

COMUNICAR LA ARQUITECTURA

DEL ORIGEN DE LA MODERNIDAD A LA ERA DIGITAL

eug

COMUNICAR LA ARQUITECTURA

DEL ORIGEN DE LA MODERNIDAD A LA ERA DIGITAL

TOMO I

eug

COMUNICAR LA ARQUITECTURA

del origen de la modernidad
a la era digital

TOMO I

JUAN CALATRAVA
DAVID ARREDONDO GARRIDO
MARTA RODRÍGUEZ ITURRIAGA
(EDS.)

COMUNICAR LA ARQUITECTURA
del origen de la modernidad a la era digital

Granada, 2024

© Los autores

© Universidad de Granada

ISBN(e) 978-84-338-7371-2

Edita:

Editorial Universidad de Granada

Campus Universitario de Cartuja

Colegio Máximo, s. n., 18071, Granada

Tel.: 958 243930-246220

Web: editorial.ugr.es

Maquetación: Noelia Iglesias Morales

Diseño de cubierta: Francisco Antonio García Pérez (imagen de fondo: detalle de *Blue on almost white*, Nikodem Szpunar, 2022)

Imprime: Printhauss

Printed in Spain

Impreso en España

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

IV Congreso Internacional Cultura y Ciudad

Comunicar la arquitectura: del origen de la modernidad a la era digital

Granada 24-26 enero 2024

Comisión Organizadora

David Arredondo Garrido

Juan Manuel Barrios Rozúa

Juan Calatrava Escobar

Ana del Cid Mendoza

Francisco Antonio García Pérez

Agustín Gor Gómez

Bernardino Líndez Vílchez

Juan Carlos Reina Fernández

Marta Rodríguez Iturriaga

Manuel "Saga" Sánchez García

María Zurita Elizalde

Comité Científico

- Juan Calatrava, Universidad de Granada (Presidente)
Paula V. Álvarez, Vibok Works
- Atxu Amann, Universidad Politécnica de Madrid. MACA
Ethel Baraona Pohl, Dpr Barcelona
- Manuel Blanco, Universidad Politécnica de Madrid
Mario Carpo, The Bartlett School of Architecture
- Miguel Ángel Chaves, Universidad Complutense de Madrid
Pilar Chías Navarro, Universidad de Alcalá
- Teresa Couceiro, Fundación Alejandro de la Sota
Francesco Dal Co, Università IUAV di Venezia
Annalisa Dameri, Politecnico di Torino
Arnaud Dercelles, Fondation Le Corbusier
Ricardo Devesa, Actar Publishers
- Carmen Díez Medina, Universidad de Zaragoza
- Ana Esteban Maluenda, Universidad Politécnica de Madrid
Luis Fernández-Galiano, *Arquitectura Viva*
- Davide Tommaso Ferrando, Libera Università di Bolzano
- Martina Frank, Università Ca' Foscari Venezia. *Rivista MDCCC1800*
- Carolina García Estévez, Universitat Politècnica de Catalunya
Ramón Gutiérrez, CEDODAL
Ángeles Layuno, Universidad de Alcalá
- Marta Llorente, Universitat Politècnica de Catalunya
Mar Loren, Universidad de Sevilla
- Samantha L. Martin, University College Dublin. *Architectural Histories*
Paolo Mellano, Politecnico di Torino
- Marina Otero Verzier, Design Academy Eindhoven
Víctor Pérez Escolano, Universidad de Sevilla
- Antonio Pizza, Universitat Politècnica de Catalunya
José Manuel Pozo, Universidad de Navarra
- Eduardo Prieto, Universidad Politécnica de Madrid
Moisés Puente, Puente Editores
- José Rosas Vera, Pontificia Universidad Católica de Chile
Camilio Salazar, Universidad de Los Andes. *Revista Dearq*
- Marta Sequeira, ISCTE-IUL, DINÂMIA'CET-IUL, Universidade Autónoma de Lisboa
- Jorge Torres Cueco, Universitat Politècnica de València
- Thaïsa Way, Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, Washington DC
Jorge Yeregui, Universidad de Málaga. MICA

INTRODUCCIÓN	XXIII
Juan Calatrava, David Arredondo Garrido, Marta Rodríguez Iturriaga	

TOMO I

FOTOGRAFÍA, CINE, PUBLICIDAD: LA COMUNICACIÓN VISUAL

DOS PELÍCULAS SOBRE LA COMIDA Y LA CIUDAD	29
Juliana Arboleda Kogson	
EL PAISAJE DE LA ESPAÑA MODERNA DEL <i>BOOM</i> DESARROLLISTA A TRAVÉS DE LAS TARJETAS POSTALES	37
Cristina Arribas Sánchez	
CLOTHING, WOMEN, BUILDINGS. THE ARCHITECTURAL IMAGES IN FASHION MAGAZINES.	49
Chiara Baglione	
LA PLAZA (BAQUEDANO) EN LA CIUDAD (DE SANTIAGO DE CHILE) EN DIEZ FOTOGRAFÍAS: DISCURRIR DE UN IMAGINARIO URBANO A TRAVÉS DE SU REGISTRO VISUAL	61
Pedro Bannen Lanata, José Rosas Vera	
ARQUITECTURA POPULAR Y PAISAJES SIMBÓLICOS: LA HUELLA DE FEDERICO GARCÍA LORCA EN EL CINE ESPAÑOL	75
Paloma Baquero Masats, Juan Antonio Serrano García	
ESPACIO URBANO Y ARQUITECTURA EN LA REPRESENTACIÓN CINEMATOGRAFICA DE LA MARGINALIDAD COMO TEXTO MODELIZADOR DE LA CULTURA. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA SEMIÓTICA DE LA CULTURA	87
Diana Elena Barcelata Eguiarte, Andrea Marcovich Padlog	

FILMS AS MANIFESTO. GIANCARLO DE CARLO AT THE X TRIENNALE OF MILAN	101
Gemma Belli	
LAS CELOSÍAS DE LA ALHAMBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN	113
Bárbara Bravo-Ávila	
TRANSITAR SOBRE EL TEJADO: HACIA NUEVOS IMAGINARIOS URBANOS A TRAVÉS DEL CINE. EL MEDITERRÁNEO Y BARCELONA	125
Marina Campomar Goroskieta, María Pía Fontan	
ORIGEN Y DIAGNÓSTICO DEL <i>COLLAGE</i> POSTDIGITAL COMO EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA DIFERENCIA A INICIO DE LOS AÑOS 2000	137
Alejandro R. Carrasco Hidalgo	
FOTOGRAFÍA, ARQUITECTURA Y PATRIMONIO: CONSTANTIN UHDE Y LOS <i>MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE ESPAÑA (1888-1892)</i>	151
Miguel Ángel Chaves Martín	
ESCRITORES Y DIBUJANTES VIAJEROS EN LOS REALES SITIOS. EL ESCORIAL EN LAS REVISTAS ILUSTRADAS ESPAÑOLAS Y FRANCESAS DEL SIGLO XIX	163
Pilar Chías Navarro, Tomás Abad Balboa, Lucas Fernández-Trapa	
BUILDING THE IMAGE OF MODERNITY: THE INTERACTION BETWEEN URBAN ARCHITECTURE AND MONTAGE IN EARLY FILM THEORY AND PRACTICE	175
Bernardita M. Cubillos	
UTOPIA IN ARCHITECTURE AND LITERATURE: WRITING IDEAL WORLDS	191
Jana Čulek	
LA FORMA DE LA LUZ. PROYECTOS, IMÁGENES, RECUERDOS (S. XX-XXI)	205
Maria Grazia D'Amelio, Antonella Falzetti, Helena Pérez Gallardo	
LA MIRADA SOBRE LA VIVIENDA COLECTIVA CONTEMPORÁNEA EN EL CINE: DE LA DISTOPÍA A LA REALIDAD SOCIAL	217
Rafael de Lacour, Ángel Ortega Carrasco	
ESPACIO Y TIEMPO EN LA ADAPTACIÓN CINEMATOGRAFICA DE UNA OBRA LITERARIA. <i>SOLARIS, BLADE RUNNER Y 2001: A SPACE ODYSSEY</i>	229
Juan Deltell Pastor	
LA MURALLA ROJA. ENTRE EL ESPACIO REAL Y EL VIRTUAL	243
Daniel Díez Martínez	
CRÓNICAS DE UN ARCHIVO LATENTE. LOLA ÁLVAREZ BRAVO: FOTÓGRAFA, TAMBIÉN, DE ARQUITECTURA	257
Alicia Fernández Barranco	
ARCHITECTURE AND PHOTOGRAPHY IN THE MODERN ERA. THE ITALIAN SETTING BETWEEN THE TWO WARS (1920-1945)	269
Adele Fiadino	
GEORGIA O'KEEFFE Y BERENICE ABBOTT: MIRADAS CRUZADAS DE NUEVA YORK	281
José Antonio Flores Soto, Laura Sánchez Carrasco	

REALIDADES Y FICCIONES DEL SUEÑO AMERICANO: LA CASA PUBLICITADA EN EL SUBURBIO ESTADOUNIDENSE DE POSGUERRA	293
Estibaliz García Taboada, Javier Fernández Posadas	
CARTOGRAFÍAS CINEMATográfICAS: LOS DESCAMPADOS DEL CINE QUINQUI	309
Ubaldo García Torrente	
DOCUMENTOS DE ARQUITECTURA: PASIÓN POR DOCUMENTAR	321
José Ramón González González	
COMUNICAR LA ARQUITECTURA MEDIANTE LA FOTOGRAFÍA: TRES MIRADAS SOBRE LA CASA URIACH	335
Arianna Iampieri	
GRAND HOTEL ARCHITECTURE AS DEPICTED, PHOTOGRAPHED, AND FILMED IN THE CASE OF THE CIGA: COMPAGNIA ITALIANA DEI GRANDI ALBERGHI	349
Ewa Kawamura	
THE IMAGINED AND THE LIVED: A COMPARATIVE STUDY OF KOWLOON WALLED CITY IN CYBERPUNK SCIENCE FICTIONS AND HONG KONG URBAN CINEMA	361
Zhuozhang Li	
PHOTOGRAPHED ARCHITECTURE: THE CASE OF THE VILLAGGIO MATTEOTTI IN TERNI BY GIANCARLO DE CARLO (1969-1975)	371
Andrea Maglio	
LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO URBANO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PLAZA MAYOR DE SALAMANCA, PIAZZA SORDELLO EN MANTUA Y MOUNTJOY SQUARE EN DUBLÍN	383
María Gilda Martino	
STEEPED IN INFLUENCE: THE IMPACT OF TEA ADVERTISEMENTS ON BLACK URBAN DOMESTICITY IN THE SOUTH AFRICAN PRESS.	393
Nokubekezela Mchunu	
EXPLORING LANDSCAPES THROUGH VISUAL NARRATIVES: BETWEEN CARTOGRAPHY AND FIGURATIVENESS	407
Giulio Minuto	
LA ARQUITECTURA COMO PASARELA DE MODA	421
Marta Muñoz	
IMÁGENES QUE COMUNICAN Y SONRIÉN. EL HUMOR GRÁFICO EN LA ARQUITECTURA, DE LA CARICATURA AL MEME	431
Idoia Otegui Vicens	
EL LUGAR COMO GENERADOR DE LA IMAGEN: EL <i>STREET ART</i> COMO PATRIMONIO DE LA CIUDAD	443
Larissa Patron Chaves, Bernardino Líndez Vílchez	
LO SINIESTRO EN EL ESPACIO DOMÉSTICO. ENCUADRES Y RELACIONES VISUALES EN LA CREACIÓN DE NARRATIVAS DE SUSPENSE	455
Aina Roca Mora, Maria Pia Fontana, Juan Deltell Pastor	
GAUDÍ BAJO EL ENCUADRE: LINTERNA MÁGICA, <i>FOTOSCOPI</i>, CINE DOCUMENTAL	469
Carmen Rodríguez Pedret	

ROBERTO PANE Y EL PAPEL DE LA FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN CRÍTICA E HISTORIOGRÁFICA	483
Raffaella Russo Spena	
EL MENSAJE DE LOS PREMIOS PRITZKER: DISCURSO OFICIAL Y REACCIONES CRÍTICAS	493
Laura Sánchez Carrasco, José Antonio Flores Soto	
ENTRE PLANOS. LA ESCALERA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO ARQUITECTÓNICO A TRAVÉS DEL CINE	507
Juan Antonio Serrano García, Paloma Baquero Masats	
DIAPHANOUS WHITE. THE INDUSTRIAL GARDEN CITY OF ROSIGNANO SOLVAY THROUGH THE COLORS AND PHOTOGRAPHS BY MASSIMO VITALI	521
Chiara Simoncini, Giulia Gabriella Sagarriga Visconti	
CHILE EN <i>HOGAR Y ARQUITECTURA</i>, 1970. SERIES FOTOGRÁFICAS DE PATRICIO GUZMÁN CAMPOS SOBRE LA OBRA DE SUÁREZ, BERMEJO Y BORCHERS	533
Andrés Téllez Tavera	
ITALIAN SKYSCAPERS IN THE CINEMA DURING THE PERIOD OF ECONOMIC BOOM	547
Annarita Teodosio	
THE SPLENDOR (AND THE <i>SHINING</i>) OF SPACE: COMMUNICATION AND ARCHITECTURE AS STORYLINE CATALYSTS IN KUBRICK'S WORK	559
Manuel Viñas Limonchi, Antonio Estepa Rubio	
CONSERVAR, ORDENAR, DIFUNDIR: ARCHIVOS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	
OPEN-AIR MUSEUMS IN BORNEO AND THE DIALECTIC OF VERNACULAR FORM	575
Azmah Arzmi	
PRESERVING/SHARING/COMMUNICATING 20TH-CENTURY ARCHITECTURAL CULTURE: THE CASE OF THE IACP-NAPLES ARCHIVES.	587
Paola Ascione, Carolina De Falco	
COMMUNICATING MUSEUM ARCHITECTURE: THE ROLE OF EUROPEANA COLLECTIONS IN THE CONSTRUCTION OF ARCHITECTURAL MEMORY	599
Helena Barranha, Isabel Guedes	
TRAS LOS REGISTROS DEL CONCURSO DEL PLATEAU BEAUBOURG	609
M. Fernanda Barrera Rubio Hernández	
CATEGORIZACIÓN DEL <i>MELLAH</i> EN MARRUECOS	621
Julio Calvo Serrano, Carlos Malagón Luesma, Adelaida Martín Martín	
SOBREEXPOSICIÓN. EL MITO DE LA ARQUITECTURA CHILENA CONTEMPORÁNEA Y SUS ESTRATEGIAS DE CIRCULACIÓN	633
Felipe Corvalán Tapia	

ARCHITECTURE FILM FESTIVALS: AUDIOVISUAL NARRATIVES, PROTAGONISM AND ACTIVISM IN CONTEMPORARY URBAN SPACE	645
Liz da Costa Sandoval, Tania Siqueira Montoro	
TURÍN 1926: LA MOSTRA INTERNAZIONALE DI EDILIZIA, LA NARRACIÓN DEL CAMBIO	657
Annalisa Dameri	
ECOLOGÍAS PRODUCTIVAS: HIBRIDACIONES ENTRE LO RURAL Y LO URBANO A TRAVÉS DE TRES EXPOSICIONES RECIENTES	669
Eduardo de Nó Santos	
UNA RECOPIACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL GRUPO NORTE DEL GATEPAC (1930-1936)	681
Lauren Etxepare Igiñiz, Leire Azcona Uribe, Eneko Jokin Uranga Santamaria	
PRODUCTIVE ARCHIVES AND ARCHITECTURAL MEMORY	691
Michael Andrés Forero Parra	
“ABOUT THE STYLE AND NOTHING BUT THE STYLE”: EL ESTILO INTERNACIONAL Y LA MODERN ARCHITECTURE: INTERNATIONAL EXHIBITION DE 1932	701
Daniel Gómez Magide	
BRASIL CONSTRUYE. LA ARQUITECTURA MODERNA COMO ICONO IDENTITARIO DE BRASIL, 1943-1957	715
Ramón Gutiérrez, Ana Esteban Maluenda	
URBAN CONCERNS IN CURATORIAL ASSEMBLAGES: AN INQUIRY INTO DESINGEL'S ARCHITECTURE PROGRAMME AROUND THE 1990S	731
Alice Haddad	
LA PRODUCCIÓN PLANIMÉTRICA DE LEOPOLDO TORRES BALBÁS COMO ARQUITECTO CONSERVADOR DE LA ALHAMBRA. RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN TRAS EL CONOCIMIENTO DE SUS MATERIALES	747
Rafael Lorente Fernández, Ana M ^a López Montes, M ^a Rosario Blanc García	
LA MEMORIA VIRTUAL: DOCUMENTACIÓN Y HERRAMIENTAS DIGITALES DE TRATAMIENTO Y DIFUSIÓN	761
Jorge G. Molinero-Sánchez, Concepción Rodríguez-Moreno, María del Carmen Vílchez-Lara	
DEL ARCHIVO DIGITAL AL ARCHIVO FÍSICO. LA EXPERIENCIA DEL ARCHIVO DIGITAL DE ARQUITECTURA MODERNA DEL ECUADOR	773
Shayarina Monard-Arciniegas	
ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS CURATORIALES POR MANUEL BLANCO. MOSTRAR ARQUITECTURA PARA COMUNICAR	787
Héctor Navarro Martínez	
THE SERGIO MUSMECI ARCHIVE AS A KEY TO UNDERSTANDING HIS FORM FINDING	801
Matteo Ocone	
COMMUNICATING THE CONTEMPORARY CITY. PRACTICES AND EXPERIENCES IN A PARTICIPATORY PERSPECTIVE	811
Serena Orlandi	

“MUSEOS” DE ARQUITECTURA: UNA COLECCIÓN DE IDEAS	825
Nuria Ortigosa	
LA APLICACIÓN NAM (NAVEGANDO ARQUITECTURAS DE MUJER): RETOS Y OPORTUNIDADES DE UNA HERRAMIENTA BIDIRECCIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	835
José Parra-Martínez, Ana Gilsanz-Díaz, María-Elia Gutiérrez Mozo	
VENEZIA, 1976: LA BIENNALE ROSSA DEL PABELLÓN ESPAÑOL. UNA COMPROMETIDA EXPOSICIÓN INTERDISCIPLINAR, FINALMENTE “SIN” ARQUITECTURA	847
Antonio Pizza	
ENTENDIENDO LOS PAISAJES DE DESIGUALDAD URBANA. ENFOQUES, MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA UN ATLAS OPERATIVO ESTRATÉGICO PARA EL SUR DE MADRID	859
Alba Rodríguez Illanes, Miguel Y. Mayorga Cárdenas	
“ASÍ VIVE EL CAMPESINO ESPAÑOL”: RECONSTRUCCIÓN, HIGIENIZACIÓN Y PROPAGANDA EN LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE LA VIVIENDA RURAL (1939)	873
Marta Rodríguez Iturriaga	
LOS BARDI Y EL MUSEO DE ARTE DE SÃO PAULO: TRANSFUSIONES MUSEOGRÁFICAS ENTRE LO POPULAR Y LO ERUDITO, LA CALLE Y EL MUSEO.	889
Mara Sánchez Llorens	
EXPONER ARQUITECTURA. LA EXPERIENCIA DEL MUSEO MAXXI DE ROMA	901
Elena Tinacci	
URBAN STORYLINES OF CON-TEMPORARY MURALS IN MINOR ARCHITECTURES	913
Luca Zecchin	

TOMO II

REVISTAS, LIBROS, TEXTOS: LA COMUNICACIÓN ESCRITA

CRÍTICA Y DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL ARQUITECTO LEOPOLDO TORRES BALBÁS EN LA ALHAMBRA A TRAVÉS DE SUS PUBLICACIONES	927
Fernando Acale Sánchez	
EL MANIFIESTO DE LA ALHAMBRA YA ESTABA ESCRITO. LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA EN DEUTSCHE BAUZEITUNG (1915-1920)	939
Pablo Arza Garaloces, José Manuel Pozo Muncio	
BUILDERS AND DEVELOPERS IN 17TH-CENTURY LONDON	953
Gregorio Astengo	
LA REVISTA HERMES (1917-1922) Y LA NUEVA IMAGEN DE LO VASCO. DEL CASERÍO AL CHALÉ NEOVASCO	967
Ana Azpiri Albistegui	

FOR A REFOUNDATION OF MODERN ARCHITECTURE: <i>METRON</i> IN THE FIRST YEARS (1945-1948) . . .	979
Guia Baratelli	
LA REVISTA <i>ARQUITECTURA</i> Y EL DEBATE TEÓRICO EN UN PERIODO DE DESCONCIERTO (1918-1933): LA APORTACIÓN DE LEOPOLDO TORRES BALBÁS	997
Juan Manuel Barrios Rozúa	
LA GUÍA DE ARQUITECTURA MODERNA ANTES DE 1951: TRES PUBLICACIONES PIONERAS	1009
Ángel Camacho Pina	
RONDA, VISIONES DE UNA CIUDAD Y SU ARQUITECTURA POR CRONISTAS Y VIAJEROS (SIGLO XII AL XIX)	1023
Ciro de la Torre Fragoso	
<i>FABRICATIONS</i>. 35 AÑOS DE LA REVISTA DE LA SOCIEDAD DE HISTORIADORES DE LA ARQUITECTURA DE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA (1989-2024)	1035
Macarena de la Vega de León	
LA VIVIENDA SOCIAL ANDALUZA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX EN LAS REVISTAS DE <i>ARQUITECTURA</i>	1045
Rafael de Lacour, Alba Maldonado Gea, Ángel Ortega Carrasco	
RESACA MODERNA: LA TRANSCRIPCIÓN DEL “AFTER MODERN ARCHITECTURE DEBATE” PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CORPUS TEÓRICO ESPAÑOL	1057
Jorge Díez Estellés, Pablo Marqués Orero, Raúl Castellanos Gómez	
THE DIFFUSION OF ARCHITECTURAL CULTURE THROUGH TREATISES AND MANUALS ON THE ART OF BUILDING IN DENMARK BETWEEN THE 18TH AND 19TH CENTURIES	1069
Monica Esposito	
HISTORIAS GRÁFICAS: “EL ALOJAMIENTO MODERNO EN ESPAÑA” DE FOCHO	1083
Héctor García-Diego Villarías, Jorge Tárrago Mingo, María Villanueva Fernández	
VISIONES CRUZADAS: HACIA NUEVAS PERSPECTIVAS DISCIPLINARES EN LA COMUNICACIÓN DE <i>ARQUITECTURA</i> (1959-1973)	1095
Eva Gil Donoso	
LAS PRIMERAS MICROESCUELAS DE RAFAEL DE LA HOZ. ARTÍCULOS EN PRENSA 1958-1959	1109
Alejandro Gómez García	
<i>PIVOTAL CONSTRUCTIONS OF UNSEEN EVENTS: FIVE ARCHITECTURAL NARRATIVES FROM UNITED STATES HISTORY, 1871-2020</i>	1121
Irene Hwang	
<i>HOUSE BEAUTIFUL: INTRODUCING AMERICAN WOMEN TO THE WORLD</i>	1131
Kathleen James-Chakraborty	
A BERLIN CATALOGUE. A REPERTOIRE OF ARCHITECTURAL FIGURES FROM MICHAEL SCHMIDT’S PHOTOBOKS	1141
Marco Lecis	
EL SOPORTE PAPEL Y LO DIGITAL. DESVELANDO LA VIDA Y OBRA ARQUITECTÓNICA DE MILAGROS REY HOMBRE	1153
Cándido López González, María Carreiro Otero	

LAS PIRÁMIDES DESPUÉS DE LE CORBUSIER. <i>THE NEW ARCHITECTURE IN MEXICO</i> DE ESTHER BORN, 1937	1165
Cristina López Uribe	
THE ROLE OF ILLUSTRATIVE PHOTOGRAPHY IN THE EARLY MODERN HISTORIOGRAPHY	1183
Fabio Mangone	
SINERGIAS Y DIVERGENCIAS: LA REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA BARCELONESA EN <i>ILUSTRACIÓ CATALANA Y ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓ</i> (1897-1908)	1191
Pilar Morán-García	
THE HERALD OF A NEW WORLD. ALDO ROSSI AND <i>THE ADVENTURES OF PINOCCHIO</i>: AN ARCHITECTURAL THEORY	1205
Vincenzo Moschetti	
DEL <i>LIKE</i> AL <i>BYTE</i> PARA LLEGAR A LO "ECO": LAS REDES SOCIALES COMO <i>INFLUENCERS</i> DE OTRA ARQUITECTURA EN LA ERA DIGITAL	1219
Francisco Felipe Muñoz Carabias	
REVISTAS COLEGIALES DEL COAM (ESPAÑA) Y EL COARQ (CHILE). DE BOLETINES GREMIALES A ENTORNOS DE PUBLICACIONES	1229
Gonzalo Muñoz Vera, Paz Núñez-Martí, Roberto Goycoolea Prado	
A THICK MAGAZINE: MANUEL GRAÇA DIAS' <i>JORNAL ARQUITECTOS</i> AND THE CONSTRUCTION OF THE CULTURALIST ARCHITECT	1243
Vitor Manuel Oliveira Alves	
ANÁLISIS COMUNICATIVO DEL LIBRO <i>PLUS</i> DE FRÉDÉRIC DRUOT, ANNE LACATON & JEAN-PHILIPPE VASSAL	1257
Ángel Ortega Carrasco, Rafael de Lacour	
LA EXTRAÑA PARADOJA: LAS REVISTAS GARANTES DE LA VERDAD	1271
José Manuel Pozo Muncio	
CUANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD PASA POR LAS PÁGINAS DE UN PERIÓDICO: <i>LA CIUDAD LINEAL. REVISTA DE URBANIZACIÓN, INGENIERÍA, HIGIENE Y AGRICULTURA</i>	1285
Alice Pozzati	
LA DIVULGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA HABITACIONAL FUNCIONALISTA A TRAVÉS DE <i>ESPACIOS. REVISTA INTEGRAL DE ARQUITECTURA Y ARTES PLÁSTICAS EN MÉXICO, 1948-1957</i>	1301
Claudia Rodríguez Espinosa, Erika Elizabeth Pérez Múzquiz	
DISCURSOS PATRIMONIALES EN LA REVISTA <i>ARQUITECTURA</i> Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELATO HISTÓRICO NACIONAL	1313
Elina Rodríguez Massobrio	
THE MAKING OF ARCHITECTURAL IMAGERY IN THE AGE OF UNCERTAINTY AND DISEMBEDDING	1329
Ugo Rossi	
ARCHITECTS AND THE LAY PUBLIC IN AN AGE OF DISILLUSIONMENT: SOME NOTES ON ACTIVISM, SATIRE AND SELF-CRITICISM IN BRITISH ARCHITECTURAL PUBLISHING	1341
Michela Rosso	

ESCAPARATE PÚBLICO DE UNA NUEVA ARQUITECTURA. LA COMUNICACIÓN DE LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES	1357
Alberto Ruiz Colmenar, Beatriz S. González-Jiménez	
GEOMETRÍA, UNA REVISTA PARA COMUNICAR EL URBANISMO DE LOS ARQUITECTOS	1369
Victoriano Sainz Gutiérrez	
ESTADOS UNIDOS EN LOS BOLETINES DE ARQUITECTURA ESPAÑOLES. 1945-1960	1381
María del Pilar Salazar Lozano	
ARQUITECTURA Y ANSIEDAD EN LA OBRA DE ISAAC ASIMOV	1393
Mario Sánchez Samos	
MIES Y EL PERIÓDICO <i>TRANSFER</i>	1407
Rafael Sánchez Sánchez	
FROM DOMESTIC INTERIORS TO NATIONAL PLATFORMS. MODERN ARCHITECTURE AND INDIAN WOMANHOOD IN THE <i>INDIAN LADIES' MAGAZINE</i>	1417
Pooja Sastry	
COMMUNICATING THE WELFARE ARCHITECTURE FOR WOMAN AND CHILD IN FASCIST ITALY	1427
Massimiliano Savorra	
MOBILIARIO Y DISEÑO INTERIOR EN EL MÉXICO MODERNO EN TIEMPO REAL: LAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX	1441
Silvia Segarra Lagunes	
<i>SUN AND SHADOW</i> Y LA TRANSICIÓN DEL PROGRAMA DOMÉSTICO A LA OBRA MONUMENTAL DE MARCEL BREUER	1453
Erica Sogbe	
EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL <i>PLAYGROUND</i> COMO CONSTRUCCIÓN DE LOS IMAGINARIOS MODERNOS DE ESPACIOS DE JUEGO URBANOS	1463
Nicolás Stutzin Donoso	
<i>LES PROMENADES ET LE PAYSAN DE PARIS</i>. EL PARQUE DE BUTTES-CHAUMONT ENTRE LA LÍRICA Y LA TÉCNICA	1471
Diego Toribio Álvarez	
EL PROYECTO URBANO EN LAS PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA EN CHILE: UNA SECUENCIA ANALÍTICA (1930-1980)	1483
Horacio Enrique Torrent	
LE CORBUSIER, 1933. UN LIBRO Y UNA <i>CRUZADA</i> CONTRA LA ACADEMIA	1495
Jorge Torres Cueco	
OTRA <i>ARQUITECTURAS BIS</i>: LA APORTACIÓN CRÍTICA DE MADRID	1511
Alejandro Valdivieso	
LA ARQUITECTURA DEL CONOCIMIENTO	1523
Ruth Varela	
LA CASA EN EL MAR Y EL JARDÍN: LA COLABORACIÓN DE LINA BO EN EL DEBATE PROPUESTO EN LA REVISTA <i>DOMUS</i> DE 1940	1535
Carla Zollinger, Eva Álvarez, Carlos Gómez	

LA ARQUITECTURA EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

LA DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA EN LA ERA DE LA POST-FOTOGRAFÍA: EXCESO Y ACCESO	1547
Luisa Alarcón González, Mar Hernández Alarcón	
UNA MIRADA DESDE EL METAVERSO A LA CIUDAD	1557
Mónica Alcindor, Alejandro López	
MANIERISMO ON STEROIDS: REFLEXIONES EN TORNO A LOS PROCESOS CREATIVOS EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL	1565
Serafina Amoroso	
APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ARQUITECTURA. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OBRA EN LA ERA DIGITAL	1577
Guido Cimadomo, Vishal Shahdarpuri Aswani, Jorge Yeregui Tejedor	
FROM PHYSICAL TO DIGITAL: THE IMPACT OF TWENTY YEARS OF WEB 2.0 ON ARCHITECTURE	1587
Giuseppe Gallo	
NIKOLAUS PEVSNER EN LA BBC: LA COMUNICACIÓN ORAL DE LA HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA	1599
David García-Asenjo Llana, María Pura Moreno Moreno	
CREAFAB APP: HERRAMIENTA DIGITAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS DE REINDUSTRIALIZACIÓN CREATIVA EN CIUDADES HISTÓRICAS	1613
Francisco M. Hidalgo-Sánchez, Safiya Tabali, María F. Carrascal-Pérez	
REPRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DIGITAL DEL PATRIMONIO MONÁSTICO: EL PROYECTO DIGITAL SAMOS	1627
Estefanía López Salas	
ARQUITECTURA PARA REDES O ARQUITECTURA PARA LA VIDA	1639
Ángela Marruecos Pérez	
ENSEÑAR EL PROYECTO (Y TRANSFORMAR LA CIUDAD) EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL	1649
Paolo Mellano	
REVISTAS DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANAS: EXPERIENCIAS Y RESULTADOS DE ARLA	1661
Patricia Méndez	
LA MUTACIÓN DEL DIBUJO PLANO A LA REALIDAD AUMENTADA. UNA NUEVA FORMA DE COMUNICAR EL ESPACIO Y SU CONSTRUCCIÓN EN LA ARQUITECTURA	1673
Alejandro Muñoz Miranda	
¿INVESTIGACIÓN O ACTIVISMO? EL CASO DEL MAPA INTERACTIVO DIGITAL DE ARQUITECTURAS IDEADAS POR MUJERES EN ESPAÑA, 1965-2000	1683
Lucía C. Pérez Moreno, David Delgado Baudet, Laura Ruiz-Morote Tramblin	

Imágenes que comunican y sonrían. El humor gráfico en la arquitectura, de la caricatura al meme

Images that Communicate and Smile. Graphic Humor in Architecture, from Caricature to Meme

IDOIA OTEGUI VICENS

Universidad de Alcalá, idoia.otegui@uah.es

Abstract

El humor es una potente arma de comunicación y un eficaz mecanismo para comprender, interpretar y criticar la realidad. Las imágenes y los dibujos también tienen un gran poder de comunicación y nos hacen pensar. Ambos, el humor gráfico, son una manifestación del contexto histórico, social y cultural. La arquitectura que forma parte de ese contexto ha utilizado el humor gráfico en una doble dirección; como fuente, víctima de las caricaturas en la prensa, o como herramienta de combate para transmitir ciertos mensajes con contenido humorístico. Los medios de difusión de estos mensajes han ido transformándose y las redes sociales han aumentado exponencialmente la cantidad y la rapidez en el acceso a la información. El meme es el humor gráfico actual, y del mismo modo que lo hacía la caricatura, sintetiza una idea crítica a través de un dibujo y unas pocas palabras usando el humor. Analizaremos las repercusiones del uso del meme en la arquitectura.

Humor is a powerful communication weapon and an effective mechanism for understanding, interpreting and criticizing reality. Images and drawings also have a great power of communication and make us think. Both, the graphic humor, are a manifestation of the historical, social and cultural context. The architecture that is part of that context has used graphic humor in a double direction; as a source, victim of caricatures in the press, or as a combat tool to transmit certain messages with humorous content. The means of diffusion of these messages have been transforming and social networks have exponentially increased the quantity and speed of access to information. The meme is the current graphic humor, and in the same way as the cartoon did, it synthesizes a critical idea through a drawing and a few words using humor. We will analyze the repercussions of the use of the meme in architecture.

Keywords

Humor gráfico, caricatura, arquitectura, crítica, meme
Graphic humor, caricature, architecture, criticism, meme

El humor es un eficaz mecanismo para comprender, reflejar e interpretar las formas de sentir y pensar socioculturales y también uno de los recursos más directos, pero a la vez sutiles e inteligentes para enjuiciar o comentar la realidad. Su finalidad no es únicamente provocar la risa, el humor hace reflexionar, es una forma de pensar, es otra manera de mirar el mundo, que tiene además un fuerte sentido comunicativo, pedagógico y creativo, por tanto, podemos afirmar que el humor es una cosa muy seria, “lo cómico es la visión del mundo más seria que existe”¹, o al menos mucho más seria, o menos frívola y tonta, de lo que aparentemente parece.

Las imágenes tienen un gran poder de comunicación, por méritos propios nos hacen pensar y también nos pueden hacer sonreír. El humor basado en la imagen normalmente ha sido asociado con la prensa, pero se ha ampliado a todos los ámbitos de nuestra sociedad gracias a otros medios de divulgación, sobre todo los digitales.

Con una viñeta humorística antigua podemos entender que pasaba en el momento en el que fue realizada, porque el humor es un manifiesto, una prueba tangible del entorno histórico, social y cultural que se vivía en el momento y el lugar en que fue manifestado. Si la arquitectura —como dijo Octavio Paz, “testigo insobornable de la historia porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él, el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones”—, forma parte de este contexto, parece lógico pensar que el humor extiende también sus vectores a la crítica de su pensamiento y a la práctica arquitectónica. Pero ¿Cómo puede la caricatura ayudarnos a comprender mejor, o al menos de otra forma, el entorno construido? A pesar de no ser objetivas y servirse de la exageración, permite al investigador desvelar una historia alternativa, pero muy real, de los problemas que se planteaban en la arquitectura en el momento en el que fue caricaturizada. Y más allá de la broma o la burla, los mensajes provienen de un análisis mucho más profundo de lo que puede parecer. Es decir, puro humor, esconden lo serio bajo la aparente broma de un simple dibujo.

El humor gráfico en la arquitectura. Fuente o instrumento

El humor es una potente arma de comunicación, la lógica del lenguaje está sujeta a reglas semánticas y sintácticas que producen representaciones verbales tradicionales, y lo que puede aplicarse a la creación humorística es precisamente el uso impropio de estas reglas. Surge así una nueva creación lingüística que junto con la capacidad analógica sirve para innovar y comunicar una nueva experiencia, cuyo mecanismo transformador puede aplicarse tanto en el proceso humorístico como en la creación proyectual arquitectónica.

La arquitectura utiliza el humor gráfico en una doble dirección, como fuente y como instrumento. Como fuente, cuando el trabajo de los arquitectos no es comprendido por el público, ha sido víctima de las bromas y las caricaturas en la prensa. Pero es aún más interesante, cuando el humor gráfico es utilizado por los arquitectos como herramienta de combate, tanto para la práctica arquitectónica, asimilando el modo de operar del humor gráfico, como para transmitir a través de la arquitectura ciertos mensajes con contenido humorístico.

¹ Peter Berger, *La risa redentora. La dimensión cómica de la experiencia humana* (Barcelona: Kairós, 1999), 25.

Figura 1. Saul Steinberg, *Chicago*, part III, 26 de enero de 1952.

Como fuente, la arquitectura forma parte del contexto socio cultural de una época, y por tanto es también objeto de ser sometida a la crítica o el comentario por medio del humor gráfico en los medios de comunicación, cuya eficacia es mucho más directa que utilizando otros procedimientos. De hecho, la caricatura permitió en su momento poder ver y sobre todo entender lo que pasaba en el momento sociopolítico para un público muy heterogéneo y con un alto grado de analfabetismo. Utilizar unas pocas líneas y algunas palabras para comentar la arquitectura que se está produciendo tiene dos consecuencias inmediatas; la primera es que el mensaje es más accesible y permite su inserción en revistas o periódicos de gran difusión, llegando a una audiencia mucho mayor que los pocos expertos que se leen unos a otros en la prensa especializada, algo cada vez más necesario si queremos seguir teniendo un papel transcendental en la sociedad; y en línea con lo anterior, en segundo lugar, esta amplia difusión permite una mayor relación de la arquitectura con la sociedad, pues las caricaturas se convierten en reflexiones gráficas de interés y actualidad sobre ella, abordando problemas más banales como los interiores de las viviendas o a qué objetos familiares se parecen los edificios, o más profundos como la evolución de los suburbios, el papel público y social de los arquitectos, la fugacidad de los estilos, la resistencia de la sociedad a los cambios en sus modelos domésticos consolidados, y por tanto, y más importante, de la relación de la arquitectura con la política, pues generan debate, expresan opiniones enfrentadas de una manera mucho más directa y eficaz que en un artículo escrito.

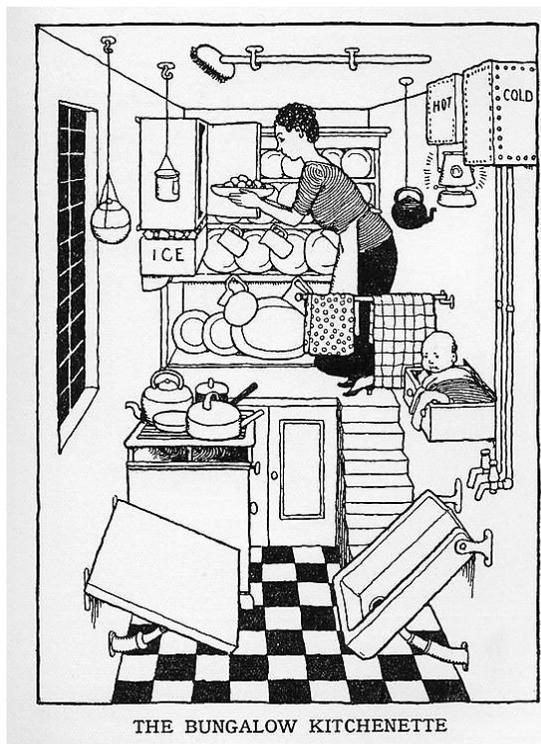

Figura 2. Ilustración de William Heath Robinson y K. R. G. Browne para el libro *How to live in Flat* (1936).

En nuestro reciente pasado siglo XX, ha sido la arquitectura moderna el claro ejemplo de fuente de crítica a través del dibujo gráfico humorístico, como las ciudades densificadas (fig. 1), la hiperracionalización de la ciudad, la paulatina ausencia de ornamento o la estética maquinista (fig. 2). Como ejemplo, la Looshaus en la Michaelerplatz (1909-10) de Viena, del arquitecto austriaco Adolf Loos. Este edificio fue en su momento atacado con brutalidad por los ciudadanos², caricaturizado en los periódicos y objeto de una dura batalla con el ayuntamiento para su construcción, que llegó a parar la obra en varias ocasiones, llegando a ser acusado paradójicamente, de un modo de construir “demasiado sencillo” y de pretender ser un arquitecto moderno y sin embargo construir como las antiguas casas vienesas. La prensa caricaturiza la casa como una tapa de alcantarilla (fig. 3) o como un rostro triste y rasurado, carente de todo ornamento y que el pueblo compara burlándose con una “casa sin cejas” aludiendo también a los huecos de las ventanas sin decoración en jambas y dinteles, sin frontones o molduras. Loos, con todo el sentido del humor que le caracteriza, humaniza a su casa y dirigiéndose a ella condescendentemente le dice: “Vosotras, mis queridas viejas casas vienesas, que no tenéis cejas, no os preocupéis si la voz popular os insulta, porque

² Cuando Loos osó construir esta casa junto al Hofburg generó tanto disgusto al emperador Francisco José que este dejó de utilizar la puerta de palacio de la Michaelerplatz.

ha encontrado en vosotras... un pequeño defecto estético”³. Nadie pone en duda con qué facilidad a veces los arquitectos sometemos a crítica nuestro trabajo en los medios de comunicación, sobre todo al inicio de nuevas etapas, estilos o vanguardias, a cargo de la prensa y el público no especializado, que al no comprenderlas son un blanco fácil de disparar. No es difícil comparar un papel arrugado con el museo Guggenheim de Bilbao.

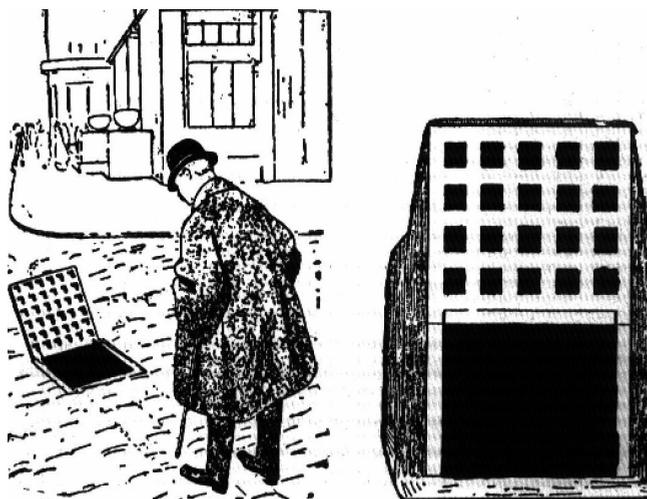

Figura 3. Viñeta de prensa de 1911 sobre el edificio Goldman and Salatsch (hoy conocido como Looshaus) de Adolf Loos.

Estas críticas, dirigidas hacia la imagen de una nueva obra arquitectónica, son más fáciles, directas y eficaces con dos herramientas: el dibujo y el sentido del humor, es decir, utilizando la analogía, la descontextualización, la exageración y sobre todo la incongruencia con intención peyorativa, para burlarse mediante los chistes gráficos, los dibujos humorísticos, las viñetas, en otras palabras, la caricatura.

Los arquitectos también comunican sus ideas y ejercen la crítica utilizando el humor como herramienta, normalmente hacia lo contrario que la prensa, contra lo ya establecido y en favor de lo nuevo. Y esto se hace sobre todo con el dibujo y el humor en diferentes formas retóricas, una fórmula bastante sencilla: dibujo + humor = crítica.

El dibujo es la forma que tienen los arquitectos de comunicarse, pero cuando se dieron cuenta de que el dibujo no solo era un mero medio de representación de la arquitectura con el único objetivo de llevar a cabo una construcción física, sino que podía ser una herramienta para expresar nuevas ideas, empezaron a usarlo para pensar dibujando, para comunicarse y también para opinar y, por tanto, para la crítica. Algunos arquitectos comprendieron que era más fácil opinar o hacer una crítica —llegando de forma más eficaz a un mayor número de público— dibujando que, escribiendo artículos, dando conferencias o incluso diseñando

³ Adolf Loos, “Mi casa en Michaelerplatz”, en *Adolf Loos, escritos II 1910-1932* (Madrid: El Croquis, 2004), 44.

casas, y si estos tienen la capacidad de hacerlo con humor, el mensaje será recibido de una manera más eficaz, directa pero sutil, sin juzgar, sin destruir.

Para hacer reír por medio de una imagen visual deben realizarse una serie de mecanismos que son: la economía de líneas y técnicas de transformación como la deformación, la exageración, la distorsión, el *collage*, la desproporción, la analogía o descontextualización. Normalmente el mensaje enviado produce humor cuando muestra una contradicción o yuxtaposición de significados y su fin es peyorativo, rebajar la dignidad con el propósito de burlarse.

No todos tenemos la destreza para hacer una lectura divertida de lo que pasa y reflejarla con humor, de reflexionar parodiando o ridiculizando, exagerando o distorsionando, para mostrar las debilidades y contradicciones de la arquitectura sin utilizar palabras ni materiales constructivos. Es un humor inteligente con una línea astuta. Los arquitectos se han divertido y nos han hecho sonreír no solo asociando el humor al dibujo arquitectónico sino también a las formas construidas, es decir cuando la arquitectura es el propio soporte para realizar una caricatura tanto gráfica como física, de manera que también se pueden hacer comentarios cómicos a través de un edificio, parodiando a un personaje, representando la arquitectura como dibujos animados con vida y carácter, invirtiendo las lógicas de lo racional, caricaturizándose a él mismo, a otras obras o proyectos, a la sociedad o al panorama arquitectónico del momento.

En este aspecto hubo una auténtica Edad de Oro, que va desde los años 60 a los 80 del pasado siglo XX, cuando el dibujo empieza a adoptar “un carácter cada vez más comunicativo capaz de convertirse en un poderoso instrumento de crítica al servicio de la arquitectura”⁴, hasta entonces confinada a la comunicación oral o escrita. El posmodernismo tomó represalias contra lo moderno a través de la paradoja y de una ironía autoconsciente y totalmente intencional. Los posmodernos resucitaron la policromía, el ornamento, la metáfora, la referencia, los materiales sensuales y, se sirvieron del dibujo humorístico para ser más directos y comunicativos. Stanley Tigerman (fig. 4), Madelon Vriesendorp y Rem Koolhaas (fig. 5), Hans Hollein, Arata Isozaki, Léon Krier, Saul Steinberg, Venturi & Scott Brown, son solo algunos de los que se enfrentaron a lo moderno mediante una ironía crítica dibujada.

Figura 4. Stanley Tigerman, *The Titanic*, 1978.

⁴ Para saber más sobre la retórica gráfica: María A. Salgado, Javier F. Raposo, Belén Butragueño, “Retórica gráfica. El dibujo del arquitecto como herramienta de comunicación crítica”, *Arte, Individuo y Sociedad* 29, n.º 3 (septiembre-diciembre, 2017), consultado 1 de julio de 2023: 587-602. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=513557288010>.

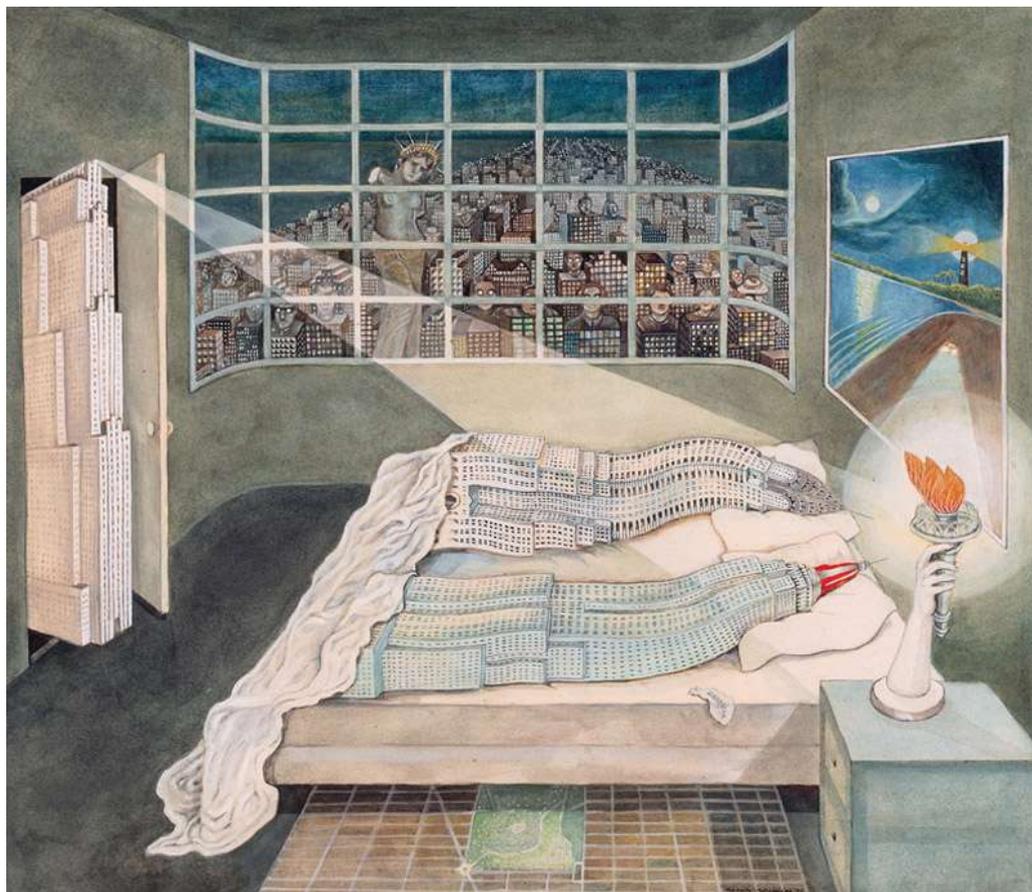

Figura 5. Madelon Vriesendorp, *Flagrant Delit*, 1975 A cuarela publicada en Rem Koolhaas, *Delirious New York*, 1978.

De *Las Señoritas de Aviñón* a los memes

Picasso es quizás el primero, o al menos el más importante pintor, en rescatar la caricatura de las revistas y los folletines para trasladarla a los cuadros y no solo eso, sino en convertirla en la técnica utilizada para ensayar, probar, experimentar y crear una nueva vanguardia. Una de las cualidades de la caricatura es su poder para cambiar de estética y su capacidad de romper y transformar en nuevos estilos artísticos. Pintó *Las Señoritas de Aviñón* (1907) como broma, burla o caricatura de *El Baño turco* de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1862) o *Las grandes bañistas* de Paul Cézanne (1906) o *Visión del apocalipsis* de El Greco (1614). De hecho, fue una obra criticada por ser una caricatura, a lo que Picasso respondió que “todos los buenos retratos son en cierto modo caricaturas”. Él la utilizó para disolver los límites de la representación clásica, pero quizás realizó sin saberlo el primer meme de la historia.

No podemos asegurar que Picasso quisiera reírse con el arte moderno, pero sí quería demostrar que podía hacer algo diferente, quería sorprender, jugar con las realidades establecidas, adoptar sus distorsiones como medio para destruir el ideal clásico⁵. Y lo hizo con las mismas técnicas que utiliza ahora el meme, aunque sin las mismas posibilidades de difusión.

Desde *Las Señoritas de Aviñón* de Picasso hasta los emoticonos de hoy en día, la historia del humor gráfico es una historia de simplificación y reducción a lo largo del tiempo. La información se trasmite ahora de una manera muy directa con el menor número de trazos, palabras e incluso de caracteres, hasta el punto de conseguir transmitir mensajes y emociones, que nos pueden hacer sonreír o reír a carcajadas mediante un solo emoticono.

Pero no solo en reducción ha ido transformándose este mecanismo, ha evolucionado de ser una imagen simbólica en la antigüedad a herramienta para la experimentación en el Renacimiento, y de crítica mordaz en el siglo XIX a imagen publicitaria en el XX y unidad mínima de comunicación masiva en el XXI. Primero hizo reír, después ver y hasta finales del siglo XX hizo pensar. Lo próximo, el humor gráfico actual, representado básicamente en el meme, nos hace dejar de pensar, solo nos entretiene y nos distrae de lo importante.

No quiero ni mucho menos menospreciar el meme, son piezas semióticas y culturales que utilizan las mismas estrategias retóricas de incongruencia y yuxtaposición de significados, exageración, comparación y descontextualización que la caricatura clásica, con referencias cruzadas a otras piezas mediáticas de la cultura visual popular. Sin lugar a duda el nuevo medio para compartir humor es el meme, como elemento gráfico humorístico con plenos derechos. Es un elemento visual, textual e incluso auditivo/sonoro que se difunde por internet de persona a persona hasta alcanzar una amplia difusión, para transmitir un pensamiento, una idea, situación o concepto, mediante cualquier tipo de medio: dibujo, audio, vídeo, cómic, texto, imagen o todo tipo de construcciones multimedia con clara intención humorística. Es una unidad mínima de información replicable, se trasmite con gran rapidez por las redes sociales, y conforma, nos guste o no, la base mental de nuestra cultura.

Pero tampoco los acusaremos de naif o superficialidad como en su día se hizo con la caricatura, porque a pesar de ser un medio masivo, es capaz de cuestionar el estado de las cosas y requiere de elevadas competencias digitales y habilidades muy sofisticadas en su creación para producir humor y que éste sea percibido por un público masivo. Pero el hecho de que sea anónimo, replicable y efímero reduce mucho su capacidad crítica. Los usuarios ya no observan imágenes, las consumen, y el contenido es compartido, en lugar de transmitido, y aunque es cierto que su difusión es masiva —la masa modera y generaliza la intensidad y los tipos de mensajes— y que sin duda su intención comunicativa es humorística, y por tanto son capaces de expresar las contradicciones propias de la vida contemporánea, es una crítica de cierta ligereza e ironía, además de que también desaparece con rapidez, se consume, se olvida y no dejan tiempo para pensar. La crítica y el humor son efímeros. Y al ser compartido, el autor no existe, nadie se hace responsable del contenido, la responsabilidad

⁵ María Luisa Gómez Villalba, “La caricatura y Picasso. El arte del dibujo como proceso creador” (tesis doctoral, Facultad de Historia del Arte de la UNED, 2019), 47, <http://espacio.uned.es/fez/view/bibliuned:master-GH-MTAIHAG-Mlgomez>.

recae en el receptor que se convierte inmediatamente en nuevo emisor. Y la masificación de mensajes humorísticos produce una disminución de la capacidad de reír, de abandonarse al buen humor, la risa se sustituye por “una cierta sonrisa” nos dice Lipovetsky “una sociedad narcisista sin exuberancia, sin risa, pero sobresaturada de signos humorísticos”⁶.

En *El medio es el masaje* de McLuhan y Fiore⁷, que a pesar de haberse escrito en 1967 es de rabiosa actualidad, analizan el mundo con fino olfato y mucho humor. Pese a estar hablando de los medios electrónicos como la televisión, en su lectura, de forma casi instantánea, sustituimos electrónico por digital y televisión por redes sociales. Nos recuerdan que los medios modifican el entorno y con este, la gente cambia, genera nuevos comportamientos y relaciones entre las personas. El medio es más importante que el contenido del mensaje. Hablando de humor, el medio de transmitirlo también ha cambiado, y el contenido humorístico es todavía más secundario. Es más importante que todos usemos las redes sociales y que su difusión sea muy masiva, que el contenido que compartimos. La imagen sigue siendo el modo de transmisión, el medio son las redes sociales, un medio no solo rápido, sino instantáneo, mutante, vivo y muerto al milisegundo. Hay que conocer los medios para entender los cambios sociales y culturales, un cambio en el paradigma tecnológico es un gran cambio social. El cambio de la oralidad a la escritura impresa, y de la electrónica a internet, no ha hecho más que aumentar exponencialmente la cantidad y la rapidez en el acceso a la información, y disminuir la importancia de la autoría y la propiedad intelectual, así como el compromiso y la implicación en el contenido publicado-compartido. El dibujo satírico de la prensa, tradicionalmente, había sometido al ridículo a los tipos y clases sociales, a las realidades y las costumbres, y había desvelado lo que estaba oculto en la sociedad con todas sus contradicciones e incongruencias y por tanto la criticaba para intentar transformarla. Pero este tipo de humor y el medio con el que se trasmite ha dado paso a una comunicación menos combativa y más festiva. La gente se sigue riendo, incluso más que nunca, pero de cosas diferentes, más cercanas y menos provocativas, como los memes, que ya no producen una risa que es incómoda, que es una provocación, es una risa floja, amable y su propósito, en la mayoría de los casos, ya no es la crítica sino simplemente la risa.

Esta situación también se produce en el ambiente arquitectónico. Existe una ausencia de discusión crítica y esto provoca como consecuencia la ausencia de humor, que tiene que ver con el medio en el que se difunde la crítica (fig. 6). La crítica a la ausencia de ornamento en la arquitectura de Loos al comparar su casa con una alcantarilla conlleva un proceso cognitivo-perceptivo complejo y crítico, que no puede compararse con el meme de Loos, donde es el simple juego y doble sentido de palabras homófonas que muestran a Loos ganando o perdiendo lo que nos hace reír (fig. 7), pero sin una intención ni crítica, ni transformadora y sin invitarnos a reflexionar sobre nada. Echamos de menos esa edad de oro, en el posmodernismo, donde el dibujo, el comic, el *collage* y la caricatura siempre con humor, se convirtieron en el medio de transmisión y brazo armado de la crítica en el entorno de la arquitectura, con

⁶ Gilles Lipovetsky, *La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo* (Barcelona: Anagrama, 1986), 146-147.

⁷ Marshall McLuhan y Quentin Fiore, *El medio es el masaje. Un inventario de efectos* (Buenos Aires: Paidós Estudio, 1969).

unas cotas de creatividad en la producción gráfica hoy en día envidiables, y que esperamos que el meme o lo que venga a continuación sea capaz de alcanzar.

Dicho esto, debemos reconocer que el meme es capaz de sintetizar una idea, una crítica o un debate complejo en una sola imagen con un texto corto usando siempre el humor. Es además un recurso muy rápido, pues recoge al instante cualquier acontecimiento y por tanto tiene también el valor de dialoga con la actualidad, con el presente. Puede usarse de forma gremial, como nos ha gustado hasta ahora comunicarnos a los arquitectos, excluyendo a los que no tienen ni las competencias ni el contexto para entendernos. O podemos intentar con ellos conectar con la sociedad para la que trabajamos y así fomentar un dialogo con el público, para que la arquitectura no se quede fuera de los debates y las políticas, aunque eso suponga que el humor tenga menos contenido crítico, la crítica sea menos combativa, pero, aunque sea más ligera no deja por eso de expresar una opinión, que como tal no es neutral y por tanto favorece la discusión y eso siempre es positivo.

THE ARCHITECTURE CRITIC

20TH CENTURY

21ST CENTURY

Figura 6. Meme (autor anónimo).

Es muy oportuno hoy esta mirada hacia atrás, sin ser nostálgica sino instructiva para aceptar que “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”⁸, reconociendo que, aunque no pueden desarrollar narrativas tan complejas como en un libro o un artículo, ni su humor es tan agudo, esto no merma la capacidad crítica de la que a menudo escasean los medios escritos. Además, los memes tienen la capacidad de llegar al instante a un gran público y pueden producirse por cualquier persona con medios tecnológicos y eco-

⁸ Davide Tommaso Ferrando y Felipe G. Gil, “Memes De Arquitectura: Una conversación asíncrona entre Davide Tommaso Ferrando y Felipe G. Gil”, *SOBRE. Prácticas Editoriales en Arte y Arquitectura* 9, n.º 1 (mayo de 2023), consultado 10 de junio de 2023: 79-85. <https://doi.org/10.30827/sobre.v9i1.28262>.

nómicos escasos. El meme no compete con los medios tradicionales, simplemente aprovecha su potencial de comunicación, y ambos deben adaptarse para sobrevivir y ser utilizados en la medida en la que se ajuste mejor a lo que tengamos que comunicar, siguen diciéndonos Tommaso y Gil. Pero a diferencia del humor gráfico, que tiene la capacidad de convertirse por sí mismo en arquitectura o en el soporte para realizar una caricatura tanto gráfica como física, con el fin de experimentar con ella hacia nuevas vías de investigación arquitectónica, no vemos posible ver una arquitectura como un meme, pero sí aprovechar ciertas características de este para favorecer algunas prácticas en el ámbito arquitectónico. Ambos son herramientas de comunicación que sintetizan ideas a través de la reutilización de los mismos materiales, constructivos en el caso de la arquitectura e imágenes existentes en el caso del meme, con resultados muy distintos. El meme puede ayudar a los arquitectos a deshacerse de la idea romántica de la autoría, ya que es una de las disciplinas donde la autoría es más compartida debido al gran número de personas que intervienen en su desarrollo y construcción, nos recuerda Tommaso, y además la arquitectura casi siempre se construye a partir de otra arquitectura, como los memes, de manera que estaría muy bien ver como cada vez más arquitectos copian sin tapujos y se dejan copiar. Otro punto interesante es como el meme puede contagiar a la arquitectura para que los arquitectos “sean capaces de 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 la cultura arquitectónica, donde se pueden introducir ideas críticas y enfoques experimentales”⁹. Sería todo un éxito ver como cada vez más arquitectos son capaces de divertirse en su práctica profesional, y consiguen hacer feliz a la gente no solo con el placer estético y funcional de sus arquitecturas sino también con el humor.

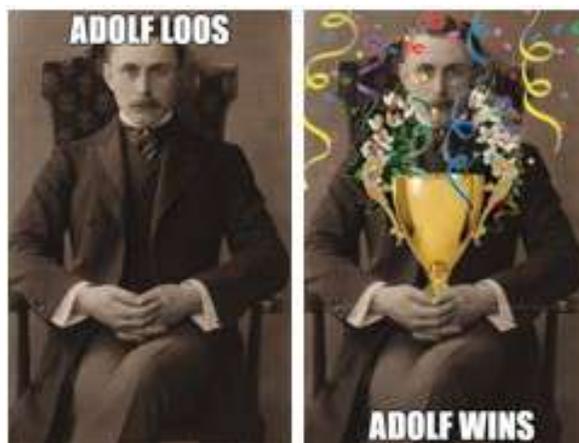

Figura 7. Meme (autor anónimo).

⁹ Ferrando y Gil, “Memes de arquitectura...”, 84.

Su importante repercusión está fuera de toda duda. En cualquier caso, cualquier dibujo paródico nos interesa por su enorme potencial creativo y comunicativo, sirviéndose en muchos casos de la exageración como arma para desvelar la realidad muchas veces oculta o enfatizarla hasta el extremo, y también porque funcionan como indicadores. El humor, a través del meme, puede ser un recurso muy valioso porque es un indicador del estado de las cosas y de cómo este estado puede cambiarse, es decir que puede cuestionar tanto la realidad construida, como a los propios arquitectos y sus modos de pensar y hacer arquitectura, además de generar debates y comentarios en tiempo real. La Historia del humor gráfico continúa o como dijo Gombrich *alles is karikatur*, que Hollein tradujo en *alles ist architektur*, y que hoy podría ser *all ist meme*.

UNIVERSIDAD
DE GRANADA