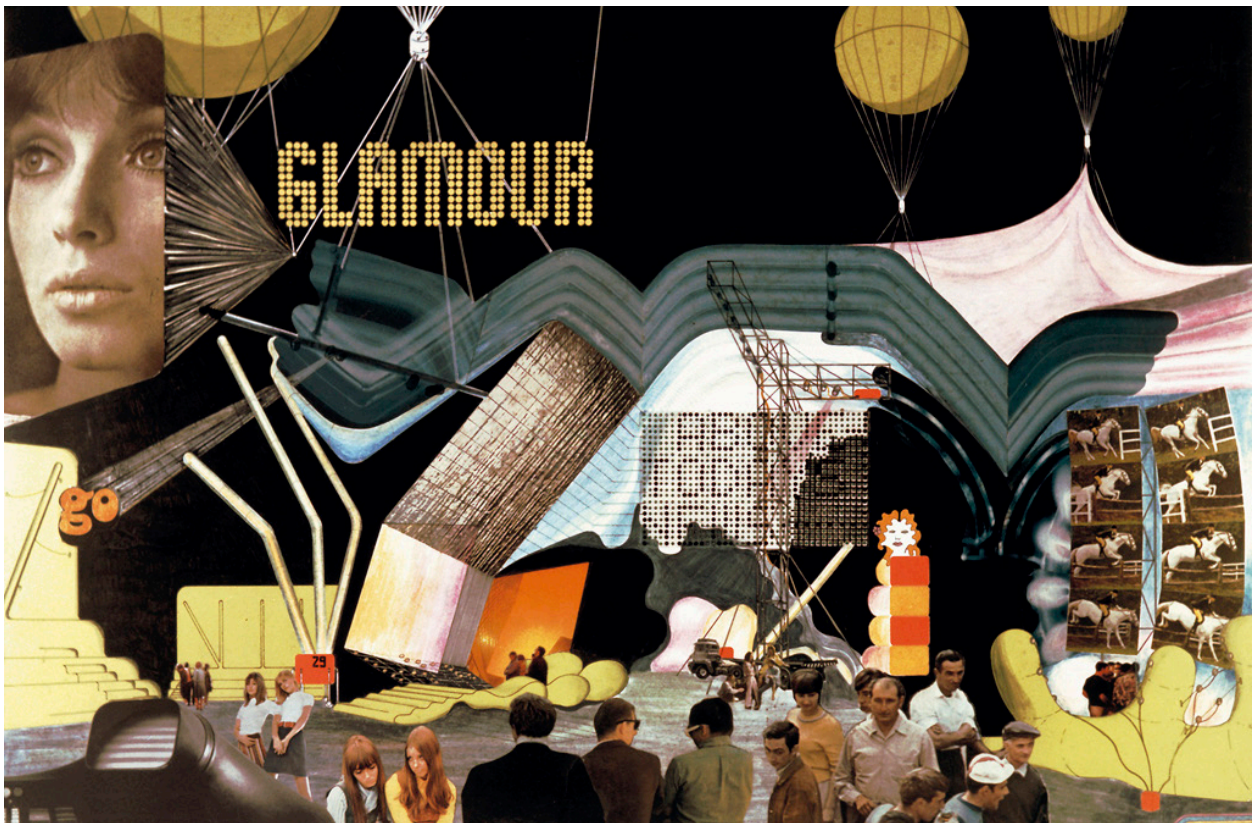
Fig. 45. Collage para el proyecto Hunters Point Masterplan. 2016.

diferentes categorías de árboles y arbustos. Destaca el uso de la vegetación en los edificios proyectados por el estudio, manifestando de forma clara cómo quieren introducirla en su proyecto. Como última aportación se ha colocado el contexto en una capa posterior que esta de fondo, en la cual se puede ver los edificios que componen la ciudad en la que se ubica el proyecto. La arquitectura ha pasado a un segundo plano, pero es gracias a ella a la que se crean estas circunstancias, es decir: la arquitectura es la que ha generado que se disfrute del espacio.

Esta obra quizás se podría comparar con aquellas realizadas por los estudios Archigram y Superstudio, clasificándolo como dibujo-collage, si bien ellos representaban el futuro de las ciudades, del urbanismo, centrándose en las grandes estructuras que la conforman, mientras que aquí se pretende representar el futuro teniendo más en cuenta la perspectiva de las personas. Se puede encontrar un ejemplo del grupo Superstudio en la figura 14, mientras que del estudio de Archigram se encuentra en la figura 46. Como se ha explicado anteriormente, estos grupos pretendían a través de sus collages mostrar el potencial de futuros urbanos reales. Este el mismo principio al que Tatiana Bilbao quiere llegar, pero lo realiza de una manera más sencilla, representado aquello importante para mostrar sus ideas.

Fig. 46. Archigram.Collage ciudad instantánea. 1968.

3.4.3. Transparencia en el proceso.

“Para mí, la arquitectura es una forma de comunicarme con los demás. Soy yo quien comienza la primera oración o el primer párrafo de la conversación, pero luego debe convertirse en un diálogo. Creo que la única forma en que puede suceder con éxito es si esa conversación es muy honesta. Entonces creo que el material también debe ser honesto.”

El material es un elemento que caracteriza sus obras ya que no duda en experimentar con este para conseguir un mejor resultado. Busca que el propio material sea el que genere todo, es decir, que sea al mismo tiempo estructura y revestimiento, que se entienda como el todo del proyecto, que no haya capas.

El primer collage que define esta idea es aquel realizado para el proyecto hotelero llamado Staterra, mostrado en la figura 47. Se encuentra ubicado en una zona árida, casi desértica por lo que es un espacio más aislado y con mucha privacidad. Se decide crear este hotel para aumentar el turismo en la zona, pero con un pequeño impacto a nivel ambiental, por lo que una de las primeras ideas es mimetizarse con el entorno.

Fig. 47. Collage para el proyecto Staterra. 2015 .

Esto se hace a través del uso del material local y con edificaciones de bajo impacto. El material elegido para desarrollar el proyecto es la tierra. El estudio ya ha desarrollado varios proyectos con este material, que les han permitido conocer las posibilidades que ofrece. En el collage elegido, el material es un tema constante. Quizás a simple vista no lo parezca, pero cuando se analiza en profundidad se ve que es un elemento continuo en toda su representación. A nivel general, el collage está compuesto por varias imágenes de espacios reales en las que se ha adherido el proyecto a realizar. Estas imágenes reales representan espacios donde se encuentra la tierra, es decir, se ve la tierra de la montaña, la arena del desierto, la arena de la playa, de un acantilado, diferentes espacios naturales compuestos con tierra.

Los demás elementos que aparecen en el collage son el edificio, la vegetación y las personas. El edificio se ha proyectado de tal manera que sean pequeñas intervenciones que no modifiquen el terreno existente creando una serie de piezas que generan el proyecto. En cuanto a la vegetación, se han representado una serie de elementos característicos del desierto. No es lo que destaca del proyecto, pero la arquitecta ha querido diseñar los alrededores incluyendo especies típicas del desierto, como los cactus. Las personas en este proyecto se han representado de diferentes maneras, pero todas son mujeres.

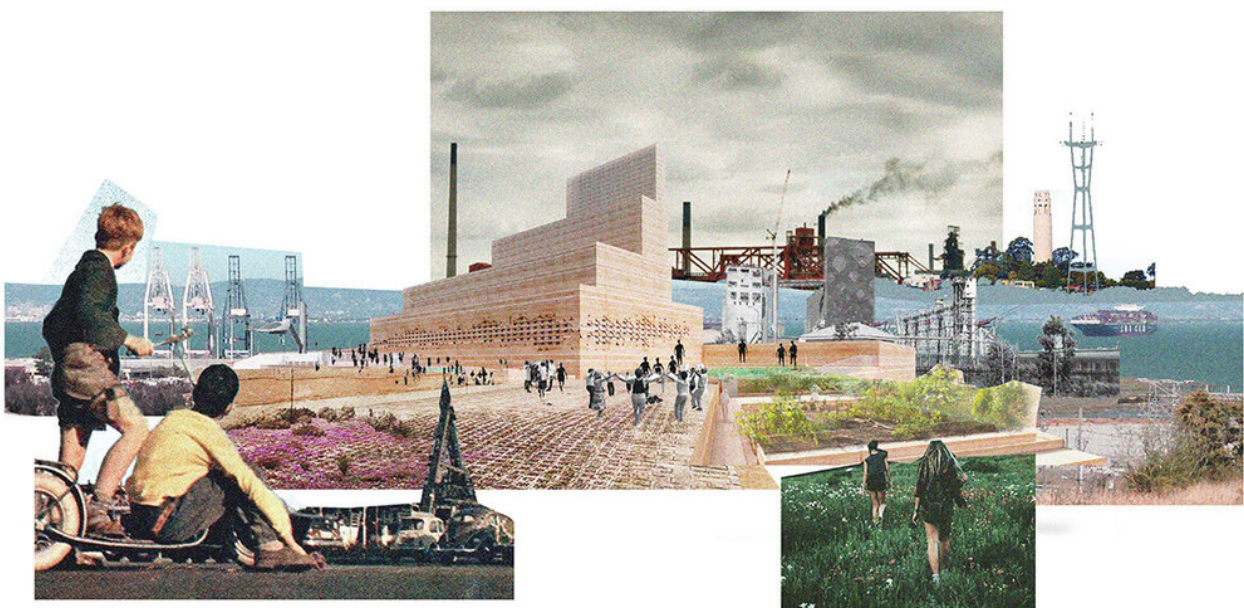

Una se encuentra en la parte izquierda a color, que se relaciona con los cactus, mientras que en el centro aparecen unas mujeres en bañador como si estuviesen en la playa. En el extremo derecho se han representado tres mujeres jugando, haciéndonos entender que este sería un espacio tranquilo de ocio. Respecto a la técnica utilizada se puede hablar tanto de dibujo-collage como de fotomontaje. El fondo es un claro fotomontaje, ya que se trata de imágenes conocidas, pero con la introducción del proyecto pasa a ser un dibujo-collage.

Se puede comparar este proyecto con la obra llamada Substation, que se puede apreciar en la figura 48. Se trata de un proyecto de grandes dimensiones, donde anteriormente se encontraba una base militar, y se quiere regenerar esa zona. El encargo consistía en realizar una subestación que contase con un programa tanto privado como público, y el resultado fue crear este edificio a través de elementos apilados que ayudaría a construir una identidad de la comunidad. La arquitecta continúa con el uso de la tierra como material de construcción ya que como siempre pretende aprovechar las condiciones del lugar donde se encuentra

En el fotomontaje realizado se pueden apreciar estas ideas. Desde un punto de vista general, se aprecia que

Fig. 48. Collage para el proyecto Substation. 2016. .

esta conformado por una gran cantidad de imágenes en la que sobresale el edificio proyectado y los niños situados a la izquierda de la imagen. Estos niños, por su forma de vestir y por la imagen que acompañan representan el pasado de la zona. El edificio se representa como un elemento imponente que destaca sobre el entorno, al que se le ha añadido el suelo que ayuda a su posicionamiento. A su alrededor se han insertado grupos de personas realizando actividades entre ellos, sugiriendo que el edificio tendrá un carácter público.

En un segundo plano, en cuanto a sus dimensiones, ya aparecen diferentes imágenes. La imagen situada a la derecha representa dos personas jóvenes, en este caso chicas, andando por una especie de pradera, mostrando de esta manera que el uso del edificio será para todas edades y que se encontrarán ciertos espacios verdes. Si se continúa esta imagen, se encuentran diferentes espacios verdes hasta llegar al final del camino. Estos espacios parecen tener asignado algún uso ya que se asemejan a un huerto. En este final, como de fondo se encuentra aquello ya existente, el embarcadero. Se ha representado de una manera sutil, tratando de dejarlo en un segundo plano respecto a lo que se encuentra alrededor. También se ve cómo este embarcadero ocupa la parte posterior del fotomontaje, siendo un elemento continuo. De esta manera se ha tratado de respetar aquello existente e introducir de manera sutil el edificio.

Fig. 49. Collage para el proyecto del acuario de Mazatlan.2017.

Y se termina analizando el proyecto por el cual se ha comenzado, el acuario de Mazatlan, representado en las figuras 49 y 50. Como se ha comentado anteriormente la idea del proyecto es unir el mundo natural con el marítimo para que se cree un contacto con las personas. En estos collages, como se ha comentado al inicio, destaca que el edificio se mantiene como una representación constante, lo que se cambia en este caso es el entorno en el que se encuentra. En el primer punto se ha tratado poner el foco en explicar estos collages para hacer entender que son diferentes a los comparados en el mismo apartado, pero en este caso lo que se quiere hacer notar es la importancia del material en las obras realizadas por la arquitecta.

Se pueden describir ambos entornos, uno mucho más natural basado en una vegetación frondosa que domina la imagen, mientras el segundo se puede interpretar como el propio mar donde las personas van a pasar el día a la playa. Incluso en este se puede observar cómo las personas, representadas en blanco y negro, están sentadas en la playa o en un barco. La cuestión importante de estos collages es el mantenimiento constante de la materialidad del edificio principal, mostrando siempre cómo será el edificio como un elemento constante al margen de las situaciones que se encuentren en el entorno.

Fig. 50. Collage para el proyecto del acuario de Mazatlan.2017.

En este caso el diseño del edificio es algo complejo, porque claro no existe una tipología de acuario propiamente dicha, de modo que para la arquitecta fue un poco un reto el diseñar un elemento que se pudiese entender como acuario. Se había realizado un proyecto anterior que había sido rechazado, por lo cual Tatiana tenía que tratar de otorgarle este carácter al edificio de acuario.

“No busco una identidad de mi arquitectura, yo busco que mi arquitectura genere oportunidades para aquel que lo usa, entonces no lo sé.”⁸⁴

Con esta afirmación, valida la idea de que el resultado de cada uno de los proyectos de Tatiana Bilbao es distinto, porque ella no busca seguir el concepto canónico de arquitecto que se ha producido prácticamente hasta la actualidad, sino que más bien busca el desempeñar su labor de manera correcta. Cree verdaderamente en la labor que un arquitecto puede hacer a la sociedad, a la ciudad, cree en esa posibilidad del cambio a través de la arquitectura. No busca fama, sino soluciones, no pretende que sus proyectos sean iconos, sino que sean reconocidos por la calidad de sus espacios.

Fig. 51. Oliver West Masterplan de Tatiana Bilbao Estudio. 2018.

84 Anexo 7.5. Entrevista Museo Amparo, exposición “Perspectivas”. Año 2018

4. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

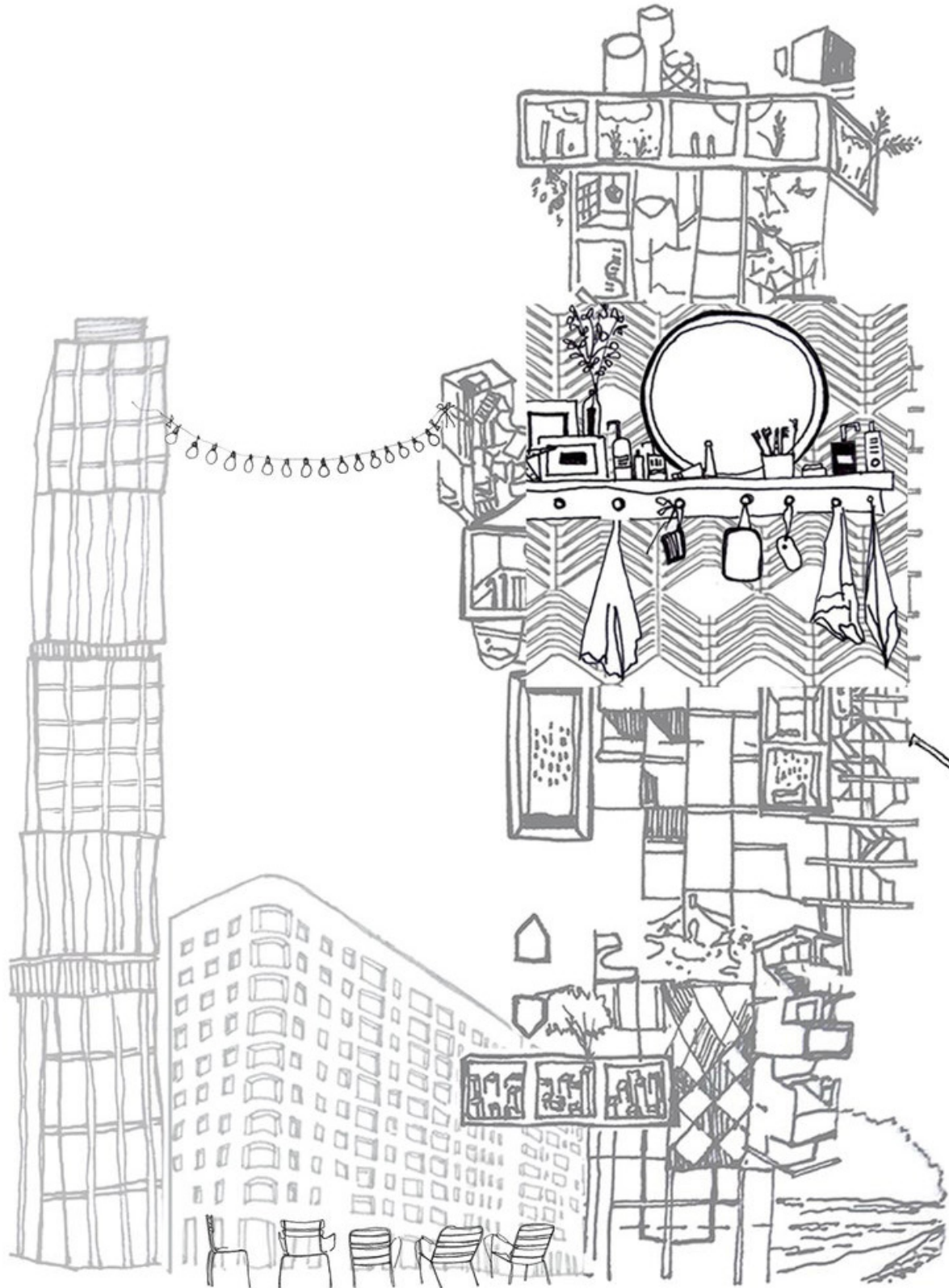
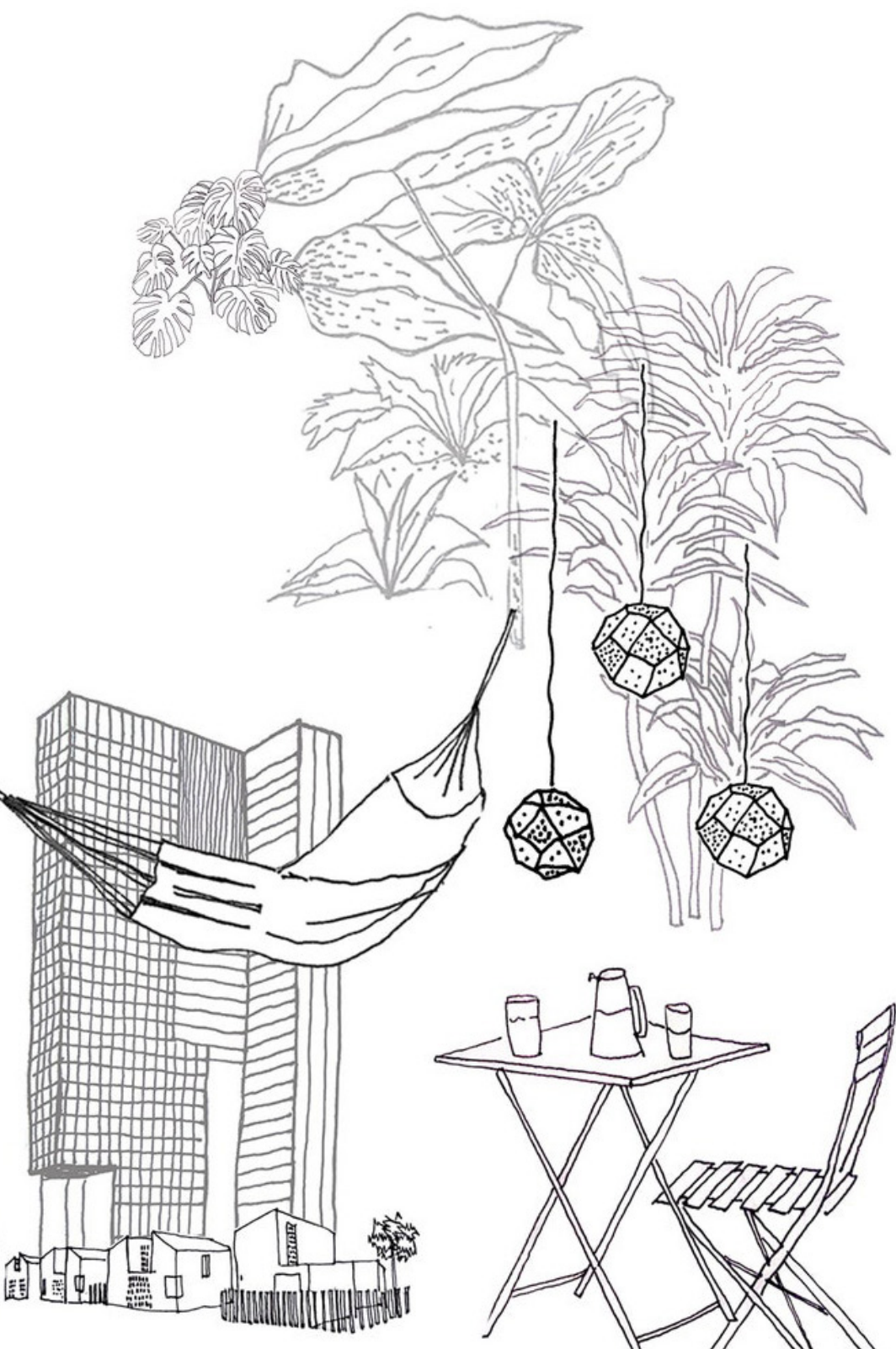

Fig. 52. Dibujo realizado para la exposición: La casa y la ciudad: dos collages, 2018

Este trabajo ha puesto de manifiesto el gran interés que tiene el uso del collage como una herramienta continua a lo largo del desarrollo de un proyecto. A través de la explicación de los collages de Tatiana Bilbao hemos podido conocer muchas de sus obras, como se han desarrollado y cuales son esos temas principales en su pensamiento. El collage ha permitido conocer aquellos puntos relevantes en la obra de Tatiana Bilbao y hacer notoria la utilidad de esta técnica. Algunos de los puntos se explicarán a continuación como consecuencia de una reflexión producida tras la redacción del trabajo y la lectura de las transcripciones de las entrevistas.

El primer concepto que se desarrollará, y que se presenta como un constante en toda la obra, es el diálogo. Siempre que Tatiana Bilbao explica alguna de sus obras comienza por el uso de esta palabra. Teniendo en cuenta la división de argumentos que se ha hecho anteriormente, se puede analizar cada uno por separado y ver como convergen en el uso de este término.

Comenzando por el primero, el estudio de Tatiana Bilbao está conformado por un equipo tanto multidisciplinar como multicultural. Este a su vez presenta un funcionamiento horizontal y sin jerarquías, donde todos desempeñan el mismo papel. Esto es posible gracias a este constante diálogo entre la arquitecta y sus empleados. En este caso es un diálogo real, que se basa en la comunicación entre individuos, independientemente de su nacionalidad. Presenta una clara predisposición a conocer gente de todas partes del mundo, que aporten ideas diferentes al despacho. Esto se genera gracias a esa comunicación, a ese diálogo.

El segundo punto que habla sobre el contexto, donde se ha explicado que ella lo entiende desde un punto de vista más social, continua con este término. En la mayoría de las entrevistas manifiesta la importancia de mantener un diálogo con el cliente, uno de los motivos por los que se inició en el collage fue por el hecho de haber perdido ese elemento. Ella siempre trata de crear un diálogo y en el caso en el que no haya cliente, se basa en aquellos elementos que le permitan generar una conversación. Este punto es muy visible en todos sus collages, como por ejemplo en la figura 50 y 51. Ambos dos están compuestos tanto como por personas como por un entorno que define el proyecto, no solo hay arquitectura. El resto de collages también trata de hacer este punto visible, la gran mayoría de ellos cuentan con estos dos elementos en su composición. Con esto nos quiere decir lo importante que es pensar en el otro en el momento de hacer arquitectura, teniendo en cuenta tanto al usuario como la forma en la que se va a llevar a cabo.

Fig. 53. Collage para el proyecto del acuario de Mazatlan.2017.

En el tercer punto se menciona la importancia del material, y ante este tema Tatiana Bilbao tiene una postura muy clara. Le gusta que el material sea todo, que sea la propia estructura, que sea el aislamiento, es decir, que sea una constante. En este caso, uno de los materiales que más destacan en su obra es la tierra, material con el cual ha experimentado en múltiples ocasiones. De esta manera, lo que busca ella es que el material sea honesto, que muestre sus cualidades de manera certera. Es el material el que le permite generar un diálogo con los demás a través de su arquitectura. Esto se hace visible en aquellos collages descritos con anterioridad, como puede ser la figura 47. En este ejemplo hay un claro diálogo entre el material y su entorno, tratando de mimetizarse con este.

Tatiana Bilbao se preocupa acerca del impacto que tendrá su arquitectura en los elementos externos al proyecto. Por este motivo trata de generar este diálogo con todo, para que su arquitectura sea arquitectura, es decir, que se creen espacios para que sean vividos. Ha pasado ya el tiempo donde se crean edificios para ser admirados, hay una creciente necesidad de proyectar edificios que sean disfrutados por las personas. Para poder lograrlo se debe tener en cuenta todo, por ello es mejor realizarlo a través de diferentes puntos de vista, que generan diferentes concepciones sobre el lugar y sobre el material.

El siguiente concepto del que se ha visto relevante su mención es la fragmentación. Este concepto viene explicado en la primera parte del trabajo, cuando se habla de los papiers-collés. En este apartado se explica como aquellos pintores a través del recorte de diferentes fragmentos de materiales, que posteriormente serán pegados en el lienzo, creaban sus obras. También viene descrito a la vez que los fotomontajes ya que son recortes de fragmentos que se acaban uniendo. En este caso se puede tomar como ejemplo las figuras 40, 41 y 42. Estos tres collages no dejan de ser tres imágenes compuestas por fragmentos de otras imágenes reales.

De manera similar es como trabaja Tatiana Bilbao. Ella en el momento del desarrollo del programa, cree en la fragmentación. ¿Por qué? El dividir el programa en diferentes partes le permite generar una relación más directa con la naturaleza. En este caso se pueden hablar de muchos proyectos, sobre todo aquellos de viviendas que es donde se muestra más esta fragmentación. Esta acción le permite estudiar mucho más el programa buscando que al final se entienda como una unidad. Este estudio del programa le ayuda a adquirir un mayor conocimiento acerca de los rasgos importantes que genera una vivienda, pudiéndolos aplicar posteriormente al resto de sus proyectos. Es una continua investigación.

Tras esta explicación, se puede afirmar que la obra de Tatiana es un collage. Quizás es una afirmación muy precipitada, pero en el fondo su manera de hacer es la misma. Sus proyectos parten de las mismas acciones con las que algunos artistas de las vanguardias iniciaron hacer sus obras. Otro ejemplo es la figura 53, donde esta escultura collage esta compuesta por diferentes fragmentos de materiales que le ha permitido generar este elemento final.

No obstante, además de su forma de trabajar, Tatiana Bilbao también destaca la importancia del papel de la mujer en la arquitectura, ya que es un tema del que ella misma habla en sus entrevistas. Este es un tema de cierta relevancia tanto a nivel personal como profesional y me parece que en este apartado es necesario mencionarlo. En una de las entrevistas que le hacen a Tatiana, ella misma comenta que al principio no veía relevante el hablar de esto, pero con el tiempo se dio cuenta de que tenía que hablar. Al fin al es un tema que de cierta manera afecta a todos, por lo que la gente con más voz es la que más tiene que hablar.

Ella misma cuenta que nunca se ha notado diferente al resto, que nunca nadie ha rechazado su trabajo por el hecho de ser mujer. Por este motivo su manera de actuar siempre ha sido la misma, no se ha visto condicionada por este tema. Ella misma también cuenta, un poco de broma, que gracias a esto le invitan a todos los actos. Pero al final este hecho resulta decepcionante, porque actualmente podrían destacar muchas mujeres arquitectas por su gran labor y talento.

En este caso, el punto de inflexión en el cual, ella misma se da cuenta de que es necesario hablar sobre el tema, es aquel punto el que merece la pena comentar. Es decir, si ella misma ve que tiene que hablar sobre el tema es porque ha visto la necesidad de hacerlo, se ha dado cuenta de que al final tiene que haber un apoyo y una concienciación. Por esto mismo, siempre trata de manifestar su descontento con este tema desde su posición, en la mayoría de sus entrevistas. También suelen preguntarle acerca de ser madre y arquitecta. Ella responde que es ambas cosas, que hay que trabajar duro para poder compaginarlas, pero que haciendo concesiones y con un buen entorno todo se puede lograr.

En el momento de la elección del tema, al elegir a la arquitecta Tatiana Bilbao, he tenido la oportunidad de conocer a una arquitecta contemporánea y joven y ver como ella misma ha ido creciendo a lo largo de su carrera. Este trabajo me ha permitido ver como cada decisión tomada es parte de una reflexión que va más allá de algo simplemente visible. Con esto me refiero al nombre del estudio, tema del que se ha tratado en el apartado anterior.

La elección del nombre se debe a una conversación que mantuvo con el arquitecto Herzog. Ella le comentó la idea de llamarlo MXA, ya que se trataba de un conjunto de arquitectos, y él le dijo que no, que debía de ponerle su nombre. Era su estudio por lo que lo llamo así. Con el tiempo, ella se dio cuenta de que Herzog trataba de ayudarlo, en el sentido de que, si ponía su nombre, le daba más visibilidad a los estudios dirigidos por mujeres. Es decir, al ponerle ella su nombre, sentó de cierto modo un precedente para el resto de mujeres arquitectas,

El aprendizaje que acompaña esta anécdota, aparte de lo del nombre del estudio, que hay arquitectos concienciados con este tema. Es decir, si Herzog le aconsejó de esta manera a Tatiana Bilbao, es porque él también es consciente de esta desigualdad en la arquitectura. También es algo contradictorio, que lo vea y no hable, siendo que ayudaría mucho más a su visibilización.

El estudiar el collage desde el punto de vista del análisis en estas obras me ha permitido generar una concepción diferente a aquella que tenía en un principio. Mis conocimientos previos del tema se limitaban a una técnica más de representación de proyectos. Pero ahora mi visión ha cambiado de manera radical, ya que he podido observar como el collage puede ser un elemento transversal en el proceso de desarrollo de un proyecto.

Este trabajo también me ha otorgado la posibilidad de mostrar la obra de Tatiana Bilbao desde un punto de vista diferente. Tras la visión de numerosas entrevistas, he podido descubrir a una gran arquitecta en potencia, que se preocupa por la función que desempeña. Con esto me refiero a que construye para generar cambios, tanto a nivel de calidad de vida de las personas, como para mejorar las ciudades. Me parece de admirar el pensamiento que tiene en cuanto a los métodos y técnicas de trabajo, como por ejemplo el hecho de incorporar nuevas herramientas a su estudio porque han visto que obtienen un mejor resultado.

Su método de trabajo, especialmente característico en algunos proyectos, ha supuesto un cambio en mi concepción previa sobre la elaboración de un proyecto y sus diferentes etapas. En una de las diferentes entrevistas, la propia arquitecta explicaba el desarrollo de uno de sus proyectos, Ways of life. Este proyecto en particular baso todo su proceso creativo en el uso del collage. Este hecho choca con aquellos métodos que he estado utilizando a lo largo de toda mi vida académica. Por este motivo, creo que el collage puede llegar a ser y es una de las herramientas fundamentales en la expresión arquitectónica, tanto en la concepción de una idea como en el desarrollo de esta.

Fig. 54. Collage para la exposición: perspectivas. 2018.

5. CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES

Fig. 55. Collage sin título realizado por Nils-Ole Lund. 1989.

Figura 0. Collage realizado por Tatiana Bilbao, modificado por Marta Salaber, 2020. Original recuperado de <https://nessmagazine.com/tatiana-bilbao-estudio-transforms-domestic-space-in-unraveling-modern-living/>

Figura 1. Imagen Tatiana Bilbao Estudio página web, 2017. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/>

Figura 2. Collage realizado por Marta Salaber, 2020.

Figura 3. Collage realizado por Marta Salaber, 2019.

Figura 4. Collage realizado por Marta Salaber para Proyectos 5, 2019.

Figura 5. Collage realizado por Marta Salaber para Design 2, 2019.

Figura 6. Collage de FELD Studio, Extracts of local Distance, 2010. Recuperado de <https://www.feldstudio/work/extracts-local-distance/>

Figura 7. Jennifer A.E. Shields. Introduction. Recuperado del libro Collage and architecture.

Figura 8. Pablo Picasso, Collage Naturaleza muerta con silla de rejilla, 1912. Recuperado de <http://arteudima.blogspot.com/2014/05/naturaleza-muerta-con-silla-de-rejilla.html>

Figura 9. Carlo Carrà, Collage La Persecución, 1914. Recuperado de <https://i.pinimg.com/originals/0f/d2/2f/0fd22f84731faec0cf94ed3c42cc8af1.jpg>

Figura 10. Kurt Schwitters. Merzbau. Foto de Wilhelm Redeman, 1933. Recuperado de <https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/08/kurt-schwitters-reconstructions-of-the-merzbau>

Figura 11. El Lissitzky. Fotomontaje para el Wolkenbugel, Moscú, 1925. Recuperado de <http://losgrandesfotografos.blogspot.com/2018/02/el-lissitzky-1890-1941.html>

Figura 12. Paul Citroën. Metrópolis, 1923. Recuperado de <https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/13351/1/top-five-bauhaus-art-as-life>

Figura 13. Richard Hamilton. ¿Qué es lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes, tan atractivas?, 1956. Recuperado de <https://www.pakocampo.com/just-what-is-it-that-makes/>

Figura 14. Superstudio. Rescate del centro histórico italiano, Florencia, 1972. Recuperado de <https://www.metalocus.es/es/noticias/adolfo-natalini-co-fundador-de-superstudio-muere-a-los-78>

Figura 15. Alvar Aalto. Casa experimental de Muuratsalo, 1952-54. Recuperado de <https://nomada.uy/guide/view/attractions/2468>

Figura 16. OMA. Exodus or the Voluntary Prisoners of Architecture, The Strip, Project, 1972. Recuperado de <https://nomada.uy/guide/view/attractions/2468>

Figura 17. EMBT. Fotomontaje para el proyecto del embarcadero de Tesalónica, 1996. Recuperado de <https://homenajeaenricmiralles.wordpress.com/2015/01/21/las-fotocomposiciones-de-enric-miralles/>

Figura 18. Richard Meier. Nota de la ropa, 1992. Recuperado de Collage and Architecture de Jennifer A.E. Shields.

Figura 19. Pablo Picasso. El clarinetista, 1911-12. Recuperado de <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/picasso-pablo/hombre-clarinete>

Figura 20. Georges Braque. El portugués, 1911. Recuperado de <https://dibujoetsamadrid.wordpress.com/2017/11/18/analisis-colin-rowe/1911-braque-el-portugues/>

Figura 21. Juan Gris. La botella de anís, 1914. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/La_botella_de_an%C3%ADs

Figura 22. Giovanni Battista Piranesi, sin título (el fuego humeante), 1760. Recuperado de <https://www.misterica.net/carceles-imaginarias-piranesi-videojuego/>

Figura 23. Pere Catala i Pic, Fotomontaje publicitario, 1934. Recuperado de <https://clavoardiendo-magazine.com/periferia/libros/pablo-giori-presenta-pere-catala/>

Figura 24. Gordon Matta-Clark. Intersección cónica, 1975. Recuperado de <https://www.macba.cat/en/art-artists/artists/matta-clark-gordon/conical-intersect-0>

Figura 25. Nils-Ole Lund. La casa en el acantilado, 1986. Recuperado de <https://andgatherer.tumblr.com/post/32584895137/nils-ole-lund-the-house-in-the-cliff>

Figura 26. Kazimir Malevich. Pintura suprematista, 1915. Recuperado de <https://www.amazon.com/-/es/Suprematist-Composition-1915-Artwork-Kazimir-Malevich/dp/B00FHWL7TO>

Figura 27. El Lissitzky. Tatlin en el trabajo, 1921. Recuperado de <https://www.eterart.com/art/0x500f-7dd2f22f250335f6566e87ab852f624a14e3/tatlin-at-work/>

Figura 28. James Corner. Red ferroviaria, 1996. Recuperado de <https://i.pinimg.com/originals/37/79/86/37798600d01e09d4a47908ac4bec4198.jpg>

Figura 29. Marthur/da Cunha, Deccan Traverses, 2006. Recuperado de <https://www.mathurdacunha.com/deccan-traverses>

Figura 30. Collage para la exposición: perspectivas, 2018. Recuperado de <https://www.admagazine.com/agenda/perspectivas-futuro-arquitectura-20180517-4197-articulos.html>

Figura 31. Fotografía de Tatiana Bilbao hecha por Ana Hop, 2019. Recuperado de <https://www.allcad-blocks.com/we-banned-renders-from-the-design-process-says-tatiana-bilbao/>

Figura 32. Oliver West Masterplan de Tatiana Bilbao Estudio. 2018. Recuperado de <https://tatiana-bilbao.com/projects/oliver-west-masterplan>

Figura 33. Solo House de Tatiana Bilbao Estudio. 2014. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/solo-houses>

Figura 34. Imagen producida para la exhibición “Not another tower” de Tatiana Bilbao Estudio, 2017. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/not-another-tower-chicago-architecture-biennial>

Figura 35. Fotografía para la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey llamada Perspectivas, 2017. Recuperado de <https://www.mexicoescultura.com/actividad/183350/perspectivas-tatiana-bilbao-estudio.html>

Figura 36. Collage para el proyecto del acuario de Mazatlan, 2017. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/mazatlan-aquarium>

Figura 37. Collage para el proyecto del acuario de Mazatlan, 2017. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/mazatlan-aquarium>

Figura 38. Collage para el proyecto del acuario de Mazatlan, 2017. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/mazatlan-aquarium>

Figura 39. Collage para el proyecto de Silica II-Roble 700, 2017. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/silica-ii>

Figura 40. Collage para el proyecto Ways of life, 2017. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/ways-of-life>

Figura 41. Collage para el proyecto Ways of life, 2017. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/ways-of-life>

Figura 42. Collage para el proyecto Ways of life, 2017. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/ways-of-life>

Figura 43. Collage para el proyecto Ways of life, 2017. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/ways-of-life>

Figura 44. Collage-dibujo para el proyecto Ways of life, 2017. Recuperado de <http://danishdesignreview.com/blog/tag/Tatiana+Bilbao>

Figura 45. Collage para el proyecto Hunters Point Masterplan, 2016. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/hunters-point-masterplan>

Figura 46. Archigram, Collage ciudad instantánea. Recuperado de <https://archpaper.com>

Figura 47. Collage para el proyecto Substation 2016. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/substation>

Figura 48. Collage para el proyecto Substation 2016. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/substation>

Figura 49. Collage para el proyecto del acuario de Mazatlan, 2017. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/mazatlan-aquarium>

Figura 50. Collage para el proyecto del acuario de Mazatlan, 2017. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/mazatlan-aquarium>

Figura 51. Oliver West Masterplan de Tatiana Bilbao Estudio. 2018. Recuperado de <https://tatianabilbao.com/projects/oliver-west-masterplan>

Figura 52. Dibujo realizado para la exposición: La casa y la ciudad: dos collages, 2018. Recuperado de <https://www.architecturaldigest.com/story/tatiana-bilbao-t-space-rhinebeck-shared-space>

Figura 53. Collage para el acuario de Mazatlan, 2017. Recuperado de <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/924310/tatiana-bilbao-el-mayor-reto-del-acuario-de-mazatlan-fue-disenar-un-programa-que-te-sensibilizara-con-lo-que-pasa-en-el-mar-de-cortes>

Figura 54. Collage para exposición: *perspectivas*, 2018. Recuperado de <https://terremoto.mx/online/perspectivas-tatiana-bilbao-estudio/>

Figura 55. Collage sin título realizado por Nils-Ole Lund. 1989. Recuperado de <https://www.nasjonal-museet.no/samlingen/objekt/NAMT.nol001>

Figura 56. Collage realizado por Marta Salaber, 2020.

Figura 57. Collage de topografía social hecho por Tatiana Bilbao, 2018. Recuperado de <https://shop.designmiami.com/collections/women-in-design-collections/products/tatiana-bilbao-social-topography-collage-unique-signed>

6. BIBLIOGRAFÍA

Fig. 56. Collage realizado por Marta Salaber. 2020.

Libros

Aragon, Louis, *Los colages*, Editorial Síntesis, Madrid, 2001.

Bilbao, Alejandro; Gras, Eloise Stephan, *Claude Levi-Strauss en el pensamiento contemporáneo*. Editorial Colihue, Buenos Aires, 2009.

De Molina Rodríguez, Santiago, *Collage y Arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno*, Recolectores Urbanos editorial, Sevilla, 2014.

Iscan, Ferit, *Así se hace un collage*, Parramón ediciones, Barcelona, 1985.

Maderuelo, Javier, *El collage: una fuerza inconcebible*. En S. de Molina *Collage y arquitectura: la forma intrusa en la construcción del proyecto moderno*. Sevilla. Recolectores Urbanos editorial, Sevilla, 2014.

Ràfois, Albert, Prólogo. En Herta Wescher *Historia del Collage en el siglo XX*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

Shields, Jennifer A.E., *Collage and Architecture*, New York. Routledge, New York, 2014.

Wescher, Herta, *Historia del Collage en el siglo XX*, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

Tesis

Illescas Vela, David Alejandro. “Complejo Deportivo y Recreacional Arquitectura como Collage Programático”. Tesis de grado. Colegio de arquitectura. Universidad de San Francisco de Quito, 2013.

Artículos

De Molina Rodríguez, Santiago. “Estrategias de collage [Recurso electrónico]: el arte de reciclar la arquitectura ajena” Santiago de Molina. *Arquitectos*, revista del Consejo de Arquitectos de España. n. 161 (2002), p. 46-56.

García, Fernando Linares. “Recorta y pega: Los primeros usos del collage y fotomontaje en la representación de la arquitectura moderna.” *Estoa*. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, 7(13), (2018) p. 55-77

Gutiérrez, Alberto. “El collage: herramienta conceptual y compositiva del diseño arquitectónico de Richard Meier”, *Modulo Arquitectura Cuc*, no.24, Colombia, (2020) p. 27-48.

Prada Pérez de Azpeitia, Manuel de. “El sentido del montaje y las técnicas del collage.” *Cuaderno de notas* n. 10 (2004).; pp. 101-114.

Vallespín Muniesa, Aurelio; Cervero Sánchez, Noelia; Cabodevilla-Artieda, Ignacio. “Los collages de la casa Resor de Mies van der Rohe como transparencia fenomenal”. *EGA Expresión Gráfica*

Arquitectónica, [S.l.], v. 22, n. 31, p. 140-149, nov. 2017

Yurkievich, Saúl. “Estética de lo discontinuo y fragmentario: El collage”. Acta poética. (1986) n.

Páginas Web y entrevistas

Arquine. Entrevista a Rafael Moneo [acceso online en https://www.youtube.com/watch?v=yU0u0H-NO3E&ab_channel=Arquine]

Entrevista agencia informática de educación. Año 2014. [acceso online en https://www.youtube.com/watch?v=p2Ev94xiRKU&t=458s&ab_channel=AIEDMX]

Entrevista de Amy Frearson. Año 2019. [acceso online en <https://www.dezeen.com/2019/12/04/tatiana-bilbao-banned-renderings-architecture-interview/?fbclid=IwAR3WWBxPIqn-j93b-1P4xQwKxwk70hanyAvakCg2Xj3XrFxGdfxRktAlauMA>]

Entrevista archivo de ideas recibidas. Año 2020. [acceso online en https://www.youtube.com/watch?v=2DU04tKKe-M&ab_channel=ArchivodeIdeasRecibidas]

Entrevista bienal de Chicago. Año 2019. [acceso online en https://www.youtube.com/watch?v=J5FaM0BOQlQ&feature=emb_logo&ab_channel=ArchDaily]

Entrevista enlace arquitectura. Año 2012. [acceso online en https://www.youtube.com/watch?v=Fet325H2-YE&ab_channel=EnlaceArquitectura]

Entrevista Museo Amparo. Año 2018. [acceso online en https://www.youtube.com/watch?v=5Nh2J1wC_Sw&ab_channel=MuseoAmparo]

Entrevista portavoz TV. Año 2011. [acceso online en <https://www.youtube.com/watch?v=5WH3BO5EN> to&ab_channel=portavoztv]

Entrevista Museo Amparo, exposición “Perspectivas”. Año 2018. [acceso online en https://www.youtube.com/watch?v=Wqv9fVNzUBI&t=1196s&ab_channel=MuseoAmparo]

Floornature, Architeture & Surfaces. Bibliografía Tatiana Bilbao. [acceso online en <https://www.floornature.es/tatiana-bilbao-s-c-7402/>]

Sitio web oficial de la Real Academia Española Definición de la Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española* (22ª ed, Madrid, 2001 [acceso online en <https://www.rae.es/dpd/colaje>]

Sitio web oficial de Tatiana Bilbao estudio [acceso online en <https://tatianabilbao.com/about>]

Sitio web oficial de “Un día una arquitecta” [acceso online en <https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2016/01/09/tatiana-bilbao-spamer-1972/>]

7. ANEXOS: TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS

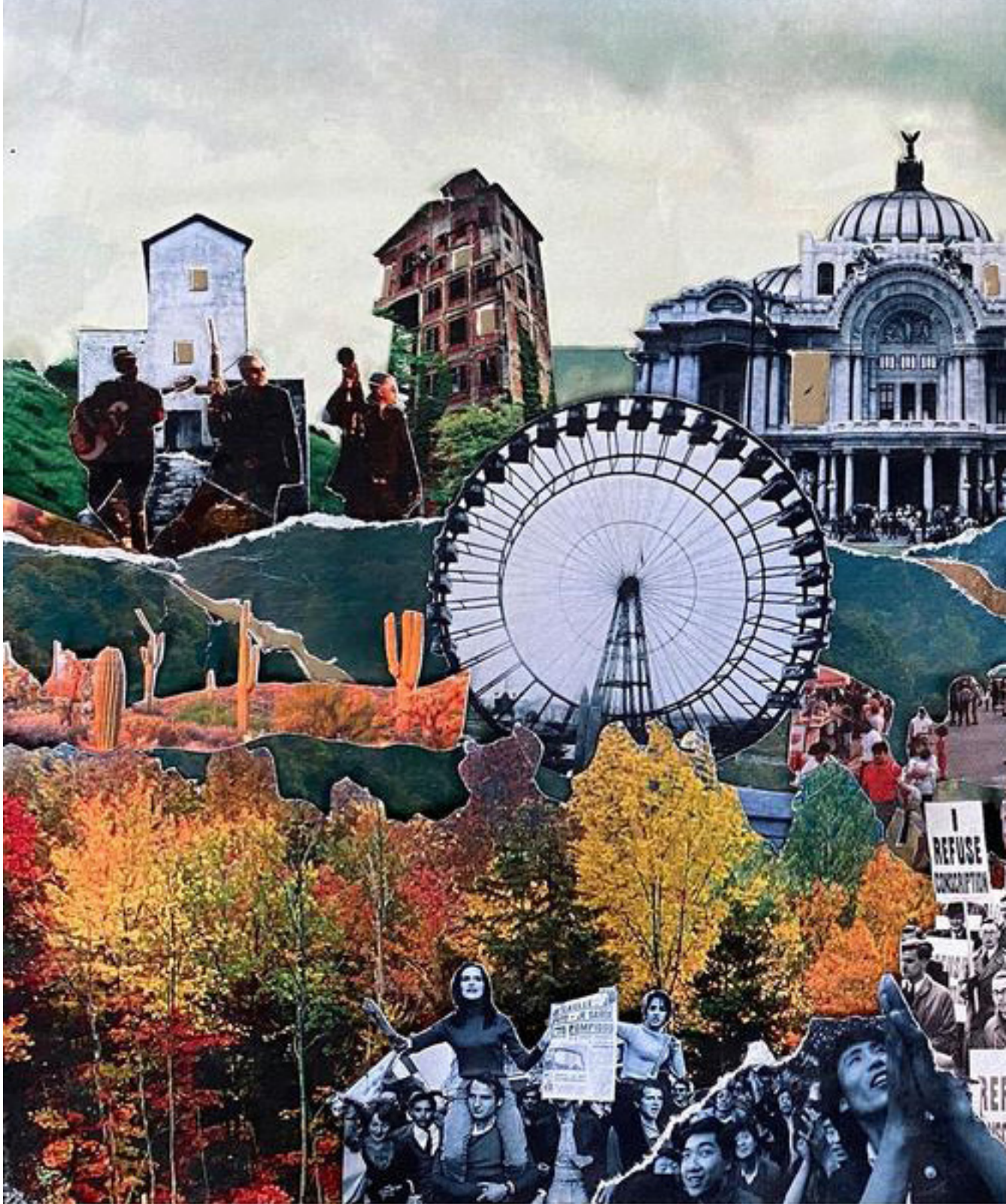

Fig. 57. Collage de topografía social hecho por Tatiana Bilbao, 2018.

7.1. Entrevista Enlace Arquitectura.

Año 2012.

Tatiana Bilbao – Yo vengo de una familia de arquitectos, de muchas generaciones. El primer viaje que me llevaron a Europa que tenía 2 años y pico. Como a los dos o tres días les dije a mis padres: “Ya entendí que son las ruinas son casas sin techo.”

TB – Mis memorias siempre son espaciales, desde muy chiquita yo me acuerdo del espacio de cómo entraba la luz.

TB – El proceso creativo en esta oficina es bastante errático.

Juan Pablo Benlliure – Le gusta que todos seamos parte del proyecto, que siempre exista una colaboración.

TB – Ya no es esta idea del arquitecto autor que se pasa 10 horas en su despacho dibujando y después lo pasas a sus dibujantes.

David Vaner – Yo creo que la diferencia con este despacho son las colaboraciones que estamos haciendo.

Paola Torís – Trabajar con Tatiana siempre es muy dinámico, que nunca sabes qué va a pasar. Siempre llega con una energía diferente o con ideas diferentes.

Juan Pablo Benlliure – Es divertido y a veces estresante. Ya podemos tener a punto la entrega y dice: “no, no, no, esto no me gusta hay que cambiarlo” y resulta que muchas veces ese cambio que nos pidió marca la diferencia.

Catia Bilbao – Siempre hemos tenido personalidades diferentes. Ella es toda la parte creativa, movida y yo soy de repente la que le tiene que decir alto, ¿cómo?

Paola Torís – Mi proyecto favorito es el jardín botánico.

TB – Engloba también otras de las características sociales y políticas que nos encanta compartir y apoyar. El ser un espacio público financiado por un capital privado.

PT – Está muy involucrada con las piezas de arte, entonces era como un proyecto muy integral.

TB – Se ha ido desarrollando con un equipo de operaciones ambientales que se llama Taller de operaciones ambientales, que hacen toda la ecología del paisaje con un equipo de curaduría de arte porque estamos metiendo una colección importante de arte en el jardín.

PT – Lo que nos hace un poco diferente a los demás es que tenemos todo tipo de proyectos.

David Vaner – Y aquí no tienes tantas reglas con las cuales necesitas diseñar y esta libertad me fascina.

TB – El tema del ser mujer es un tema que al principio a mí me causaba como incluso rabia. Nunca me pensé distinta y creo que por eso me lancé a hacer lo que hago. A mí me invitan a todas las fiestas, a todas las conferencias y a todos lados porque necesitan tener una equidad de género. Hay muchos hombres y muy pocas mujeres entonces siempre estoy yo en todos los ajos.

TB – Definitivamente es un gran reto ser mamá y ser profesionista, los dos requieren de mucho tiempo al mismo tiempo. Yo creo que de lo que se trata es de que tienes que hacer concesiones en ambas cosas, pero que se puede compaginar y estamos aprendiendo ahorita a serlo en esta tarea y ahí vamos muy bien.

TB – Es muy temprano para decir como envejece mi trabajo. El usuario necesita pasar por ella para que realmente lo valide como arquitectura entonces solo es a través del tiempo cuando esto se va a validar. Yo creo que hoy en día la arquitectura tiene que responder a un mundo muy muy complejo que es imposible descifrar por una sola mente. Hoy en día la arquitectura es una labor compartida que necesita de muchas mentes para poder hacerse.

7.2. Entrevista Portavoz tv.

Año: 2011

TB – Para mí la arquitectura siempre fue parte de mí la verdad, como dice mi papa yo creo que lo traía en la sangre. Sin embargo, cuando salí de la prepa y tenía que escoger carrera decidí escoger diseño industrial, yo creo que un poco por rebeldía. Toda mi familia son arquitectos, mi abuelo, mis tíos, mis primos. Yo decía, yo tengo que hacer algo distinto. La verdad no estaba nada a gusto en diseño industrial aquí en México y por eso me fui. Según yo, lo que no me gustaba era como lo impartían, pero al final lo que no me gustaba era el diseño industrial, me gustaba la arquitectura, aunque tienen muchas en común. Al final ya cuando le entré la arquitectura el diseño industrial me empezó a llamar mucho la atención, pero la verdad que lo mío era la arquitectura.

TB – (...) A mí la parte que más faltó fue la parte administrativa de un negocio. Porque es muy chistoso que todos los arquitectos, o la mayoría, somos emprendedores por naturaleza, todos tenemos un ego gigante en el que pensamos yo voy a tener mi propio despacho y no nos enseñan ni un gramo de administración de un negocio.

TB – Tuve la oportunidad de trabajar en SEDUVI, Departamento de desarrollo urbano de la Ciudad de México. Fue para mí increíble, pensar recién salida de la carrera iba a trabajar en el lugar donde yo creía que se podían hacer estas cosas. Fue un poco frustrante el entrar y darme cuenta de que en realidad el 95% de la gente que está ahí o tienen un puesto vitalicio ya sea por un sindicato, que en realidad le interesa muy poquito la ciudad. Se podría decir que nada o son personas que tienen un puesto clave o demás, que están ahí por un escalafón político como un trampolín político. Al darme cuenta de eso fue un poco frustrante, pero lo aproveché, yo estaba en la coordinación de asesores y muchas veces me tocaba hacer cosas muy teóricas y lo aproveché y yo siento que fue como mi maestría. Y me puso yo misma a tratar de absorber la mayor cantidad de información posible. La verdad eso fue mi paso por SEDUVI. Ya me di cuenta de que si queremos hacer algo por la ciudad tendrá que ser desde la iniciativa privada más fácil, y hacer como una presión hacia el gobierno. A partir de la ciudad, tiene que ser, aquí y en todo el mundo para ser ciudadano no debes esperar que el gobierno haga todo, sino que tú tienes que hacer cosas para que el gobierno genere respuestas. (...)

TB – Para mí el objetivo final es poder otorgarle a la gente una mejor calidad de vida a través de la arquitectura. A través de hacer arquitectura, espacio público o privado, lo que sea. Para mí es muy importante tener un equipo multidisciplinario y muy horizontal. Porque una cabeza no puede entender la complejidad de la sociedad a la que estamos respondiendo hoy en día. Yo creo que es importante, dependiendo del proyecto tener gente distinta. Depende del planteamiento que llega a la oficina y como, es como atacamos. Yo creo que por eso es el resultado tan diverso de nuestros proyectos, pero si al final del día te poner a analizarlos siguen un hilo conductor. Una de las premisas de nuestra arquitectura es que hacemos todo con los materiales más simples y puros que se puedan para lograr el objetivo.

TB – En ese sentido a mí me gusta que el material sea todo, que sea el que genera la estructura, la definición estética del espacio, el que genera el aislamiento y no agregarle nada al material. Y yo creo que, en términos de definiciones formales lo que ha sucedido es una transformación en el pensamiento en el que al principio estábamos experimentando con geometrías no descritas, pensando en cómo podíamos generar arquitectura a partir de distintos elementos que no fueran una geometría totalmente descrita y esto generaba espacios muy irregulares.

TB – Yo creo que la casa Gabriel Orozco, marco en nuestra carrera un momento muy importante como de inflexión en donde empecé a entender que no era necesario realizar espacios con geometrías no descritas, que solo complejizaban la manera en que se construye y en que se vive, y el resultado podría ser exactamente igual si partíamos de formas geométricas descritas. A partir de la casa de Gabriel, la oficina ha trabajado con formas mucho más arquetípicas, que parten de geometrías mucho más comunes. El proyecto del jardín botánico es un proyecto de los más gratificante que ha habido. Llevamos unos 6 años trabajando en él y nos faltan otros 6 o 7 años. Va a ser un proyecto muy a largo plazo. Yo creo que ha impactado de manera importante en el tejido urbano y social de Culiacán. Y el haber combinado el arte con la arquitectura y la botánica fue un éxito increíble porque está teniendo unas respuestas maravillosas. (...)

TB – En china la verdad que fue una experiencia como muy distinta obviamente, pero a la vez te das cuenta de que todos los seres humanos construimos de la misma manera. Creo que algo que nos dejó este viaje el entender que la arquitectura es espacio y que el espacio puede hablar en lenguaje universal. Era trabajar con el gobierno chino, pero a través de un privado, que era la oficina del artista Ai Weiwei entonces eso para nosotros lo hacía mucho más fácil. Tuve que lidiar con su oficina, como que ese intermediario hizo que mi experiencia fuese muy buena. Yo no he lidiado directamente con el gobierno chino, que es donde se podrían haber complicado las cosas.

TB – Algo sorprendente que paso hace como un año y medio, más o menos, vinieron del Pompidou de la colección de arquitectura a ver nuestro trabajo aquí en la oficina. Y nos vieron a ver porque querían empezar a abrir su colección de arquitectura, sobre arquitectos jóvenes en el mundo. En ese momento me dijeron no te hagas ilusiones, porque lo más probable es que no puedas formar parte de la colección de arquitectura del Pompidou porque además toma muchísimo tiempo el tomar la decisión de adquirir una obra en nuestra colección y porque se vuelve patrimonio francés. A mí ya el simple hecho de que viniesen a ver mi trabajo para mí ya era un reconocimiento grande. El trabajo, que simplemente les hubiera llamado la atención ya que estuvieran aquí para mí ya era un reconocimiento grande y yo ya estaba muy orgullosa de ello. Les gusto mucho y me pidieron información y cada vez más información y yo les fui mandando. Parece que fue que fue teniendo como mucha aceptación en los distintos comités. Hasta que al final, creo que después de 6 reuniones, nos dijeron ¿sabes que Tatiana? Si que les interesa mucho, necesitan ver la obra aquí. (...)

TB – Si me mueve mucho alrededor de la arquitectura, me gusta mucho viajar y viajar para conocer las ciudades, para conocer el desarrollo urbano, el tejido social. En general me gusta el arte, pero creo que el arte contemporáneo toma más mis pasiones que cualquier otro tipo. Eso también me mueve bastante. Comer, la gastronomía me gusta mucho y esas son mis pasiones.

7.3. Entrevista de Amy Frearson.

Año 2019.

Amy Frearson: Congratulations on the exhibition. I understand you've been working on it for the past two years. What did you want it to say about you and your work?

Tatiana Bilbao: We wanted to create these three environments which are: the mind, the process and the experience of our architecture. That's how I see it. I really wanted to transmit the message about how we think, how we operate, how we create projects, and our resources for doing them. I hope people get that the process is very complex and it's very different from project to project. We really focus on each project's challenges, context, situation and people. Every project has its own process, its own mind and its own experience. We worry about trying to understand a lot of things, but also about creating an experience that's unique.

Amy Frearson: Can you tell me a bit more about your process? Your residential projects vary between luxury villas and affordable housing. Are you consistent in the way you approach these types of projects?

Tatiana Bilbao: Every design we do is created specifically for the person, for them to develop their own possibilities. My hope is that our architecture brings a certain platform to people's lives, as a source of inspiration to enhance their lives in many ways, whether it's a living space, a public space, an educational space or whatever. It's to allow them to create their own way of living. That is what we're wishing for. That is why every project is completely different to the next, and every project has its own very strange and different process. And we try to integrate those different ways into the results.

Amy Frearson: The exhibition features a lot of collages. Why do you make these images, rather than renders?

Tatiana Bilbao: It's been a long history in the office and it really is part of the process of our office. One of the most important phrases I remember from when I was studying was something I read from Rafael Moneo about the understanding of what a piece of architecture does to a city. It stuck in my

mind. Every piece of architecture comes into context as part of a collage. Sometimes it becomes the detonator of many things, sometimes it's just one addition, sometimes it gets lost in that complexity, and sometimes it becomes the icon, the new point of reference for that context. I have always thought that my architecture comes to any context, that it adds something to the collage. I have always thought of my work in that way. Then, in the beginning, we were having difficulty understanding why we didn't like renders and realistic images. One day, it became very clear. When we finished the first house we built – it was not completely finished but it was almost there – the client said to me, “Tatiana this is not what I thought it was going to be”. I asked him why and he started describing the second render he saw of the house during the conceptual process. I realised that he stopped imagining how the house was going to be after that. He stopped following the process because he fixed an image into his mind, as if it was a finished product. And, for sure it had changed completely because that was just a concept.

I started realising why he had never questioned things, he never realised the whole process of the evolution of the design. I thought, this could be very dangerous and damaging to the creative process. I totally believe that the process is a dialogue and obviously in that case it became only a monologue, because my mind evolved and his mind stayed with that image. After that we banned renders from our process until the very end, even though clients would ask to see renders. I would say no, there's models, there's drawings and that's it.

Then we made a discovery, almost by chance. For Casa Ventura, we were in a hurry and we wanted to do a big model but we didn't have the time. So we did a quick foam model that we cut, and then we photoshopped the section model with a photograph. It was the first collage we made for a client and for me it was a revelation. I understood how good it was. So we started really getting into it.

Amy Frearson: So for you, these images really capture the spirit of your design process?

Tatiana Bilbao: As I said, I want my architecture to be a platform for anyone to create their own way of living. I think a collage accepts all of those personalities, diversities and complexities that are not only my ideas. A collage also accepts processes, it accepts mistakes. I like to think that our buildings are the same, so it became very clear that collages were a very good way of representing our buildings.

We presented our first collage for a competition around five years ago. They only asked for one image and it was supposed to be a render, but it was a conceptual idea that they wanted. So we did a beautiful collage. We didn't win the competition – maybe because they didn't like our collage, or maybe our idea was too radical – but what I was really sure was that it was an incredible technique for showing that conceptual idea, and that it proved to be very helpful.

Then we were asked to do a house we called Ways of Life. The brief called for a house that would respond to new ways of living, which it described as working and living in the same space. That for me was very strange because we have been working and living in the same spaces for centuries. We only decided after the Industrial Revolution that it was a good idea to divide them. For me, it was more about how the house can allow different ways of life.

We didn't have a client, it was just a proposal. So we decided to think about how we could create this platform for many ways of life, not only our idea of living and not only the general described idea of living. We started creating a chart of emotions and activities that we wanted to do. We were thinking about how space can represent communion between the inhabitants of a house. We started pulling out images and, little by little, more naturally, it started to become this collage. Then we decided to deliberately collage six moments of the house, with images that we found everywhere. When we had the six collages, we collaged them all together, and we started sketching on top of them.

Collage became an incredible tool for design with a lot of meanings for us. A collage allows a lot of voices to be in one place. That has allowed us to develop theories around possibilities of a project but also ways of representing projects.

Amy Frearson: You've worked on several collaborative projects in the past, like the Ruta del Peregrino and the Jardín Botánico. Do you think it's important to be collaborative in architecture?

Tatiana Bilbao: I really can't believe anyone that says they can do useful architecture for a lot of people from one single mind. I can't believe someone could say they understand everything, that they have all the tools to design something for someone else. I believe it is really hard to do that translation and I don't believe that you can have all the inputs that you need.

I think that every mind sees things in different ways and that really helps to create incredible input to a project where you're responding to someone else's way of life. It's not just important to me, it's the only way I do architecture. The times when I don't have the chance to collaborate with someone else for any reason, at least it's always a collaboration here in this office, it's a very horizontal way of working.

Amy Frearson: Tell me about some of the affordable housing projects you've worked on. What led you to work in this area?

Tatiana Bilbao: I think architecture has the power to impact the lives of others. I take that very seriously. And if it has that power, why don't we use it? I'm always thinking about why architects are not relevant to society, at least in my society, architects are truly not relevant at all. If you ask someone in the street what an architect is for they might say to fix the plumbing problem in my bathroom or to choose colours in houses. I've heard that before.

We are very relevant for society in general, because that's how society is able to represent itself in a more general way, in terms of representing a time's history through architecture. But if you speak to an individual, they don't get why it is relevant directly for them. I think it's because we architects have failed to understand that we are able to provide that second most important necessity for a human being, which is living space.

The first most important necessity we have is our health. But the second is to have a refuge. We are not animals that can be living in the wilderness, we wouldn't survive. We have proven, as humanity, that caves are not enough for us. We need a space that is not only a refuge but that is able to allow for and inspire our lives. This is what architecture should be but I think we have forgotten that.

I wanted to be thinking about that all the time, so I decided to work very much in domesticity. And obviously a huge thing in my country is that not everyone has housing. And in my country, housing is one of the constitutional rights, every citizen has the right to a dignified and enjoyable house. Therefore the government has a mandate to provide housing for the people and it's not happening. At least not with the those words, dignified and enjoyable.

I decided to really tackle those issues and started doing research and then a kind of a political activism to change that. It was through by work but also through doing.

Amy Frearson: The exhibition curator, Kjeld Kjeldsen, describes you as a Robin Hood character, in the way that you use the profits from designing luxury, one-off houses to fund socially driven projects. What you do think about that?

Tatiana Bilbao: Its not my intention to be a Robin Hood. What I can say is that I have had the opportunity of exploring many possibilities when I have had a lot of budget, which has allowed me to understand where the basic ideas are when I don't have budget.

I always think that, when you start out thinking on the maximum, you can arrive at incredible places, but when you start with a restriction you arrive at a restricted space. That's my way of thinking. For me, being able to not just do projects where I need to meet a budget in 43 square-metres of space has allowed me to understand what the most important necessities are in a domestic space. I understand what the most basic things are needed for an inspired way of life, by doing them in places where I don't have a restriction. I see it as opening possibilities in my mind and for others that maybe they don't have that opportunity of seeing them.

Amy Frearson: So in a way, you take the ideas you develop in high-end commissions and rework them for the masses?

Tatiana Bilbao: I've been trying to do that, as I said, for many years, all my life I think. You would probably call someone an innocent or naive person for thinking that architecture has power, but I do, I do truly believe in it. I do believe that architecture can be a platform for many, many things. And I will not give up.

Amy Frearson: Do you find other architects are receptive to your ideas about collaboration and activism?

Tatiana Bilbao: Well, no. Collaboration is not something that everybody would do. I think there's been so much history of competition. I really find that in the US, where competition is a basic sur-

vival tool. Because in the US, not being a welfare state, everything needs to be done by you. So in the end, you really have to compete with everyone to be able to protect your life. Even for your health services, you have to fight. That has been also the basis of capitalism and this is how society shapes us nowadays.

So I think that when it comes to collaboration, I have found that for some people it's very difficult. They don't understand the basic understanding of collaboration, which is respect and openness to the other one. That is probably the most interesting challenge that I've had in the way I've worked with some people. And with some others it's been very successful.

Amy Frearson: You often use materials in unusual ways. Can you tell me how you choose the materials for your designs?

Tatiana Bilbao: For me, architecture is a way of communicating with others. It's me who starts the first sentence or the first paragraph in the conversation, but then it needs to become a dialogue. I believe the only way that can happen successfully is if that conversation is very honest. So I think that the material needs to also be honest.

We have a very intense process of researching possibilities for each project, of understanding what material is going to allow us to do a building and what it is going to say about it. How does it really communicate our idea? How is it lived and seen?

It is also very important for us to think about where we are and where the material comes from, how can we get it and how we can build with it. That is a very big part of the process as well.

Amy Frearson: Can you give me some examples of how you've chosen materials for some projects?

Tatiana Bilbao: In the botanical garden, for example, it was very clear to us that we needed to use a material that would reflect the spaces, becoming this architecture that is imposed on this very beautiful nature that is in the garden. Through this imposition is the possibility for people to do activities that they cannot do in the exterior. We as human beings need diversity, but also to some point become part

of this by dialogue with nature. So we decided to use concrete, as a material that could be everything, the structure, the aesthetic definition, the installation, the acoustic protection, etc. And that would allow us to create these beautiful spaces in one gesture.

We were then asked to create another set of buildings that would not use concrete because it became very expensive to build with. So we decided to use concrete blocks. We used concrete blocks in the same way, to do everything. And we challenged the material to do that.

In the Ajijic house, we needed to find a material that would allow us to build a very big house, or very big for the budget. We had to find a material that would allow us to do that. After discarding a lot of them, we looked at what was there in the place. The answer was earth. I had seen another project done with rammed earth so I started researching it and we found a really good way of using this material, when you understand the possibilities of the material. That material allowed us to build this house in the way we wanted.

Amy Frearson: Can you tell me about some of the new projects you have coming up?

Tatiana Bilbao: The aquarium is being built and that's very exciting. Foundations take a long time, but now we are out of the ground rising up, which is a very beautiful moment in construction.

We are working on a church in Monterrey, which is also an incredible project, and we are working on a monastery in Germany for Cistercian monks, which is a beautiful project. The museum project in Spain is evolving, which is not a museum but more a new model of what a museum could be in the future. We're doing a big residential project in Monterrey which is starting construction really soon, and we're doing a project in St Louis, Missouri, of individual houses.

We are also doing a lot of proposals for a new law that the government wants to pass on creating these quotas for social housing, in the middle of the city. So we're working with them and those proposals. We recently won three competitions and that's very exciting. I'm happy that they haven't started because we have so much work!

7.4. Entrevista Agencia informativa de educación.

Año 2014. Omar Cepeda Castro platicó con la arquitecta Tatiana Bilbao. AIDEMX.

(...) 9:52

TB – Es muy importante entender a la arquitectura como una respuesta funcional, definitivamente, pero sin duda creo que la parte estética es muy importante. Creo que la estética también levanta el alma y aporta la vida. Yo creo que la arquitectura puede combinar esos factores para poder otorgar mejores condiciones.

TB – Me inspira el ser humano y me inspira su *modus vivendi* y eso es lo que yo hago, ya sea en el contexto que sea. Creo que es increíble como la arquitectura puede transformar muchas cosas y ser como la punta de la lanza.

TB - A mí me pasaba mucho que yo llegaba a Bilbao y me parecía una ciudad gris, sin ningún atractivo. Después del Guggenheim, me di cuenta de que volteabas y había verde en todos los lados. El verde siempre había estado ahí, pero unca lo habías visto. ¿Y porque ahora lo veías? Porque la ciudad se volvió una ciudad que ofrecía atractivos para ver, entonces de repente empezaste a ver lo que había en la ciudad. Yo antes no me había fijado nunca literal. Un día voltee y al final de la alameda Rekalde que había ido toda mi vida, había un bosque. Siempre había estado ahí el bosque, pero sin embargo yo nunca me había volteado a verlo porque nunca Bilbao había estado tan bonito como con la llegada del Guggenheim. Entonces creo que ese el poder que tiene la arquitectura, eso sí definitivamente lo hizo la arquitectura.

TB – Admiro muchísimo la arquitectura moderna brasileña, me encanta como un poco Brasil se conformó en la modernidad y me encanta la arquitectura moderna, pero me gusta cómo se tropicalizó en Brasil, como la selva le imprimió a la arquitectura funcionalista una belleza que para mí es impresionante. Por el otro lado me encanta la sutileza de la arquitectura japonesa y la perfección de la arquitectura suiza.

(...) 18:42

TB – Para mí es muy importante porque somos un equipo, yo soy a lo mejor el líder, la que doy la cara, pero sin el equipo no sería posible lo que hacemos porque yo creo que hoy en día la arquitectura ya no es una labor de genio creo que la arquitectura es una labor en conjunto en donde muchas mentes tienen que poder estar muy alertas y poner sus conocimientos y sus pensamientos en un proyecto para poder responder a esta sociedad tan compleja. Yo creo que hoy es imposible que una sola mente pueda entender el contexto tan complejo que existe porque lo que yo te decía antes, tiene que ser una arquitectura que responda a su contexto y sea responsable con su contexto. Una sola mente que lo pueda leer, yo realmente lo creo imposible. Entonces yo creo que, si no hay muchas mentes conformado un equipo para poder responder hoy a la arquitectura, no respondería completamente bien a su entorno. No solo eso yo creo que muchas veces se hace así, pero yo creo que pocas veces te reconoce y también es importante destacar que no solo es esta gente, que tenemos a mucha gente con la que colaboramos en distintas instancias pero que son gente que tiene distintas historias, educaciones distintas, distintas carreras. Desde sociólogos, economistas, financieros, urbanistas, diseñadores y en fin gente que realmente tiene otras formaciones que nos puede generar mucha información vital para cada proyecto.

TB – Ahorita somos 26 y si en realidad a mí me gusta tener un equipo multicultural y multidisciplinar. El multidisciplinario es el que siembre este alrededor y no está que adentro, y aquí adentro lo que he tratado de hacer es que sea multicultural para esto, para poder tener distintas visiones, que ven las cosas con distintos ojos y eso yo creo que aporta muchísimo. Hay gente que por su formación va a entender un sitio desde una visión y otra gente que va a aportar otro porque tienen una formación distinta. Hay gente que viene de todas partes del mundo, ahorita tenemos gente de Italia, España, Estados Unidos y Alemania. Pero en distintas épocas de la oficina hemos tenido también gente de Portugal, de Nueva Zelanda, Escocia, de todo el mundo y creo que eso le ha dado este toque a la oficina de poder entender el contexto desde otros.

7.5. Entrevista Museo Amparo

Año 2018. En el marco de la exposición Perspectivas. Tatiana Bilbao Estudio te invitamos a la conferencia “Diálogo con Tatiana Bilbao.”

(...) 15:10

TB – (...) No estamos trabajando ahorita activamente en ningún proyecto en la ciudad de México y en la historia del despacho de 14 años hemos construido dos edificios pequeños. El resto de los proyectos están dispersos por todos lados. Eso ha generado la verdad, que nosotros podamos generar este dialogo y este intercambio cultural que ha enriquecido nuestro quehacer de muchas formas y al mismo tiempo hemos podido generar esta voz a nivel internacional. Entonces creo que el intercambio, que es lo que a mí me paso, nosotros lo hemos sabido aprovechar de diversas formas. Para mí la más importante es poder conocer a un mayor espectro número de gente entender códigos muy diversos para poder reafirmar los valores que tenemos nosotros. Para poder actuar desde lo que somos. Para poder verlo más claro, el ver más allá te permite poder entender las cualidades, las deficiencias, las eficiencias que tenemos nosotros mismos. Eso me ha permitido de alguna forma actuar con mayores tablas, conocimientos, si se puede decir así.

(...) 36:33

TB – (...) guardamos siempre el mismo principio, el entender como fragmentar el programa lo máximo posible, como generar edificios que se relacionen entre sí para que la función no se pierda y como hacer que estas estructuras sean de un material además que sea todo, la estructura, la definición estética, la definición térmica, etc... (...) Un poco esta búsqueda de ser congruentes con la materialidad tiene que ver con esto que les hablaba de que para mí la arquitectura es un lenguaje. Yo creo que la mejor manera de comunicarse entre los individuos es siendo honestos y a mí me gusta que nuestros edificios sean honestos, lo más honestos posibles y por ello casi lo que ves es lo que hay, es lo que es. Tratamos de que esta materialidad nos ayude a que sean su propia definición, que no haya capas.

(...) 38:35

TB – Creo que otro de los temas importantes dentro de nuestra arquitectura es la relación con el entorno. En muchos casos no ha tocado trabajar inmersos en paisajes naturales, pero también en

paisajes sociales, políticos, económicos, urbanos, rurales. En este caso, otra vez, en un paisaje rural, montañoso. (...)

(...) 47:02

TB – La operación de entender cómo hacer que el otro se integre al espacio en un momento, para nosotros era entendiendo eso: cómo podemos hacer que el otro se integre. Ahora se trata de cómo podemos ser el otro para actuar desde ese nivel y no desde el nuestro como bien lo dice Levinas. No, pero es complicado no se puede físicamente, no me puedo volver Rogelio para ver como él vive. Sin embargo, lo tratamos de hacer y para ello hemos generado una serie de herramientas de diseño que creemos nos acercan más a eso, porque nos hacen relacionarnos de forma más directa con el otro y entonces hemos generado herramientas desde cómo entender las situaciones de una familia, las situaciones de que se pueden generar en que espacios tratando de dibujar, espacios como más genéricos y reconocibles y tratando de generar un dialogo a través de ellos. En esa casa lo que hicimos, no teníamos esa posibilidad de generar un diálogo con el cliente, pero teníamos el reto de entender como era esa sociedad en Alemania para poder hacer una casa nueva. Nosotros diseñamos una serie de espacios que creímos que eran los que podían ser necesarios en este lugar, Escogimos unos ciertos espacios y luego los hicimos collages.

TB – En nuestra arquitectura, yo siempre he pensado que la arquitectura o cada edificio que haces con mi arquitectura, las operaciones de introducir un elemento, este gran collage que es el entorno, el contexto donde esta y que tú llegas a poner este elemento que por más que quieras mimetizarlo o por más que quieras imponerlo, va a seguir siendo un elemento adherido a un espacio existente. Siempre lo he visto así y hasta recientemente que hemos utilizado los collages no solo como técnica de representación sino como técnica de diseño. Nos hemos dado cuenta lo útil que es.

TB – En este proyecto hicimos collages de espacios que son reconocibles, componiendo aquellos momentos de esa casa que queríamos diseñar. Es la primera etapa conceptual, eso lo hicimos para los seis espacios que nosotros creemos que eran necesarios. En esta casa en el momento que integramos esos seis elementos por separados, lo integramos en un collage completo, hacemos un dibujo y de ahí viene el proyecto final. Es un proceso de diseño que toma la idea de análisis de una imagen y de

una sensación para convertirlo en espacio. Eso ya lo hemos hecho en varias operaciones de distintas formas y aunque no siempre es tan exitoso, creo que hemos logrado también entender que la intervención de ese otro no solo el diseñar con el otro siendo el otro, sino que la intervención de ese otro le agrega a nuestra arquitectura una parte fundamental y lo convierte entonces en un diálogo y no nada más en un monólogo.

TB – Este trabajo siempre nos ha interesado mucho entender como poder dar más a aquella gente que de alguna forma desafortunadamente no puede tener más y como la arquitectura si puede ser un vehículo para eso y de alguna forma ese trabajo pues no está muy distante de lo que estamos haciendo hoy después del sismo de casi un año. 7 y 9 de septiembre donde más de 500.000 personas perdieron su casa. Nos juntamos varios arquitectos. Al principio éramos 20, luego al día siguiente éramos 80, a los 10 días éramos 400 y hoy somos 20 otra vez. Pero ¿cómo podíamos generar de alguna forma una respuesta que si está en nuestras manos?, ¿Por que si somos los profesionales que sabemos cómo hacer casas que puedan resistir un sismo y cómo podemos ayudar en ese sentido? (...)

(...) 62:14

TB – Hoy en día yo creo que la oferta de la verticalidad es extremadamente limitada y lo único que hace es dividir más esas relaciones. No las fomentan porque son espacios obviamente que permiten densificar las ciudades, que es lo que necesitamos pero que no permiten la diversificación y no permiten esos encuentros que la ciudad si tiene, que el barrio si tiene. Entonces como en esa verticalidad poder generar mayor diversidad, como admitirla para poder generar una alternativa al futuro y es así como presentamos una torre en la bienal de Chicago, que luego desarrollamos más. Invitamos a distinta gente y la presentamos en marco y luego la transformamos y la presentamos aquí en amparo. Es un poco esa búsqueda del entendimiento, de cómo aceptar esa diversidad, de cómo admitir esa diversidad y como esa diversidad del otro, en el que no podemos convertirnos enriquece nada más los espacios. (...). Eso lo reforzamos en un proyecto en Guatemala, sobre todo aquí entendiendo que tiene usos distintos, que estamos por empezar construcción. Tiene comercio, galería, oficinas y residencia, y como esas pequeñas diferencias o grandes, como en este caso, pueden hacer que más individuos se puedan relacionar con él. Si yo doy mi sola visión es difícil que aquel individuo se relacione.

(...) 66:18

TB – Así vemos el último proyecto que les quería enseñar, es otro que también está en construcción, es un parque en Mazatlán. Nos contrataron por referencia del jardín botánico de Culiacán y aquí en este parque central, bueno que lo llamaban parque central, existía un gran estanque de agua que se queda con la lluvia y que realmente no tenía una propuesta ecológica. Nosotros lo que decidimos hacer fue incentivar ese crecimiento y decrecimiento del agua que se genera por temporada y hacer un ecosistema alrededor del cual pudiera crecer una vegetación que además pudiera permitir muchos más espacios recreativos.

TB – Este parque se diseñó hace más o menos cuatro años, ya se está construyendo, aquí se ve muy bien como estamos reforzando todos los límites de la laguna. Además, también va a ser una laguna de tormentas, o sea cuando tengamos un huracán o además este sirve de vaso regulador del agua. Cuando estábamos en proceso de esto, que, y habíamos hecho el máster plan, hay un museo al norte y un acuario al sur. Ya tenían diseñado tanto el museo como el acuario por otros arquitectos. El acuario está diseñado con los arquitectos corporativos americanos y el cliente dijo que este acuario no parece acuario. Tatiana, ¿nos puedes hacer un acuario que parezca acuario? Y dijimos sí, ¿cómo son los acuarios que parecen acuarios? No existe, es una tipología muy extraña porque es un mundo al cual el humano no puede acceder y que de alguna forma entonces, lo atrae a su mundo para poder ver y disfrutar. Entonces pues no existe una tipología de acuario, (...)

TB – Entonces lo que nosotros decidimos fue bueno no podemos pensar en hacer una tipología de acuario, más bien pensemos en como esta contradicción de este mundo que el ser humano trae a su mundo que no puede acceder, no en su mayoría. Entonces decidimos pensar en la ecología, en el sistema medioambiental del mundo y como está, y dijimos bueno pues es que el mundo acuático va a llegar a nosotros muy pronto y sobre todo en las costas en este lugar. Entonces bueno porque no reforzar esa idea y además incentivarla de esa forma. No es un edificio donde el mar se lo comió, el mar se dio después de otro ciclo de mil milenio o dos milenios o tres milenios o unos cuantos, y la vida surgió, y la vida se permitió. Esa vida que no podemos acceder se dio en este edificio y es así como conceptualizamos el edificio, es así como hicimos los primeros dibujos y es así como nos imaginamos que este

proyecto tenía que ser desarrollado. El proyecto, muy intenso, entendido como dentro de estos muros, este edificio brutalista totalmente, invadido por esta vida natural. (...)

(...) 97:47

TB – (...) creo que tocaste un punto que a lo mejor no mencioné, pero si te fijas, muchos de nuestros proyectos son una suma de elementos, no de dividir en su máxima expresión para sumar y creo que hacer la operación me gusta porque siento que eso integra esas partes más pequeñas dentro de un conjunto que para mí es como se genera una comunidad, un colectivo. Es como esas unidades se van agregando para generar un todo (...). Esa operación de fragmentar la arquitectura, como decimos en la UDEM, ellos ya tenían un diseño cuando nos invitaron en el edificio de Monterrey que estamos a punto de terminar. Un edificio muy grande de 100.000 metros cuadrados y era un edificio que tenía una base a lo mejor un poco más ancha como un sombrero y un parte de abajo. Y nosotros fragmentamos todo el programa y lo disgregamos en una plaza que se fue como de alguna forma casi deformando hasta que configura un frente urbano y eso nos ha permitido poder como integrar espacios y elementos accidentados, momentos que yo creo que hacen, creo no lo sé, veremos cuando este hecho el Audem, veremos que los usuarios del jardín botánico también lo creen. Este porque tu como tu individuo te identificaras en lugar de ese edificio que yo no y cuando tienes un edificio que tiene todos esos accidentes, como segregaciones, disgregaciones o agregaciones hay más momentos diversos que en un edificio que no que no permite eso. Eso es una de las creencias que tenemos y a lo mejor es por eso por lo que todos nuestros edificios tienen esa fragmentación.

PREGUNTA – Dedicada al arquitecto o al despacho de arquitectura. Pienso que crea una identidad puesto que aborda desde diferentes perspectivas su trabajo, entonces, si la arquitectura es cuando está construida, cuando se construye, ¿creaste tu identidad o la de tu despacho en lo construido de tus obras?

TB – Eso creo que no me toca a mí contestarlo, se me hace muy difícil porque no busco una identidad de mi arquitectura, yo busco que mi arquitectura genere oportunidades para aquel que lo usa, entonces no lo sé.

(...) 135:55

TB – Mi hermana es mi socia y ella es economista y ella es la que hace todas las finanzas de la oficina y cuando entro dijo, bueno vamos a entender su proceso. Y yo le dije, no pues no hay y ella, insistió tiene que haber, y yo no. Yo empiezo a decirle esto a uno, otra cosa a éste y a este le pregunto otra. No hay una sistematización, es muy difícil porque como te dije nosotros hacemos proyectos que responden a situaciones concretas, completa. No y no hay un individuo igual al otro entonces no hay posibilidad para mí de actuar de una manera igual en el otro entonces y los códigos que buscamos en un proyecto son distintos a otro y las cosas que tenemos que enfrentar, los retos que tenemos que enfrentar en un proyecto son distintos al otro, los individuos son distintos, no hay un proceso lineal. Ahora por lo que opto mi hermana es por decir bueno, aunque no hay un proceso trae un tiempo límite después haz lo que hagas solo puede ser este tiempo. Entonces este pues la receta secreta es que no hay receta, no te puedo describir el proceso, creo que en toda la conferencia hable de todos los valores que tratamos de siempre, integrar en nuestros proyectos y uno de los valores que tratamos de integrar es ver cómo nos enfrentamos entre este contexto, como nos vamos a posicionar, como vamos a dialogar con ellos, que vamos a decirle a este entorno, ya sea natural o urbano rural, doméstico o industrial.

7.6. Entrevista bienal de Chicago

Año 2019.

TB – Hace poquito más de un año la Graham Foundation me invito a ser la fellow de 2019, significa que pone una cantidad de dinero para poder generar o apoyar una investigación existente de dicho fellow y para generar una exhibición a partir de ella.

TB – Yo llevo mucho tiempo pensando en cómo vivimos y no solo como vivimos como individuos sino cómo nos relacionamos con ese colectivo que nos ayuda a elaborar nuestra vida de manera importante. Entonces llego justo en ese momento en el cual estábamos enfocándonos en cuál es ese espacio común que no es ni el espacio privado ni el espacio público, sobre todo en los centros urbanos densos en donde se ha vuelto el uno o el otro o estás en tu espacio privado o estas en tu espacio público, que es el colectivo que reúne a los millones de personas que viven. Sin embargo, creo que falta pensar y estudiar muy bien cuál es ese espacio en donde nos relación con pocos del colectivo que nos permite desarrollar una red que no solo nos ayuda en el desarrollo de nuestra vida diaria, que realmente hay muchos beneficios de esos prácticos, pero también en términos como sociales, y un poquito más existenciales porque los seres humanos somos sociales primordiales y necesitamos este apoyo.

TB – Y en el momento que se nos hace la pregunta de que vamos a exponer, a mí me parece importante tomar la oportunidad de pensar en que este espacio se convirtiera en un lugar común y entonces se experimentara a partir de ello para ver que canales se pueden abrir, cómo se pueden abrir, más allá de nada más presentar una exhibición.

Lo primero y el primer nivel la Graham con sus vecinos como esta institución se dedica a la producción de conocimiento alrededor de la arquitectura y el arte puede involucrar a los vecinos que aporten a ello o simplemente a que lo usen. Lo primero que hicimos fue invitar a alguien que remediara el suelo, persona que esta delicada a hacer análisis de suelo y a través de ello entender el suelo, que información nos da sobre de donde vivimos. Ahora mismo es en donde estamos parados e invitamos a Lawrence Garden a que se hiciera, además, el paisaje colaborara con nosotros. Que nos pudiera dar el paisaje endémico como poder además nosotros de alguna forma engancharnos con esa idea de generar un jardín que no solo es endémico, sino que es perenne vive con las estaciones de la ciudad y vive a partir de la del medio ambiente que le proporciona ese espacio.

Entonces con esa colaboración generamos lo primero, el jardín ya fue de entrada a una apertura a los vecinos increíbles porque empezaron a involucrarse a entender que está pasando en la casa porque tantos años nuevo jardín ahora ya hay.

TB – La segunda parte fue que invitamos un artista que hiciera un taller con niños. El deicidio abrir la banqueta que esta también de interacción. El segundo nivel para nosotros es el lugar donde se reúne el conocimiento. En el centro hemos decidido poner de entrada cual fue nuestro proceso para llegar a esta idea de transformar esta casa como en común. El segundo es un atlas de los comunes por así decirlo, es una biblioteca que hicimos en colaboración para poder traer, no solo las fuentes que a nosotros nos parecieran muy importantes y útiles para esto, sino para poder ir de alguna forma incrementando ese conocimiento y poder tener estas fuentes que a lo mejor nosotros no podemos alcanzar porque no las conocemos y generar un lugar de intercambio.

TB – Al mismo tiempo, también colaboramos con la gente que está haciendo la preservación de una de las más grandes praderas en el estado de Illinois. El generar conocimiento sobre la preservación de estas especies endémicas que ayuda a preservar obviamente el ecosistema de esta zona, es también muy importante y es algo que además también nos relaciona con el barrio. Creo que ese es exactamente el sentido de esta exposición, el entender como este espacio puede volverse una plataforma que genera beneficios, no solo directamente para la institución y sus vecinos, sino para vecinos y la institución, para la institución y las organizaciones que están trabajando de forma intensiva. Ya sea tanto en términos como de paisaje, de reconstrucción del suelo, de producción de textiles, utilizando técnicas antiguas, haciendo carpintería o la granja, como esas sus colectivos pueden relacionarse entre sí, pueden generar colaboraciones que producen conocimiento para la vez exponencia en su labor y como nosotros también podemos involucrarnos en esos procesos para a través de los conocimientos que nosotros tenemos también potenciar estos espacios y viceversa. También es conocimiento que ellos tienen de los espacios comunes que podemos nosotros aprender para la arquitectura que hacemos. Creo que esto no es una exposición es una plataforma que va a estar abierta durante seis meses pero que creo que aquello que se va a volver relevante esto no va a formar que va a potenciar relaciones que pueden perdurar el resto de la vida y exponencial el trabajo de cada uno.

7.7. Entrevista Archivo de Ideas Recibidas.

Año 2020.

(...) 18:22

TB – Justo empecé primero a trabajar en la SEDUVI, que es la secretaria de desarrollo urbano y vivienda del distrito federal. Con esta intención obviamente, más bien de esta intención con esta pasión por la ciudad, por la producción del espacio físico en la ciudad. Me di cuenta muy poco, al muy poco tiempo que entre a trabajar ahí, que eso era muy difícil hacer desde un ámbito público, aunque yo sigo siendo esta idealista que creo que las instituciones públicas deberían de ejercer ese papel, pero bueno difícil porque se mueven obviamente por unas cuestiones de poder que suplantán esa realmente esa necesidad social (...). En ese momento me di cuenta de que realmente creo que podía hacer más desde un ámbito privado, desde el entendimiento de fuera este ya que por lo mismo de no estar atado a ninguna fuerza política o en ningún momento político puedes ver las cosas desde un punto mucho más objetivo y mucho más realmente integral para beneficio puro del otro y no con intereses embebidos. Pues me salí y empecé a trabajar en un despacho en donde éramos tres socios y éramos mucha gente, no muy rápido crecimos muy grande.

TB – A los 4 años vimos que no funcionaba y fue cuando yo la verdad es que no sabía que iba a hacer. A mí me costaba mucho trabajo pensar que iba a volver a hacer como lo mismo, me costó mucho trabajo. Yo fui como de alguna forma esa persona que logro que el taller creciera tan rápido en tampoco, la curva de aprendizaje fue dura pues yo no sabía manejar un taller y ahora arquitecta. Y entonces yo hice otra vez desde cero, así de ir a pagar la luz, rentar un estudio, no ya no estábamos más allá. Pero cuando me salí que conmigo se salieron dos o tres clientes pues tenía tres o cuatro proyectos que tenía que terminar, era cuestión de pues tengo que terminar esto y luego ya veré. Pero cuando lo estaba terminando me llegó un proyecto de China, dije no pues esto ya es una oficina, estaba literalmente en mi casa en la sala de mi casa, en la sala de mi casa y de repente ya ven la sala con cuatro computadores y dije esto ya es una oficina, necesito ya como empezar.

TB – Puse mi oficina y al principio me costaba mucho la idea de pensar que era yo sola, no entonces si quería formar un colectivo de gente como muchos grupos de amigos que empezamos a pensar en distintas cosas, hicimos un colectivo que se llamaba MXDF que era un colectivo para pensar en la

ciudad, para pensar en la vivienda como muchas cosas.

Poquito a poquito fui terminando las cosas que tenía que hacer de arquitectura y me fueron cayendo más, se fue haciendo más grande entonces poquito a poco fui entendiendo eso. Al principio mi oficina se llama MXA por México arquitectura y yo lo quería hacer como un tema más general.

TB – Acerca de los mentores la verdad creo que alguien con el cual me he identificado mucho y ha seguido mucho mi carrera y yo he hablado mucho es con Jacques Herzog. Lo invitamos a México a dar una conferencia porque nos gustaba muchísimo su trabajo y la posibilidad de poder compartirlo aquí de tener impacto.

TB – Un día cuando éramos todavía, estábamos en este despacho que éramos tres socios y teníamos como mucho interés por promover la cultura contemporánea en el país invitamos a los arquitectos suizos Herzog y De Meuron. Nos parecía muy importante que en México pudiéramos abrir canales para poder canalizar la información de la arquitectura que se estaba haciendo en el mundo. Había pocos entonces no era todavía la explosión del social media, no entonces había pocas posibilidades de estos contactos, entonces a nosotros nos parecía muy importante este intercambio para el enriquecimiento de la cultura arquitectónica. Invitamos a muchos arquitectos entre ellos a Herzog y de Meruron.

TB – Yo realmente fui la que organizado este evento en las bellas artes. Fue increíble la verdad, estaba impresionante todo lleno en este lugar tan bello y a mí me tocó ir por el al aeropuerto y llego con su familia. Desde el minuto que salió de la puerta del aeropuerto literal, nos hicimos amigos. Fue una cuestión como pues que nos identificamos de forma personal, fue una experiencia muy bonita esta semana en México con todos los amigos y demás y después fuimos construyendo una amistad.

Cuando estábamos ahí todos juntos nos conoció juntos y cuando yo decidí poner mi oficina al poco tiempo fui a verlo y le platiqué lo que había pasado y como había llegado ahí y bueno le conté como era mi oficina y mi nueva idea y me dijo porque le pones MXA eso, es tu oficina, es tu nombre, eres tú, déjate de nombres raros y ponle, Tatiana Bilbao. Y la verdad es que creo que Jacques, que me ha dado en mi vida tres consejos y los tres han sido vitales.

El nombre hoy en día me parece más irrelevante pero entiendo por dónde venía, o sea, el jamás me

dijo nada por el tema de tener una simplemente cuestión distinta que yo era un líder de una oficina mujer y creo que evidentemente pues él lo veía mucho más allá. En ese momento había muy pocas mujeres practicando y siendo líderes de oficinas y más allá de generar como este discurso de género y demás, yo siento que lo veía como una oportunidad de generar un ejemplo para que hubiera más. No me lo dijo o sea el jamás ha tocado conmigo un tema de género, de ninguna forma. Este, pero yo lo sé, hoy viéndolo y entendiéndolo creo que la importancia del ponerle el nombre iba por ahí y así lo vi más allá del nombre y la marca y que sea el miedo. (...)

(...) 38:09

TB – Otro de mis objetivos primordiales al dar clases en ese ámbito creo que una de las cosas que más me costó entender como generar realmente esa expresión congruente con mi pensamiento. No creo que todavía estoy ahí, pero me siento el mejor camino que antes, ósea creo que todavía me falta mucho por recorrer ahí. Para mí ha sido muy difícil nunca fue directo creo que porque al principio, me dejaba influenciar demasiado por el conocimiento adquirido hasta que empecé así generar un sistema como introspectivo yo y a validar esas ideas. Siento que al principio yo misma como que vetaba mis ideas pensando que las externas eran mejores que lo que veía realmente y poquito a poco en el aprender de validar mis ideas me ha ayudado a poder expresarlas mejor en sentido como visual, estético, físico, tanto como a nivel espacial como a nivel como representativo y eso es lo que me gustaría seguir aprendiendo realmente y convertirse en algo completamente congruente con lo que pienso.

7.8. Entrevista Museo Amparo.

Año 2018.

ENTREVISTADOR - ¿Cómo compaginas tu visión filosófica de arquitectura y toda la información que acompaña eso con la parte modular informal?

TB – Entonces aquí hace lo mismo en una sala muy distinta con unas proporciones muy distintas, como es modular y pensamos este módulo de acuerdo con las proporciones que nos podían ayudar a generar la relación de escala y contra el contexto, este se adapta a estos dos espacios de forma muy distinta pero perfectamente no. Creo que en el espacio lo van a ver en el recorrido, ustedes van a ver en el recorrido, van a entender que el este pabellón de alguna forma genera particiones momentos visiones visuales perspectivas y escalas que refieren a ocho proyectos que están en la pared dibujados con planos técnicos ahí expuestos para que entiendan a que nos referimos. En la exposición existe además también una biblioteca que está formada por una serie de libros que fueron donados por distintas personas e instituciones cercanos a nosotros que de alguna forma les pedimos que hicieran una donación pensando en nuestro trabajo de nuestra arquitectura en lo que les inspira o simplemente en el libro que quisieran aportar a esta muestra. Es una biblioteca del que de alguna forma presenta nuestro contexto, está representada como la biblioteca de nuestra oficina que en algún momento son libros, también son materiales, también son maquetas de nuestros proyectos, son nuestras y en esa misma sala hay una película, un poco hablando del contexto de nuestro taller.

TB – En realidad creo que todo el discurso de la exposición no tiene un punto central, un pivote que es el área de la sala de habitar. Para la oficina siempre ha sido un tema central y creo que bueno es un tema central evidente de la arquitectura no el tema de habitar tanto el espacio público como el privado. En esa sala nos centramos en el espacio público en el espacio privado, un espacio domestico como el ser humano, este desde como el ser humano lo habita hasta como nosotros reflexionamos sobre él y como nosotros diseñamos. Es una sala donde obviamente resumir 15 años de trabajo y de investigación sobre el tema y tantos proyectos que hemos hecho en ello pues es muy difícil.

Lo que hicimos fue generar un collage espacial que de alguna forma representa partes de estos proyectos como acercamientos a esos espacios domésticos e hicimos una presentación de ciertos documentos, recortes en referencias pedazos de maqueta, collages que han sido parte de este proceso entre

los 15 años. Una pequeña muestra, pero no se puede poner todo y creo que al final nos acercamos a mostrarles como representamos nuestros proyectos, como estamos generando una búsqueda que no nada más el proyecto sea lo que es y se muestre, sino que la representación sea el proyecto en sí.

TB – Nuestra arquitectura viene de una idea, que de alguna forma en nuestro pensar y como atacar la problemática resume y es lo que queremos nosotros, hacer que el proyecto lo logre. En ese momento desarrollamos una propuesta conceptual y luego ya hacemos una maqueta conceptual y si somos capaces de reducir esa idea y se transmite en la maqueta lo material seguimos y si no, nos regresamos. Creemos que ese es un momento de prueba importante y a lo largo de la muestra se muestran varias de estas maquetas, entonces la maqueta en si se vuelve un elemento de prueba.

Más allá de eso estamos siempre pensando en cómo además nuestras imágenes pasan a ser no solo pruebas, sino representaciones de esas ideas, no nada más presentaciones directas. La representación de una imagen conceptual de un collage, un collage físico de un collage en digital o de hasta una maqueta tridimensional en forma de collage nos puede ayudar a transmitir la idea de forma indirecta de tal manera que podamos iniciar un dialogo con el otro, con el con la persona que lo recibe con la persona que lo ve con la persona que lo está analizando. Siempre hemos tratado de pensar que eso además enriquece nuestro proceso de diseño, entonces se vuelve también esta parte del proyecto de representación.

TB – La arquitectura viene definida desde el momento que se inicia la materialidad, la definición estética espacial final del proyecto, es la misma que es la estructural. (...) Toda la muestra era de dónde venimos y por ello decidimos generar este dibujo, que es el primero en donde es una ciudad e insertar en esta ciudad imaginaria nuestros 67 proyectos, de los ciento y no se cuantos que hemos hecho en la oficina. De alguna forma no los queríamos mostrar sueltos, no queríamos poner proyectos sueltos porque nuestros proyectos están muy arraigados al contexto, al entorno, al lugar donde son a la sociedad donde pertenecen, a la estructura de todos sentidos y ámbitos en ese lugar.

TB – Yo creo que la arquitectura es vital en nuestra vida no, si pensamos que la necesidad umero uno del ser humano es la salud y todo lo que conlleva a ello, la segunda necesidad es el refugio y estamos ahí los arquitectos. Sin embargo, la arquitectura no es relevante en la sociedad (...)

