

MEMES DE ARQUITECTURA

UNA CONVERSACIÓN ASÍNCRONA ENTRE DAVIDE TOMMASO FERRANDO Y FELIPE G. GIL

doi:10.30827/sobre.v9i1.28262

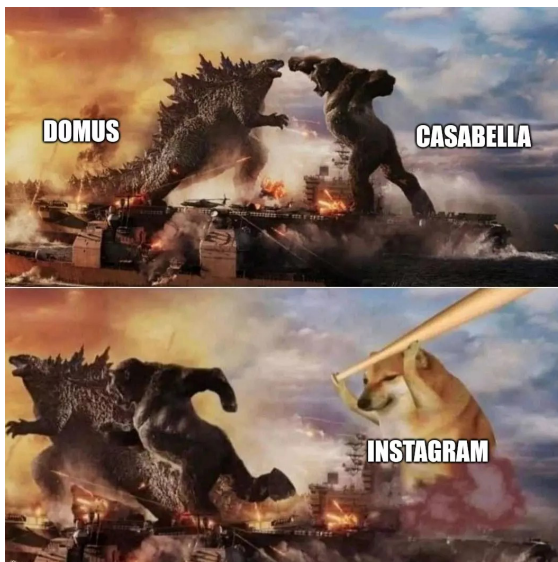
Davide Tommaso Ferrando

Free University of Bolzen-Bolzano
davidetommasoferrando@gmail.com

Felipe G. Gil

Zemos98
felipe@zemos98.org

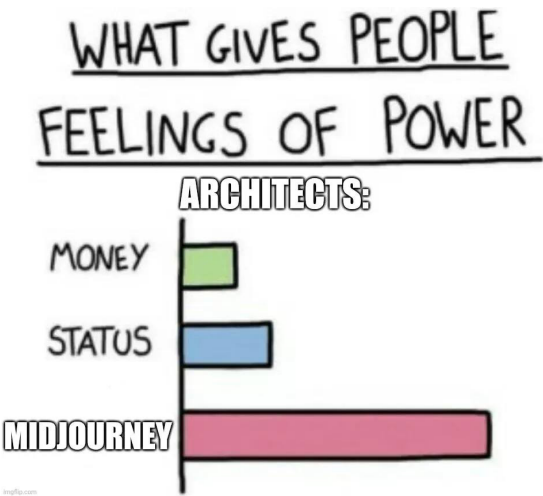
79

Davide Tommaso Ferrando (DTF)

Figura 1

Felipe G. Gil (FGG): Lo primero que hago es recordar la importancia de los códigos en el lenguaje de los memes. A menudo se tiende a pensar que los memes son *simples*, pero en el fondo suelen esconder varias capas y, sin el contexto necesario, son como un lenguaje ajeno que no hablamos. Aunque reconozco la estructura gramatical del meme, necesito *googlear* para entender mejor el contexto. Supongo que memes y arquitectura comparten algo: vivimos rodeados de ellos, pero entenderlos necesita investigación, lectura, contexto.

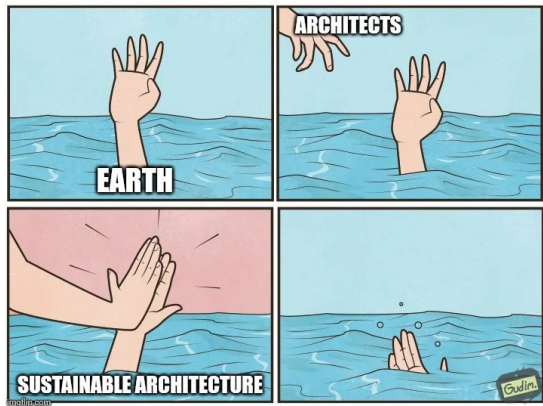
DTF
Figura 2

FGG: Una de las cosas que me encantan sobre los memes es su capacidad para dialogar con el presente. Cómo algo que es un *rumor*, una intuición colectiva, puede quedar plasmado en una imagen. En este caso, me encanta identificar la pasión de un gremio (el de los arquitectos) por una inteligencia artificial, y ver que es tema de conversación a través de un meme. Sin minusvalorar a los *papers*, el meme nos ahorra tiempo de lectura :P y encima ¡nos hace reír!

DTF
Figura 3

FGG: El meme, como la arquitectura, es una herramienta: nunca he creído que el meme sea neutral, porque es exactamente lo mismo que diseñar una ciudad o un edificio: los materiales pueden ser los mismos pero los resultados son distintos. Ese mismo meme podría decir que vuelva la esclavitud y el significado de una piel blanca erizada sería completamente distinto.

DTF
Figura 4

FGG: El meme también funciona como un agregador comunitario. Conectando con una determinada corriente de pensamiento de una determinada comunidad, sintetiza una idea crítica usando el humor. Creo que en eso la función del humor es clave: el humor es una herramienta que une. Evidentemente, todo lo que une y genera comunidad, también excluye. Por eso, un meme puede servir para trazar una línea que divide dos mundos... hace sentir a unos dentro y quizás a otros fuera.

DTF

Figura 5

FGG: Siempre se ha dicho que el humor más sano es el que es de abajo a arriba. Es decir, no el que se ejerce desde quién ostenta un privilegio a quien no lo ostenta, sino al revés. A mí también me gusta el humor *hacia dentro*. El humor que es autocrítico. De nuevo, el humor del meme puede servir para señalar una práctica con la que otros se sienten identificados, y a la vez sirve para hacer una sana autocrítica en la que incluso nosotros mismos podemos haber participado.

DTF

Figura 6

FGG: El meme es incompleto. Y como tal es imperfecto. El problema es que vivimos en un mundo donde cada vez parece más lujoso pararse a leer y a pensar. Sin hacer una reclamación al tiempo lento, y reconociendo algunas de las bondades de estos objetos que se producen y consumen rápido (los memes), su condición incompleta también suele generar debates. Otra razón para amar los memes.

DTF

Figura 7

FGG: El meme también sirve para lanzar mensajes de una comunidad a otra, no solo para generar comentarios o debates dentro de una propia comunidad. Haciendo un esquema rápido, se me ocurre una forma de explicar el meme usando la analogía de la calle.

DTF

Figura 8: Explicación del meme

Tipo de espacio	Acción colectiva	Acción individual
Calle	Manifestación	Pancarta
Internet	?	Meme

FGG: ¿Es quizás el meme una forma de pancarta digital que sirve para poder ver quiénes nos manifestamos conjuntamente? Porque al final el meme es una herramienta relacional en nuestras redes. En cualquier caso, no tomen muy en cuenta esta tabla, es sociología ordinaria :)

DTF

Figura 9

FGG: El meme funciona como un arquetipo: no sólo genera un mensaje sobre un determinado tema, sino que sirve como herramienta para pensar en otros temas diferentes al propuesto. El arquetipo es muy antiguo, pero en un contexto digital, donde priman la replicabilidad, la remezcla y la apropiación... disparan la multiplicación de contenidos.

DTF

Figura 10

FGG: Una de las cosas que siempre me han fascinado de los memes es la importancia relativa que tiene la autoría del objeto en sí. En este caso los memes los has creado tú, Davide, pero hay dos cosas que son interesantes: habrá gente que piense que algunos de los memes te los has encontrado por ahí (como una especie de *found footage*) y los adhieres a tu identidad al publicarlos en tu cuenta. A la vez, al usar imágenes de terceros sin pensar demasiado en las leyes del *copyright* —no juzgo esto, lo celebro :)—, entramos en un terreno donde la autoría se disuelve aún más. No importa quién dijo qué, sino el *qué*.

Felipe G. Gil. Davide, ¿cómo te has sentido haciendo este experimento de memes de arquitectura?

Davide Tommaso Ferrando. Bien ;). En los últimos meses había recopilado varias críticas sobre la cultura arquitectónica contemporánea que quería compartir. Sin embargo, estas críticas estaban bastante fragmentadas y no gravitaban en torno a un tema central, sino a muchos. Desarrollar estas críticas en escritos adecuados, por ejemplo, en una serie de artículos científicos, habría requerido mucha investigación y tiempo, algo que no tengo en este momento. Una serie de publicaciones en Facebook también me parecía una opción no viable por dos motivos. Por un lado, la cantidad de texto legible en Facebook (en el sentido de que, después de un cierto número de palabras, nadie lee lo que escribes) no es suficiente para articular un pensamiento complejo, pero es demasiado para no intentar articularlo de algún modo. Por otro lado, temía que criticar, por ejemplo, la forma a menudo superficial en que muchos arquitectos han comenzado a utilizar Midjourney desde el verano de 2022, invadiendo el espacio visual de la Web con un diluvio de imágenes arquitectónicas cuyo valor es mucho más que discutible, me llevaría a un camino moralizador que preferiría evitar. La idea de recurrir a los memes surgió de un libro que leí durante las vacaciones de invierno, *Interregno*, de Mattia Salvia (Nero Editions, 2022), que explica precisamente cómo los memes son capaces de expresar las condiciones contradictorias y fragmentadas de la cultura contemporánea. Usar memes para elaborar mis críticas no solo fue una forma de experimentar con la herramienta, sino también de proporcionar crítica de arquitectura con cierta ligereza e ironía. Mientras los hacía, especialmente algunos de ellos, me divertí mucho :D.

FGG. La arquitectura contemporánea es quizás una de las prácticas más transdisciplinarias y, por lo que he podido ver en lo que tiene que ver con la divulgación del trabajo propio, a veces se desliza hacia diseño gráfico e industrial, creación audiovisual, etc. Siendo un arte que es poroso a otras formas de arte, ¿no está la arquitectura demasiado influida por la noción de autoría romántica? ¿Crees que sería posible una arquitectura como los memes, en la que no importe demasiado quién ha dicho qué?

DTF. Esta es una de las cosas que más me interesan en este momento. Considero que las nociones tradicionales de autoría son uno de los problemas de la arquitectura contemporánea, en el sentido de que mientras otros

campos creativos como la literatura, la música y las artes visuales ya han absorbido la idea de que, en el mundo de las redes sociales, la autoría es algo maleable y en constante cambio, los arquitectos siguen estando muy apegados a la idea romántica del autor como genio, tal como escribes. Esto para mí es irritante, por tres razones. La primera, es que esta forma de narrar la producción arquitectónica deriva claramente de un intercambio de mercado. Tanto los arquitectos como los clientes, de hecho, tienen interés en apoyar la idea del *Autor* con a mayúscula: los primeros, para obtener nuevas obras; y los segundos, para dar valor a sus edificios. La segunda razón es que, entre todas las prácticas creativas, la arquitectura —junto con el cine— es probablemente aquella en la que la autoría es más compartida por definición, dado el gran número de personas que intervienen en el desarrollo y construcción de cada proyecto. La tercera y última razón es que el paso de la autoría al *copyright* es muy corto, y, sinceramente, me asusta que reforzar las leyes de propiedad intelectual en el ámbito de la arquitectura —leyes que ya existen y son más o menos estrictas dependiendo del país que consideremos— podría matar definitivamente la creatividad arquitectónica. Porque la arquitectura siempre se hace a partir de otra arquitectura. En este sentido, los memes son una herramienta fantástica porque, por definición, se construyen a partir de imágenes hechas por otros que todos pueden usar gratis, esto es, meta-imágenes, por así decirlo, que tienen un significado propio capaz de adaptarse y cambiar dependiendo del contexto en el que estas imágenes circulan, y en el texto que se les superpone. Los autores de los memes no son importantes: están ahí y están disponibles para que los use cualquier persona con las herramientas adecuadas. Desde el punto de vista de la autoría, los memes son liberadores y me encantaría ver un movimiento tan liberador también dentro de la cultura arquitectónica.

FGG. Aunque los memes no son completamente *código abierto*, la manera en que la *cultura de la plantilla/tutorial* está realmente instalada es la forma en que se construyen los memes. Hay muchas plataformas en línea en las que puedes copiar y pegar, o imitar/replicar memes. Volviendo a la analogía de los memes frente a la arquitectura: ¿conoces ya formas prácticas de experiencias en las que esta idea de *plantilla* funciona dentro del mundo de la arquitectura? ¿Te imaginas un futuro en el que todos los arquitectos liberen por estándar sus archivos de AutoCAD? :-)

DTF. Me encantaría ver arquitectos cada vez menos obsesionados con la propiedad intelectual y más abiertos a copiar y ser copiados. De hecho, hay muchos ejemplos en los que el potencial arquitectónico de código abierto fue explorado. Solo por nombrar tres: en 1964, Domus publicó los dibujos de una casa de vacaciones de Gio Ponti, invitando a los lectores a utilizarlos para realizar ellos mismos el proyecto. La primera y única versión construida del proyecto se completó en 1968: el caparazón externo fue erigido por el coleccionista de arte Giobatta Meneguzzo, mientras que el diseño de los interiores estuvo a cargo de la arquitecta Nanda Vigo. Ponti nunca estuvo involucrado en ninguna etapa de la construcción. En 2011, Practice 00, con sede en Londres, lanzó WikiHouse: un proyecto de código abierto para diseñar y construir casas, basado en una biblioteca online de archivos con licencia Creative Commons que se pueden descargar, personalizar en SketchUp y luego usar para crear piezas de construcción de madera contrachapada, utilizando un plotter CNC. En 2016, el estudio chileno Elemental publicó en línea los dibujos de AutoCAD de dos de sus esquemas de vivienda social, para que las comunidades locales pudieran usarlos para construir sus propias casas. Fue una idea interesante, aunque no tomó en consideración (o tal vez sí) que las personas que viven en las favelas no necesariamente tienen una computadora con AutoCAD. En una nota más personal, el otoño pasado, junto con Daniel Tudor Munteanu, comisarié la cuarta edición de la Bienal de Arquitectura de Timisoara, que se basó en la idea de replicar proyectos exitosos realizados en todo el mundo en las últimas décadas, para instalarlos en el espacio público de la ciudad y observar cómo los ciudadanos interactuarían con ellos. Cuando pudimos encontrar a los autores de los proyectos que queríamos exhibir, acordamos con ellos los protocolos de réplica. Cuando no podíamos ponernos en contacto con ellos, simplemente procedíamos sin su autorización. Curiosamente, muchos diseños que tienen un conjunto de significados muy específico en su propuesta original, adquirieron un nuevo conjunto de significados una vez instalados en las calles de Timisoara. Haciéndose eco de La Fuente de Duchamp, este experimento mostró claramente que los proyectos arquitectónicos se transforman por el simple hecho de ser descontextualizados y recontextualizados. Pero entonces, si una forma, una vez colocada en otro contexto, se convierte en otra cosa, ¿por qué no copiar, pegar, modificar y ensamblar todo lo que esté disponible dentro de la cultura arquitectónica?

FGG. Si un meme fuera una construcción urbana, ¿cuál es la *arquitectura de un meme* después de tu experiencia?

DTF. De alguna manera, la Maison Dom-Ino de Le Corbusier ha actuado como un *hyper-meme* para toda la producción arquitectónica posterior a su concepción. Una estructura de hormigón formada por pilares y vigas que está lista para ser adaptada, modificada y enriquecida con todo tipo de materiales: el esqueleto de la arquitectura moderna. Otro proyecto que funciona de manera similar a los memes es la Eco-casa de Frei Otto: un esqueleto tipo Maison Dom-Ino

presentado a los clientes sin nada más que su estructura de hormigón, que los futuros habitantes debían completar por sí mismos, según su propio gusto. Logísticamente fue un desastre, pero sigue siendo un ejemplo muy interesante de cómo un edificio puede tener múltiples autores. Un tercer ejemplo que me encanta son las réplicas arquitectónicas: desde la versión china de la iglesia de Ronchamp (que fue demolida después de que la Fundación Le Corbusier demandara a los propietarios), hasta la versión negra australiana de la Ville Savoye, o la versión pirata del proyecto Wangjing Soho de Zaha Hadid Architects, que se completó antes que el original. Hay muchos casos en los que las arquitecturas existen no como objetos individuales sino como sistemas de originales y copias repartidas por todo el mundo, al igual que los memes.

FGG. Estaba pensando que le damos a la arquitectura esta identidad solemne porque: «ey, ¡los arquitectos construyen las casas en las que vivimos!». Entonces, en cierto modo, los arquitectos se ven obligados a ser serios, porque al igual que los médicos, nuestras vidas están en sus manos. ¿Cuánto crees que afecta la falta de humor en la escena de la arquitectura? ¿Te encontraste con alguien que se sintió ofendido por usar algunos de los memes porque «no son lo suficientemente serios», o en 2023 ya no estamos en ese escenario en el que los arquitectos tienen prohibido sonreír y deben vestirse siempre de negro? :-)

DTF. Durante un tiempo he tenido la impresión de que existen dos tipos diferentes de arquitectos. Los que se toman a sí mismos demasiado en serio y los que no. De los dos tipos de persona, la construcción social de la primera es bien conocida y fácil de entender. Tal como escribes, construyen las casas en las que vivimos, dan forma a las ciudades en las que nos movemos, tienen una comprensión superior del espacio, la forma y la materia, proyectan sociedades hacia el futuro mediante esculturas habitables que perduran en la eternidad. Como puedes imaginar, este es un trabajo muy serio, por lo tanto, ¡se les exige que sean personas serias! Aun así, en mi experiencia, este tipo de actitud, que uno esperaría encontrar en autores visionarios y progresistas, es más propia de arquitectos conservadores: como si el peso de la tradición y los cánones afectara tanto a su estado de ánimo como a su trabajo. Por otro lado, hay arquitectos que parecen abordar la disciplina de una manera diferente. Sin ser menos serios en lo que hacen, son capaces de canalizar en su práctica la energía creativa que les ofrece una aproximación irónica, ligera y abierta a la disciplina, lo que les proporciona la crucial capacidad de escudriñar las grietas de cultura arquitectónica, donde se pueden introducir ideas críticas y enfoques experimentales. Pienso, por ejemplo, en Elastico, Matilde Cassani, Animali Domestici, Fosbury, Boano Prismontas, (ab)Normal... todos los autores italianos que están empujando los límites de la arquitectura y para quienes, por lo que sé, divertirse es un ingrediente esencial de una sana práctica profesional. No hace falta decir que este es el tipo de arquitectos con los que prefiero trabajar.

FGG. Venimos defendiendo la idea de los memes para encapsular/resumir un debate complejo. Pero también es bastante obvio que no pueden competir con otras formas de conocimiento en las que los protocolos para ser rigurosos son supuestamente altos. ¿Cómo crees que se pueden complementar los memes con la investigación académica tradicional? ¿Ves una forma en particular?

DTF. Al igual que otros formatos de comunicación basados en las redes sociales, el meme es una de las muchas herramientas disponibles hoy en día para la construcción de la cultura arquitectónica contemporánea, y como tal debe utilizarse. Es cierto que los memes no pueden albergar narrativas complejas, como los libros son muy capaces de hacer, pero esto no significa que no puedan ofrecer un contenido crítico, del que a menudo carecen los libros. Además, los memes son capaces de llegar instantáneamente a una enorme audiencia, mientras que los libros y revistas de arquitectura son leídos por unos pocos cientos (en el caso de los primeros) o miles (en el caso de los segundos) de personas. Finalmente, los memes pueden ser producidos por cualquier persona y con medios limitados, mientras que los medios tradicionales dependen de inversiones e infraestructura tecnológica. Los memes, libros, revistas, blogs, etc. no deben verse como medios alternativos, sino más bien como medios complementarios. Se supone que su relación es ecológica, en el sentido de que, cada vez que se introduce un nuevo medio en un medio cultural, los otros deben evolucionar para encontrar una nueva configuración que sea única para su potencial de comunicación y que permita que el medio compita con los demás para su supervivencia. Hoy, por ejemplo, las revistas deberían dejar de publicar las descripciones de los proyectos de los propios arquitectos, porque ArchDaily ya lo hace. ¿Quién quiere comprar una revista, si su contenido ya se puede encontrar online y gratis? La diferenciación mediática, en este sentido, es una parte crucial de cualquier construcción cultural, y los memes son parte activa de este proceso. Podemos pensar en los memes como las embarcaciones más pequeñas y rápidas de una flota naval. Las flotas están formadas por buques de muy diferentes tamaños que realizan diferentes tareas, como portaaviones, destructores, submarinos y buques hospitales. El éxito de una flota depende de la forma en que interactúan y se apoyan las distintas embarcaciones, aprovechando sus diferentes fortalezas y capacidades. Del mismo modo, dentro del mundo de la arquitectura, los memes deberían realizar ciertas tareas, mientras que los blogs, revistas, libros, etc. deberían realizar otras.

FGG. Última pregunta: después de este experimento, ¿seguirás haciendo memes? ¿Por qué?

DTF. Siempre que tenga algo que decir que se ajuste al formato del meme, sin duda lo haré. Mientras tanto, seguiré explorando todos los formatos y herramientas de comunicación de los que creo que puedo aprender :-)