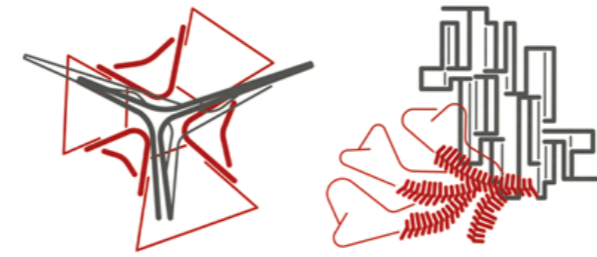

Responsabilidad y método

Carme Pinós, Complete Works

Los croquis de los que parten proyectos como la torre de Guadalajara, cuya superposición ilustra las comunicaciones de la muestra, son reflejo de la búsqueda de Pinós de esquemas que expresen al tiempo forma y estructura.

The sketches leading to projects like the Guadalajara tower, the superposition of which illustrates the printed items of the exhibition, reflect Pinós's search for schemes that express form and structure all at once.

Rafael Moneo

© Museo ICO / César González

La exposición que el Museo ICO dedica a Carme Pinós aborda una carrera con voz propia marcada por la inquietud intelectual.

The exhibition that Museo ICO devotes to Carme Pinós presents a career with a voice of its own and the stamp of an intellectual restiveness.

La intervención en los tres lados de una plaza barcelonesa revela un afán por construir ciudad.

The intervention on three sides of a Barcelona square reveals a zeal for city building.

TODA EXPOSICIÓN de arquitectura obliga a preguntarse a quien la afronta cómo y qué quiere decir acerca de su trabajo y de su persona. Carme Pinós ha respondido a tales preguntas con encomiable honradez y coraje, ya que en lugar de actuar como exégeta de sí misma, escogiendo aquellas obras que podrían ayudar a propiciar un determinado punto de vista acerca de su obra, ha decidido traer a la difícil sala del ICO de la calle Zorrilla de Madrid toda su labor como arquitecta, con plena y completa responsabilidad de la obra, desde el día que terminó su relación profesional con Enric Miralles.

Al obrar de tal modo, al ofrecernos todo lo que ha sido desde entonces su trabajo, quiere decirnos que hay tras él una actitud firme, consistente y coherente que hace ver a Carme Pinós todos y cada uno de sus proyectos con el mismo interés, pues sabe que ha dado a todas sus obras igual trato. De ahí que en la exposición los paneles que documentan obras ejecutadas y

proyectos configuren un laberinto-bosque en el que todos se describen del mismo modo. Es claro el propósito: no hacer distinciones entre las obras, todas proceden de una misma creadora que quiere presentarse tal y como es.

Carme Pinós se enfrenta a un proyecto impregnándose de todas las circunstancias que acompañan al edificio que se le demanda, sean estas ambientales o programáticas, normativas o estructurales, y trata de responder a las mismas anticipando lo que será el edificio con un gesto plástico que puede ser un rasguño, un croquis, una pequeña maqueta tridimensional o la interpretación que se hace de la topografía: una premonición personal, un anticipo formal de lo que va a ser el edificio que se traduce en una figura con valor en sí misma, abstracta. «No paro hasta encontrar un esquema simple que responda al programa y contenga, ya embebida, una idea estructural y constructiva», puede leerse en la en-

travista con Izaskun Chinchilla que sirve como introducción a su obra en el catálogo y en la que, lo que Carme Pinós entiende como 'esquema', se pone de manifiesto en la contrapartida del mismo, en la que se da razón de las ochenta obras de la exposición.

La visión conjunta de estos 'esquemas' que dan origen a sus proyectos nos lleva a pensar, de inmediato, lo muy presente que la naturaleza está en la obra de Carme Pinós. Por un lado, cabe asociar muchos de ellos con la noción biológica de 'embrión', cuya representación —trazo/símbolo, una forma elemental y simple— va más allá de lo que en la tradición académica era un *parti* o de sofisticadas consideraciones formales. Por otro, la condición lineal o arbórea de muchas de sus obras alude directamente sea al crecimiento de las plantas o a las formaciones cristalográficas de los minerales.

Contar con los 'esquemas', nucleizados o lineales, que hay que considerar como 'anticipo formal'

ALL ARCHITECTURE exhibitions force the subject to address the question of what they want said about their work and person, and how. Carme Pinós has responded to these questions with commendable honesty and courage, as rather than being an exegete of herself by selecting those works which could help air a certain view of her oeuvre, she has decided to bring into ICO's difficult space on Calle Zorrilla in Madrid the entire corpus of her career as an architect with full responsibility over projects, a trajectory which began the day she ended her professional partnership with Enric Miralles.

By taking this approach, showing us absolutely everything she has done on her own since, what she wants to tell us is that behind lies a firm, consistent, coherent attitude, one which makes her regard every single one of her projects with the same degree of interest, and give them equal treatment. In the exhibition, the panels documenting completed works and projects form a maze-forest in which all are described identically. The purpose is clear: make no distinctions, emphasize that all come from one same creative mind that wants to present itself exactly as it is.

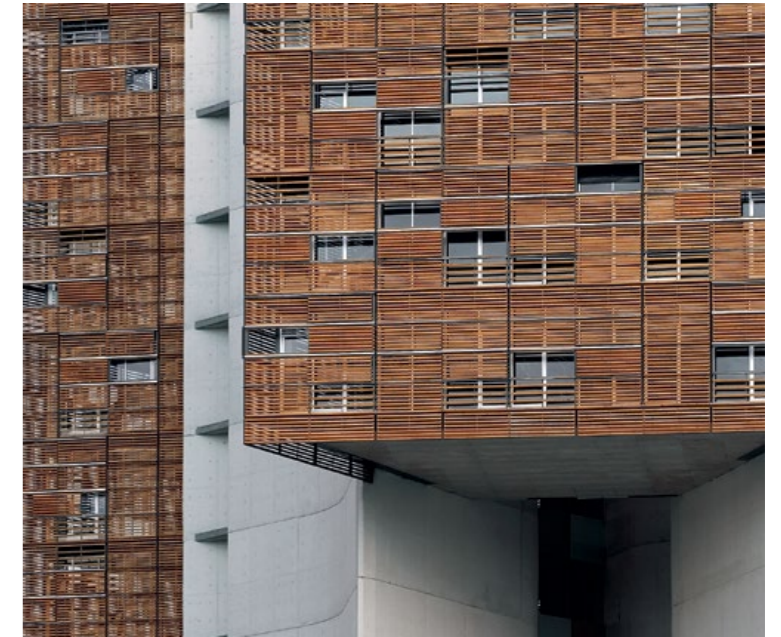
Carme Pinós tackles a project by impregnating herself with all the circumstances surrounding the building being asked for, be they in nature environmental or programmatic, structural or having to do with building codes, and tries to address them imagining the building with a pictorial mark that can be an outline drawing, a sketch, a small 3D model, or an interpretation of the topography: a personal premonition, a formal anticipation of the future building that translates into a figure with a value of its own, abstract. "I don't stop until I come up with a simple scheme that clearly addresses the program and has a structural and constructional idea embedded in it," we read in the conversation with Izaskun Chinchilla that precedes the presentation of her works in the catalog, where what Pinós understands as 'scheme' is illustrated on the cover.

These 'schemes' that give rise to her projects can now be viewed all together, and we are struck by the strong presence of nature in the work of Carme Pinós. On one hand, many can be likened to the biological notion of the 'embryo,' the depiction of which — mark/symbol, a basic, simple form — goes beyond what in academic tradition was a *parti*, as well as beyond sophisticated formal considerations. On the other, the linear or tree-like nature of many of her works is a direct allusion to plant growth or crystallographic mineral formations.

Clustered around a nucleus or linear, the 'schemes' are for Carme Pinós a necessary first step in any design process, and should be considered a 'formal advance' of what a building will be. Underlying them is that personal element that goes into architecture, and Pinós pours into them all her knowledge, sensitivity, and aesthetic and artistic talent. The 'schemes' lie at the origin of a process, and the validity of each intermediate stage of this process is verified with the help of models, which are also of crucial importance. The painstaking 3D definition of the building is then progressively given plausibility through the selection of materials, and thus the architect arrives at the final phase, the point at which she manages to imbue the building with the atmosphere she wants it to have, knowing, as she does, that the sensory aspects of architecture are what draw most attention. And this comes to the fore in the exhibition, given how important materials — especially their tactility — are in her work. The show is therefore an open, confident exposé of a way of addressing a job.

Reason and Intuition

The exhibition also throws light on the importance that Carme Pinós gives to geometry. Given the weight, in her architecture, of the notion of a heart or center of coordinates, it is clear how geometry helps in the natural growth of the 'nucleized' schemes. The nucleus, hence, as seed of the designs that, using

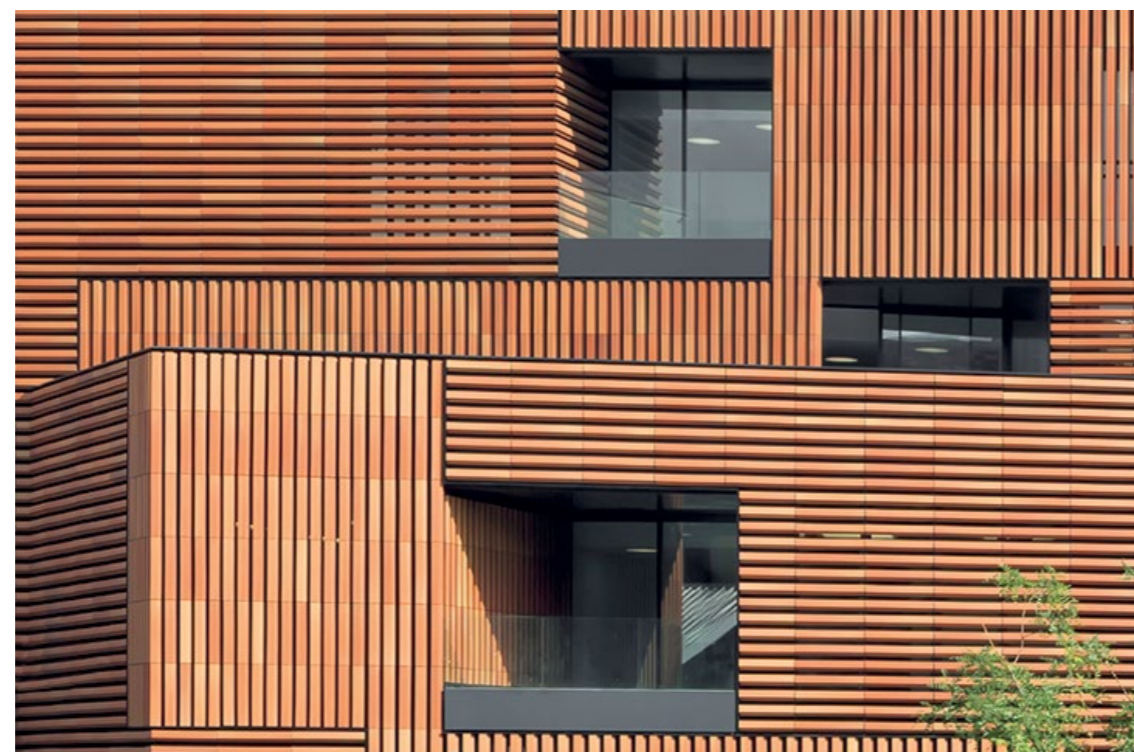

geometry, lead to the construction. And, although it may sometimes seem otherwise, her architecture is not so much an architecture of interlocking or intersecting planes and volumes, or an assemblage of fragments, but rather a description of forms that are generated around a nucleus defined by solids and voids alike.

But at other times, when the program calls for growth through aggregation, the geometry makes use of linear systems, which quickly makes us associate the architecture of Carme Pinós with images of chained forms that nature offers us. The architecture of Pinós then becomes undulating, fluid, and as easily adaptable to different topographies as it is capable of creating urban developments and absorbing any sort of exceptionality without difficulty. This alternative gives rise to many proposals of Pinós which lie in the realm of urban peripheries or the landscape, and which aspire to keep the built domain from altering the whole that a global view of landscape involves. An architectural world in which fluidity, the unfinished, leads us to a vision of architecture that refuses to take buildings as autonomous forms, as objects.

In the ICO exhibition one sees how Carme Pinós's 'schemes' grew and were configured in the design process, and how, with construction putting in an appearance, the growth process was finalized. If we look at her architecture in this manner, her works cannot be considered artifacts; her architecture goes beyond strict mechanisms of superposition, addition, and assemblage. Nor is it fitting to conceive them as conventional buildings. The exhibition encourages us to see her built works as a contribution to a world in continuous gestation, fearlessly awaiting the new architectural interventions of tomorrow.

We ought to be grateful, in the ICO show, for Carme Pinós's endeavor to tell us that behind the apparent spontaneity and immediacy of her works lies an entire work method. And now it will be understood why I started this text talking about honesty. But we should also acknowledge her courage, as this is what it takes to dare to propose a whole new formal world in which the belief in a better world is alive, a world which does not forget all that nature has taught us.

© Fabio Durcio Maligamba

de lo que será el edificio, es para Carme Pinós obligada primera etapa de todo proceso de diseño. En ellos subyace aquello que de contribución personal cabe en la arquitectura, y en ellos Carme Pinós deposita todos sus conocimientos, su sensibilidad y su talento plástico. Los 'esquemas' están en el origen de un proceso en cuyo desarrollo se comprueba la validez de cada etapa intermedia con ayuda de maquetas que tienen crucial importancia. A la laboriosa definición tridimensional del edificio va dando verosimilitud la elección de los materiales, llegándose así a la última etapa, aquella en la que logra que el edificio tenga la atmósfera

que pretende y quiere Carme Pinós, siendo los aspectos sensoriales de la arquitectura aquellos a los que se presta mayor atención. Algo que se hace ver, dada la importancia que los materiales —y en especial la condición táctil de los mismos— tienen en su obra. La exposición, por tanto, es una abierta y confiada muestra de un modo de afrontar el trabajo.

Razón e intuición

La exposición también pone de manifiesto la importancia que para Carme Pinós tiene la geometría. En los 'esquemas' nucleizados es obvio que, dada la relevancia que la noción de centro de coordenadas, de corazón,

tiene en su arquitectura, la geometría ayude a su natural extensión. El núcleo por tanto como origen de los trazados que, haciendo uso de la geometría, facilitan la construcción. Y, aunque a veces pueda parecer otra cosa, su arquitectura no es tanto una arquitectura de maclas o intersecciones de planos y volúmenes o de ensamblaje de fragmentos cuanto la descripción de formas que se generan en torno a un núcleo definido sea por sólidos o por vacíos.

Pero en otras ocasiones, cuando el programa reclama un crecimiento como agregación, la geometría hace uso de sistemas lineales, algo que nos lleva inmediatamente a asociar la ar-

quitectura de Carme Pinós con las imágenes de formas encadenadas que nos ofrece la naturaleza. La arquitectura de Carme Pinós es entonces ondulante, fluida y tanto se adapta con facilidad a topografías diversas como es capaz de crear conjuntos urbanos y de absorber sin dificultad cualquier tipo de singularidad. Tal alternativa da lugar a muchas de las propuestas de Carme Pinós que se mueven en el terreno de las periferias urbanas o del paisaje, aspirando siempre tales propuestas a que lo construido no altere el todo que supone la visión global del paisaje. Un mundo arquitectónico en el que la fluidez, lo inacabado, lo incompleto, nos remite a toda una visión de la arquitectura que se resiste a ver los edificios como formas autónomas, como objetos.

En la exposición del ICO uno ve cómo crecieron y se configuraron los 'esquemas' de Carme Pinós en el proceso del proyecto y cómo, al hacer acto de presencia la construcción, finalizó el proceso de crecimiento. Ver la arquitectura de Carme Pinós de este modo hace que sus obras ni puedan ser consideradas como artefactos —su arquitectura va más allá de estrictos mecanismos de superposición, adhesión y ensamblaje— ni tampoco quepa entenderlas como edificios convencionales. La exposición nos anima a ver sus proyectos construidos como la contribución de sus obras a un mundo en continua gestación que espera, sin temor, nuevas intervenciones arquitectónicas el día de mañana.

Hay que agradecer que en la exposición del ICO Carme Pinós haya querido decirnos que tras la aparente espontaneidad e inmediatez de sus obras hay todo un método de trabajo. Y se comprenderá ahora por qué he comenzado este texto hablando de honradez. Pero también hay que reconocer su coraje, ya que este es preciso para atreverse a proponer todo un nuevo mundo formal en el que siempre está vivo el ánimo de que cabe un mundo mejor, aquel que no olvida todo lo que naturaleza nos ha enseñado.

Con sus bancales y sus muros de piedra seca, la ampliación de un hotel en Mallorca no pretende ocupar el territorio sino fundirse con él, dando cuenta de la sensibilidad paisajística que caracteriza a la obra de Carme Pinós.

With its terraces and walls of dry stone, the extension of a hotel on the Majorcan coast does not try to occupy the territory but blend into it, emphasizing the architect's sensitivity to the landscape.

Orden tripartito

An Exhibition in Madrid

La exposición recorre el trabajo de Carme Pinós dividido en tres secciones: la planta baja, donde se presentan lacónicamente las ocho obras que firmó con Miralles; la planta principal, que contiene ochenta proyectos propios, desarrollados a lo largo de tres décadas; y la planta superior, que ofrece una selección de su biblioteca, un muro con objetos de seducción táctil y un documental donde la autora explica pormenorizadamente sus obras y las intenciones presentes en su proceso creativo. La división tripartita del clasicismo se advierte bien en muchos edificios, que arrancan del suelo con un fundamento sólido, se desarrollan en altura, y se rematan con una coronación recortada sobre el cielo. Aquí el fundamento es la colaboración íntima con Miralles, soporte esencial del trabajo ulterior; el desarrollo es la suma abigarrada de ochenta proyectos, que muestran la acumulación desbordante de sus logros y alejan la imagen de su asociación exclusiva a tres o cuatro hitos, desde la torre de México o el CaixaForum de Zaragoza hasta la deslumbrante intervención en los tres lados de una plaza barcelonesa; y el remate lo constituye el diálogo material entre los objetos del muro y los libros de la biblioteca de esta lectora compulsiva, un diálogo entre la emoción y la razón que se extiende con las palabras intuitivas y analíticas de la arquitecta.

THE EXHIBITION walks us through the oeuvre of Carme Pinós, divided into three sections: the bottom level laconically presents the eight works she completed with Miralles; the main floor showcases eighty projects developed on her own over three decades; and the upper level offers a selection of her library, a wall with objects of alluring tactility, and a documentary where the architect explains her works in detail and reveals the intentions inherent in her creative process. The tripartite division of classicism is evident in many buildings, which emerge from the ground with a solid base, develop into a body as they rise, and reach their full height with a crown silhouetted against the sky. Here the foundation is the close collaboration with Miralles, essential anchor of her subsequent work; the body is the motley corpus of eighty projects, which show a brimming accumulation of achievements, countering the tendency to associate her exclusively with a handful of milestones, such as the tower in Mexico, the CaixaForum of Zaragoza, or the splendid intervention on the three sides of a Barcelona square; and the crown is the dialogue between the objects on the wall and the books in the library of this compulsive reader, a dialogue between emotion and reason that continues with the intuitive and analytical words of the architect.