AZKUNA ZENTROA
ALHÓNDIGA BILBAO

Koprodukzioa | Coproducción | Coproduction

MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León

Bilbao

Valcárcel Medina

Arkitektura goiztiarrak | **Arquitecturas prematuras** | **Premature Architecture**

Salgai Azkuna Zentroaren saltokia den dendAZ-en eta dendaz.azkunazentroa.eus webgunean.

A la venta en dendAZ, la tienda de Azkuna Zentroa, y en dendaz.azkunazentroa.eus

On sale at dendAZ, the Azkuna Zentroa shop; and at dendaz.azkunazentroa.eus.

Argitalpena / Catálogo / Publication

“Arkitektura goiztiarrak” argitalpenak, Isidoro Valcárcel Medinak hirigintzari eta arkitekturari buruz asmatutako proiektu guztiak lehen aldiz eta osorik jasotzen ditu.
Argitalpena artistak Ernst Neuferten *El Arte de proyectar en Arquitectura* lanari buruz egindako erreplikekin osatzen da, Espainia mailan *El Neufert* bezala ezagutzen dena.

Edizioa: Caniche Editorial, MUSAC eta Azkuna Zentroa

“Arquitecturas prematuras” recoge por primera vez y de manera completa la totalidad de los proyectos sobre urbanismo y arquitectura ideados por Isidoro Valcárcel Medina.
La edición se completa con las réplicas que el artista formuló de *El Arte de proyectar en Arquitectura*, de Ernst Neufert, comúnmente conocido en España como *El Neufert.*

Edita: Caniche Editorial, MUSAC y Azkuna Zentroa

“Premature Architectures” includes for the first time all projects on urbanism and architecture conceived by Isidoro Valcárcel Medina.
It also includes the replicas the artist created of Ernst Neufert’s *The Art of Projecting in Architecture*, commonly known in Spain as *El Neufert.*

Edition: Caniche Editorial, MUSAC and Azkuna Zentroa

Informazio praktikoa

Lantegia espazioko erakusketa-aretoa.
BAT Espazioa

Maiatzaren 10etik irailaren 18ra
Asteartetik ostiralera: 16:00 - 20:00
Larunbatean: 11:00 - 20:00
Igandea: 11:00 - 15:00
Uztaileko eta abuztuko astelehenetan: 16:00 - 20:00

Información práctica

Sala de exposiciones de Lantegia.
BAT Espazioa

Del 10 de mayo al 18 de septiembre
De martes a viernes: 16:00 - 20:00h
Sábado: 11:00 - 20:00h
Domingo: 11:00 -15:00h
Los lunes de julio y agosto: 16:00-20:00h

Practical information

Lantegia Exhibition Hall.
BAT Espazioa

From May 10th to September 18th
From Tuesday to Friday: 4:00pm - 8:00pm
Saturdays: 11:00am to 8:00pm
Sundays: 11:00am - 3:00pm
On Mondays in July and August: 4:00pm - 8:00pm

No escribiré arte con mayúscula filmeko fotograma (Luis Deltell eta Miguel Álvarez-Fernández, 2015)

Fotograma de la película *No escribiré arte con mayúscula* (Luis Deltell y Miguel Álvarez-Fernández, 2015)

Still from the movie *No escribiré arte con mayúscula* (Luis Deltell and Miguel Álvarez-Fernández, 2015)

Isidoro Valcárcel Medina

Isidoro Valcárcel Medina artistak (Murtzia, 1937) –Arte Plastikoen Sari Nazionala 2007an, Arte Ederren Urrezko Domina 2014an eta Velázquez Saria 2015ean– ibilbide luzea egina du modu lausoan kontzeptualismo deritzogun horretan. Artearen alderdi komertzialetatik urrun dagoen jarrera konprometitua ageri da haren lanean, eta, beraz, nekez koka daiteke ohiko erakusketa-espazioetan eta -inguruetan. Era kritikoan ikertu ditu bai artearen sistemaren ideiak eta konbentzioak, bai artearen eta pertsonen arteko harremanetakoak; horietan oinarritutako lan-egitura garatu du. la 50 urtean zehar, haren lana desmaterializazioraino eboluzionatuz joan da, eta horrek gehiago bideratu du artearen esperientzia haren objektibotasuna baino, artistak bizitza eta artea elkarri lotzeko gogoa azpimarratuz. Izan ere, haren proposamen askok ihes egin dute instituzio-guneetatik, eta eguneroko esperientzia-egoeretan eratu dira; hori dela eta, haren lan asko zuzenean esperimentatu behar izaten dira, errepikatzeko aukerarik izan gabe. Era berean, horregatik, haren praktika artistikoak errealitatearen hausnarketa kritiko bihurria bultzatzen du.

Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937) –Premio Nacional de las Artes Plásticas en 2007, Medalla de Oro a las Bellas Artes en 2014 y Premio Velázquez de 2015– es un artista con una larga trayectoria en lo que vagamente denominamos conceptualismo. Su trabajo supone una actitud comprometida y alejada de los aspectos comerciales del arte, por lo que difícilmente pueden ser ubicadas en los espacios y contextos expositivos habituales. Ha desarrollado un cuerpo de trabajo basado en una investigación crítica de las nociones y las convenciones del sistema del arte y de las relaciones entre el arte y las personas. Durante casi 50 años, su trabajo ha ido evolucionando hasta una desmaterialización que favorece no tanto la objetualización del arte cuanto su experiencia, lo que remarca el interés del artista por interrelacionar la vida y el arte. No en vano muchas de sus propuestas han huido de los espacios institucionalizados y se han generado en situaciones experienciales cotidianas que, por ello, determinan que muchas de sus obras hayan de ser experimentadas en directo, sin posibilidad de repetición. También, por ello, su práctica artística propicia una reflexión crítica y díscola de la realidad en la que se inscribe.

Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937) -National Prize for Plastic Arts in 2007, Gold Medal for Merit in Fine Arts in 2014 and Premio Velázquez 2015- is an artist with a long career in what we vaguely call conceptualism. His work involves a committed attitude far from the commercial aspects of art, so they can hardly be located in the usual exhibition spaces and contexts. He has developed a body of work based on a critical investigation of the notions and conventions of the art system and the relationships between art and people. For almost 50 years, his work has evolved into a dematerialization that favors not so much the objectification of art as his experience, which highlights the interest of the artist to interrelate life and art. Not in vain, many of his proposals have fled institutionalized spaces and have generated into everyday experiential situations that thus determine that many of his works have to be experienced live, without the possibility of repetition. For that reason as well, his artistic practice propitiates a critical and wayward reflection of the reality in which it is circumscribed.

Erakusketa

Arkitektura goiztiarrak

1984tik 1992ra bitartean, Isidoro Valcárcel Medinak zenbait proiektu egin zituen, eta, denak bateratuta, "Arkitektura goiztiarrak" izena jarri zien. Urbanizatzeko eta eraikitzeko proposamenen bilduma bat da, "hiri-espazioko errealitate berehalakoaren eta ustez hura eratzen duten egituren artean dagoen erabateko kontraesana agerrarazteko" asmoz egina. Bere ekintza guztietan bezala, artista egunerokotasunaz elikatzen da eta hiri-espazioa, besteekin, hurbileko errealitatearekin eta orainarekin elkartzeko, negoziatzeko eta trukatzeko leku gisa erabiltzen du. Lehen begiratuan, badirudi plano arkitektonikoak direla, beren soluzio teknikoekin, garai hartan egiten zirenen antzeko eraikinak eskuz marraztuta –Valcárcel Medina eroso sentitzen zen lengoaia horretan, Arkitektura ikasi baitzuen–. "Planoen eta, batez ere, hain plano ortodoxoen erabilerak ez du ironia gutxiago haietan erakutsitako ideiek baino. Arkitektura honen helburua, azken finean, da boterearen zaurian hatza sartzea, horrek, zerbait egiteko aukera izanda ere, ez baitu hatzik ere mugitzen, eta pozten baita bere zikinkerian". Horrela, proiektuen tituluei erreparatuz gero —"Suizidentzako dorrea", "Langabeentzako eraikina" edo "Etxola saila"—, ohartuko gara ez direla ohiko proiektuak, baizik eta kontzeptualak edo ezin gauzatuzkoak.

Ez da eraikuntza-garapen ezagatik. Valcárcel Medinak bere proposamen guztiak aztertzen ditu, edozein arkitektok egingo lukeen bezala, planoak, altxaerak, sekzioak, eraikuntza-xehetasunak eta materialen eta akaberen deskribapenak eginez. Ezin gauzatuzkoak dira, "bideragarriak izateko, beste garai bat eta beste mentalitate bat beharko luketelako, hau da, goiztiarrak dira". Valcárcel Medinak ez du zalantzan jartzen arkitektonikoa, bere proposamenak teknikoki egiteko modukoak direlako; aitzitik, galderak egiten ditu arkitekturak bestelako bizimoduak edo espazioen bestelako erabilerak proposatzeko duen gaitasunari buruz, eta arlo politikoan eta gizartean eragina duten eztabaidei ematen die bide. "Nire proiektuei eman nahi nien eginkizun bakarra da agerian uztea zein erraza den gaia aurkitzea; zein neurritaraino pilatzen diren iradokizunak eta eskariak; soiltasuna aski dela sorkuntzarako; nola, azken batean, artea ariketa bat den eta ez obra bat... Laburbilduz, proiektu gisa ulertzen dena".

Horrekin guztiarekin, Valcárcel Medinak galdera hauek egiten ditu diskurtso handiago baten alde: Arkitekturak benetan erantzuten al die gure benetako beharrei? Zenbateraino eragin dezakete botere hegemonikoek arkitekturan? Gizartea prest al dago espazioen proposamen berriak barneratzeko? Arkitekto batek proposa al dezake aldaketarik gizarte baten pentsamoldean?

Hemen jasotako proiektuetatik gehienak "Arkitektura goiztiarrak" sailekoak dira ofizialki, eta horiei sailaren espiritu bera duten beste proiektu batzuk gehitu zaizkie –ekintzara hurbiltzen diren eta hiritarrak parte-hartzera bultzatzen dituzten proiektuak, hala nola "Hiri anarkizatua" edo "Egizu zuek zeuk Madril-en" joko-edizioak. Erakusketaren zati handi bat León hirirako asmatutako proiektuei eskainita dago. Azkenik, "Neufert-i erantzunak" artista-liburua gehitu da, 1999. eta 2000. urteen artean egindakoa Castellóko Espai D'Art Contemporani-n izandako "Contra la arquitectura" erakusketarako. Lan horretan, Valcárcel Medinak aurrez aurre jartzen ditu *"Neufert"* liburuaren orrialde batzuk —arkitekturako ikasle askoren goiburuko liburua— eta eskuliburuaz berak egindako bertsioa; eta proposamen praktiko eta ironikoak egiten ditu eraikin mota desberdinen eraikuntza, instalazioa,, giroen banaketa eta dimentsioak barne hartzen dituzten elementu arkitektonikoei, arauei eta irudikapenei buruz. Horrela, zalantzan jartzen ditu proposatutako estandar zurrunak eta arkitektura egiteko ekintza sortzailearen askatasuna. Hemen sartutako obra guztietatik, bakarra gauzatu da –bere etxebizitza–, "indar publiko, ekonomiko edo kulturalek […] ez baitute onartzen obra horiek sortzen dituen arrazoi soziala".

Saila 1990eko hamarkadan amaitutzat eman zenez, erakusketa aukera paregabea da proiektu horiek guztiak ikusteko, batzuk indar betean baitaude gaur egun, eta, orobat, artista "bitxi, diziplinagabe eta menderaezin, dibertigarri, benetako eta sakonki urratzaile" honen beste alderdi bat ulertzeko.

Exposición

Arquitecturas prematuras

Entre 1984-1992, Isidoro Valcárcel Medina realizó una serie de proyectos que en su conjunto ha titulado "Arquitecturas prematuras". Es una colección de propuestas de urbanización y edificación que buscaban "evidenciar la absoluta contradicción existente entre la realidad más inmediata del espacio urbano y las estructuras que pretendidamente lo configuran". Como en todos sus acciones, el artista se nutre de lo cotidiano, y utiliza el espacio urbano como un lugar de encuentro, negociación e intercambio con los demás, con la realidad inmediata y el momento presente. A primera vista, parecen planos arquitectónicos con sus correspondientes soluciones técnicas, dibujados a mano de distintas edificaciones similares a las que se hacían en ese momento –un lenguaje en el que Valcárcel Medina se sentía cómodo al haber estudiado Arquitectura–. "El uso de los planos, y, sobre todo, de unos planos tan ortodoxos, es un recurso no menos irónico que las ideas mismas en ellos testimoniadas. La finalidad de esta arquitectura no es más que meter el dedo en la llaga del poder; el cual, pudiendo hacer, no mueve un dedo, y se regocija en su propia inmundicia". Así, si uno se detiene a leer los títulos de los proyectos tales como "Torre para suicidas", "Edificio para parados" o "Colonia de chabolas", se da cuenta de que no son proyectos al uso sino más bien conceptuales o irrealizables.

No es por falta de desarrollo constructivo. Valcárcel Medina estudia todas sus propuestas como lo haría cualquier arquitecto, realizando planos, alzados, secciones, detalles constructivos así como descripciones de materiales y acabados. Son irrealizables porque "necesitarían, para ser viables, otra época y otra mentalidad, es decir, son prematuros". Valcárcel Medina no cuestiona lo arquitectónico porque sus propuestas son técnicamente posibles, sino que hace preguntas sobre la capacidad de la arquitectura para proponer otros modos de vida u otros usos de espacios, posibilitando debates que afectan a lo político y a la sociedad. "La única función que yo quise encomendar a mis proyectos es la de dejar al descubierto cuán fácil resulta encontrar un tema; hasta qué punto se amontonan las sugerencias y las demandas; qué sencillez basta para la creación; cómo, en fin, el arte es un ejercicio y no una obra… En suma, lo que se entiende por proyecto".

Con todo ello, Valcárcel Medina plantea las siguientes preguntas en pos de un discurso mayor: ¿responde realmente la arquitectura a nuestras verdaderas necesidades? ¿hasta qué punto pueden influir los poderes hegemónicos en la arquitectura? ¿está la sociedad preparada para asimilar nuevas propuestas de espacios? ¿puede un arquitecto proponer cambios en la mentalidad de una sociedad?

El grueso de los proyectos aquí recogidos pertenecen oficialmente a "Arquitecturas prematuras", a las que se añaden otros que cumplen con el espíritu de la serie –proyectos que rozan a la acción y llaman a la participación ciudadana como las ediciones de juego de "Ciudad anarquizada" o "Haz tú mismo Madrid". Una parte importante de la exposición está dedicada a los proyectos ideados para León. Por último, se incluye el libro de artista "Réplicas al Neufert", realizado entre 1999 y 2000 para la exposición "Contra la arquitectura" que tuvo lugar en el Espai D'Art Contemporani de Castelló. En esta obra, Valcárcel Medina hace un "careo" entre algunas páginas del *"Neufert"* -libro de cabecera de muchos estudiantes de arquitectura- y su propia versión del manual, con propuestas prácticas e irónicas sobre elementos arquitectónicos, normas y representaciones que involucran la construcción, instalación, distribución de ambientes y dimensiones de diferentes tipos de edificios, cuestionando de esta forma, los rígidos estándares propuestos y la libertad del acto creativo de hacer arquitectura. De todos las obras incluidas aquí, sólo se ha llevado a cabo uno –su vivienda particular– porque "las fuerzas públicas, económicas o culturales […] no admiten la causa social que las genera".

Dada por concluida la serie en los años 90, la exposición es una oportunidad para contemplar la totalidad de estos proyectos, algunos tan vigentes en la actualidad, y comprender una faceta más de este artista "raro, indisciplinado e irreductible, divertido, auténtico y profundamente transgresor".

Exhibition

Premature Architecture

From 1984 to 1992, Isidoro Valcárcel Medina drew up a series of projects which he entitled as a whole "Premature Architecture". It is a collection of proposals for housing development and construction that sought to "highlight the absolute contradiction that exists between the more immediate reality of the urban space and the structures that allegedly configure it". As in all his actions, the artist feeds on the everyday, and uses the urban space as a place for meeting, negotiation and exchange with others, with the immediate reality and the present moment. At first sight, they look like architectural blueprints with their corresponding technical solutions, drawn by hand for different buildings similar to the ones that were being built at the time—a language Valcárcel Medina felt comfortable with as he had studied Architecture—. "The use of blueprints, and above all, such orthodox blueprints, is a resource no less ironic than the actual ideas they bear witness to. The purpose of this architecture is no more than to rub salt into the wound of power; which, even though it is able to, does not lift a finger and takes pride in its own filth". And so, if we take a moment to read the names of the projects—such as "Tower for suicides", "Building for the unemployed" and "Shanty town colony"—you realize that these are not regular projects but rather conceptual ones that would never be built.

This is not because they are actually impossible to build. Valcárcel Medina looked at every proposal just like any other architect would, making blueprints, elevations, crosssections, construction details and descriptions of materials and finishes. They cannot be made because "they would need, in order to be feasible, a different time and a different mentality, in other words, they are premature". Valcárcel Medina does not question the architectural aspect because his ideas are technically possible, but rather he asks about architecture's capacity to put forward other lifestyles and different uses of spaces, making debates possible which would affect politics and society. "The only function I wished to imprint on my projects is that of revealing how easy it is to find a topic; to what extent suggestions and demands pile up; simplicity is enough for creation; and how, in the end, art is an exercise and not a project … In short, what is understood as a project."

With these, Valcárcel Medina asks the following questions in search of higher discourse: Does architecture really respond to our needs? How far can hegemonic powers influence architecture? Is society ready to accept new ideas for spaces? Can an architect propose changes in the mentality of a society?

The bulk of the projects gathered here officially belong to the series "Premature Architecture", to which we have added others that comply with the spirit of the series— projects that touch on action and call for citizen's participation such as the games edition "Anarchical City" or "Do It Yourself Madrid". An important part of the exhibition is dedicated to projects conceptualized for the city of León. Lastly, the artist's book "Replies to Neufert", produced in 1999-2000 for the exhibition "Contra la arquitectura" ("Counter Architecture") is included. In this work, Valcárcel Medina confronts the pages of the *"Neufert"*- reference book for many architecture students- with his own version of the manual, with practical and ironic suggestions about architectural elements, rules and representations involving construction, installation, the layout of environments and dimensions in different kinds of buildings, thereby questioning the rigid standards proposed and freedom in the act of creating architecture. Of all the projects included here, only own has been built—the artist's own house—because "the public, economic or cultural forces […] do not admit the social cause that generates them".

The series is concluded in the 90s, and this exhibition is an opportunity to contemplate the totality of these projects, some of which are so applicable at the present moment, as well as understand a facet of an artist who is "rare, undisciplined and irreducible, funny, authentic and deeply transgressive".

+Info