

-Four- ELEMENTS

When power and nature collide // Cuando la naturaleza y el poder se encuentran

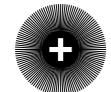
Earth

Art and 'Arch'

The Middle East is eager to join the international circuit of great museums, and to achieve its goal it is commissioning the best architects in the world to design buildings of staggering beauty.

Oriente Medio pugna por entrar a formar parte del circuito internacional de grandes museos con joyas creadas por los mejores arquitectos del mundo

Texto
PEDRO ESTRADA

ZAHAA HADID

The architect Zaha Hadid builds the House of Culture and Art in honour of the Jordanian king // La arquitecta iraquí construye en Jordania la Casa de la Cultura y el Arte Rey Abdullah II (en la imagen)

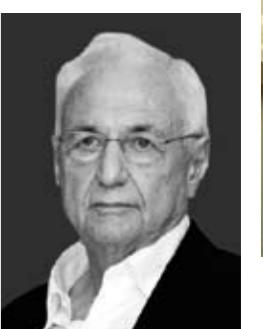

At present, the oil-exporting countries of the Middle East undoubtedly account for one of the most economically booming regions in the world and, due to their extraordinary socio-political characteristics, they are fertile ground for all types of grandiose macro-projects. When money is no object, and these nations' leaders are competing with each other to amaze the world with colossal buildings, all of the world's great architects are at their disposal. Now, the countries of the Middle East are also vying with each other in an ongoing "art race".

The reason for this is that the Arab countries do not only aspire to host huge sporting events, such as the World Cup or the Formula 1: drawing on their vast financial resources, they desire their own Louvre, their own Guggenheim, their own huge, contemporary art museums. The oil supply is not infinite, however, and given how limited other natural resources are, a strong option for the future is to cultivate tourism. Every country has its own style: in the United Arab Emirates, for example, the culture is ostentatious: money is hard-earned and flaunted. In other emirates such as Qatar, for example, the ethos is the exact opposite: there, large amounts of money are spent to create the illusion that buildings have actually been constructed on a small budget. Two clear examples of this are, firstly, the sober Qatar National Museum, designed by legendary architect Jean Nouvel and the first building that visitors landing into Doha airport for the 2022 World Cup will see. Secondly, the huge Saadiyat Island project, in Abu Dhabi: the island will house three large ➤

Los países exportadores de Petróleo de Oriente Medio son en la actualidad, sin lugar a dudas, una de las regiones más pujantes económicamente y, debido a sus particulares características sociopolíticas, un terreno abonado para los macroproyectos faraónicos de todo tipo. Cuando la factura no supone una barrera y los dirigentes compiten entre ellos para destacar y asombrar al mundo mediante construcciones colosales, todos los grandes arquitectos del mundo están a su disposición, también en la actual "batalla del arte".

Porque los países árabes no solo anhelan albergar grandes competiciones deportivas, como el Mundial de fútbol o la Fórmula-1. A golpe de talonario, quieren tener su propio Louvre, su Guggenheim, sus grandes museos de arte contemporáneo... El petróleo no es eterno, y dado lo limitado de sus demás recursos naturales, una buena opción de futuro sería cultivar el turismo. Cada país con su propio estilo, eso sí. En los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, gusta la ostentación: tener dinero y que se note. En otros emiratos como Catar, por ejemplo, el concepto es justo el contrario: gastarse grandes cantidades de dinero para que parezca que no ha costado mucho. Dos claros ejemplos de esto son, por un lado, el sobrio Museo Nacional de Catar, que ha sido diseñado por el mítico Jean Nouvel y será lo primero que vean los visitantes que aterricen en el aeropuerto de Doha para asistir al Mundial de fútbol de 2022, y, por otro lado, el descomunal proyecto de la isla Saadiyat, en Abu Dhabi. Esta isla acogerá tres grandes museos creados por tres de los máximos exponentes del arte arquitectónico. Frank O. ➤

FRANK O. GEHRY

The Canadian architect will design the new Guggenheim // El arquitecto canadiense creará el nuevo Guggenheim

GUGGENHEIM MUSEUM, ABU DHABI

One of the biggest projects in the Middle East is the Guggenheim Museum in Abu Dhabi, the largest of all the Guggenheim museums, at 30,000 m². On this occasion, Frank O. Gehry has abandoned his traditional metal sculptural shapes – they would have created a blinding effect in such a sunny location – and has taken inspiration from the wind towers that are so popular in the United Arab Emirates. It will be finished by 2030.

Una de los grandes proyectos de Oriente Medio es el Museo Guggenheim de Abu Dabi, el mayor de todos los que existen (30.000 m²). En esta ocasión, Frank O. Gehry ha dejado de lado sus tradicionales formas escultóricas de metal -ya que habrían resultado cegadoras en un lugar tan soleado- y se ha inspirado en las torres eólicas de los Emiratos Árabes. En 2030 será una realidad.

museums, built by three of the leading exponents of architectural art. Frank O. Gehry will be in charge of springing up a new Guggenheim Museum, next to which an "Arab branch" of Le Louvre – designed by Jean Nouvel – will be built; this comes after a cultural exchange and artwork-loan agreement was signed between the French and Abu Dhabi governments. The new Louvre will open its doors within two years. But that is not all. Beside these two emblematic museums, the Zayed National Museum, designed by Norman Foster, will soon be erected. It will be dedicated to the Sheikh founder of the United Arab Emirates, and will aim to house the best national works of art while also serving as an example of bio-sustainable architecture for the rest of the world. ■

Gehry será el encargado de levantar una nueva sede del Guggenheim, junto a la cual se alzará una "sucursal árabe" de Le Louvre -diseñada por Jean Nouvel- tras la firma de un acuerdo de intercambio cultural y cesión de obras entre el gobierno galo y el de Abu Dabi. El nuevo Louvre abrirá sus puertas dentro de dos años. Pero no queda ahí la cosa. Junto a estos dos emblemáticos museos se alzará una obra de Norman Foster, el Museo Nacional Zayed, dedicado al jeque fundador de los Emiratos Árabes Unidos, que pretende acoger las mejores obras de arte patrio al tiempo que se convierte en un ejemplo de arquitectura biosostenible para el resto del mundo. ■

MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, BAHRAIN

No country in the region wants to miss out on these grandiose projects. Just as Jordan did, Bahrain decided to hire the services of someone who understands their culture very well, namely Iraqi architect Zaha Hadid. In this case, she was commissioned to build their Museum of Contemporary Art. It is a building that emerges majestically from the coast of the Gulf of Bahrain, following a gentle curve, and creating an exhibition concept which works from the inside out.

Ningún país de la zona quiere quedarse al margen de las obras faraónicas y, al igual que en el caso de Jordania, Bahréin optó por contratar los servicios de alguien que comprende muy bien su cultura, la iraquí Zaha Hadid. En este caso, construir su Museo de Arte Contemporáneo. Un edificio que emerge majestuosamente desde la costa del Golfo de Bahréin, describiendo una prolongada curva que irradiia un concepto de exposición de dentro hacia fuera.

None of the Arab countries wants to fall behind in the race to lay claim to the best museum.

Ninguno de los países árabes quiere quedarse rezagado en la carrera por contar con el mejor museo.

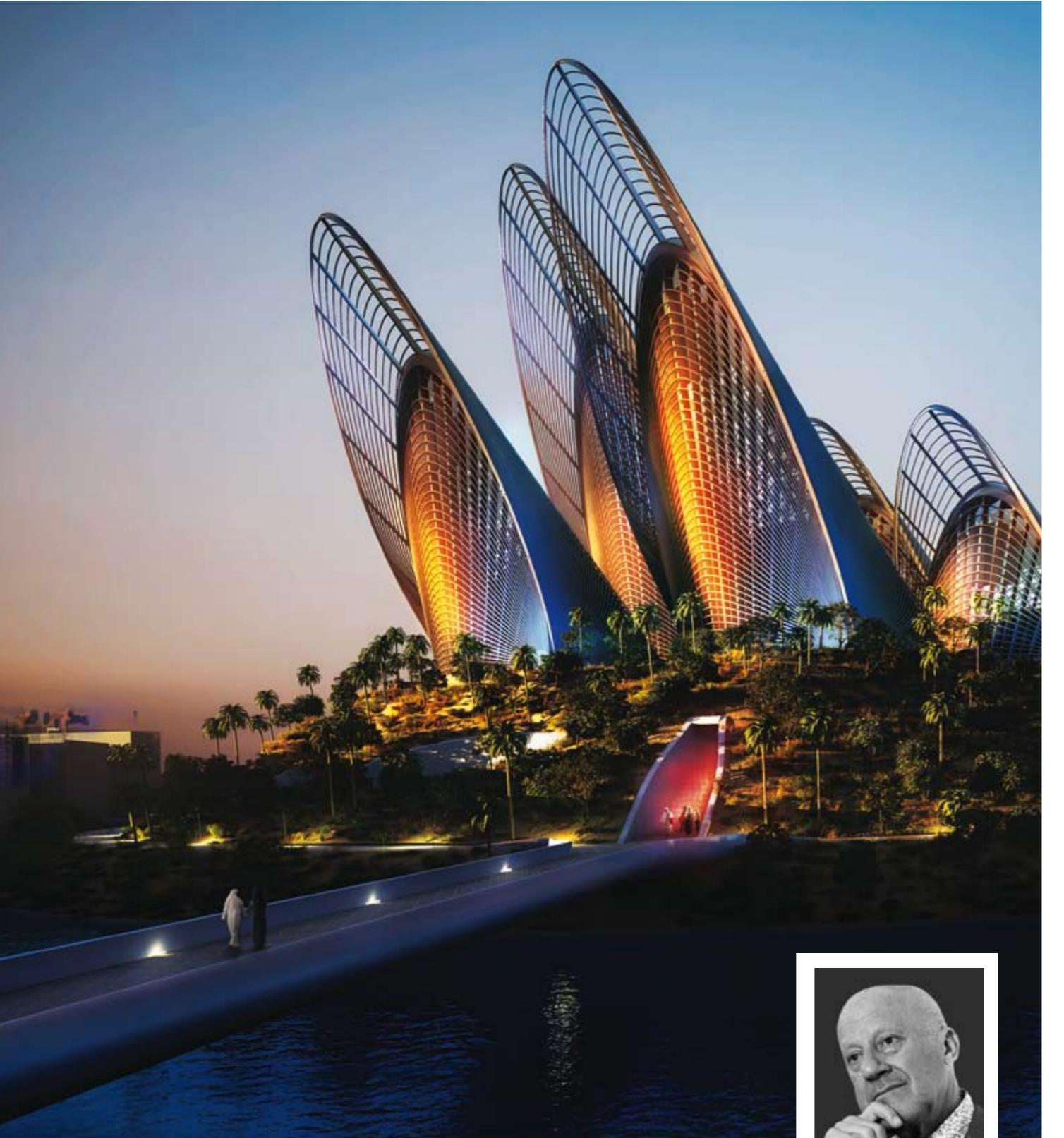
MUSEUM OF MIDDLE EASTERN MODERN ART, DUBAI

Dubai had no intention of missing out on the Middle East's multi-million-pound commitment to art and cultural centres. To this end, the prestigious Dutch architecture studio, UNStudio, was assigned the task of building the Museum of Middle Eastern Modern Art (MOMEMA), which is located in the Culture Village in the historical district of Jadaf. It covers 41,200 m² of usable floor space, including spaces for exhibitions, workshops, auditoriums and even an amphitheatre for the staging of live shows. In order to distinguish itself unmistakably from the surrounding landscape, the building aims to resemble the prow of a dhow, a traditional Arab vessel with shallow drafts and a triangular sail.

Dubái no podía quedarse al margen de la apuesta millonaria de Oriente Medio por los centros de arte y cultura. Así, el prestigioso estudio holandés de arquitectura UNStudio recibió el encargo de levantar el Museo de Arte Moderno de Oriente Medio (MOMEMA), que se ubica en la Villa de la Cultura, en el distrito histórico de Jadaf. 41.200 m² de superficie útil que incluyen espacios para exhibiciones, talleres, auditorios e incluso un anfiteatro para ofrecer actuaciones en vivo. Para destacar inconfundiblemente entre el paisaje, el edificio pretende recrear con su forma la figura de la proa de un dhow, la embarcación típica árabe, de bajo calado y vela triangular.

BEN VAN BERKEL
UNStudio is spearheaded by the Dutchman //
El holandés es la cabeza visible de UNStudio

ZAYED NATIONAL MUSEUM, ABU DHABI

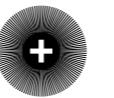
The Zayed National Museum, located near the future Guggenheim Museum, will be the most striking of the buildings on Saadiyat Island, in Abu Dhabi. Norman Foster is the creator of this project, and his design embodies traditional Arab hospitality, while taking painstaking care to achieve bio-climatic sustainability. Its five solar energy towers will act as thermal chimneys that will draw cool air into the spaces below.

El Museo Nacional Zayed, emplazado cerca del futuro Guggenheim, será el más llamativo de los edificios de la isla Saadiyat, en Abu Dabi. Norman Foster es el creador de este proyecto, cuyo diseño combina la tradicional hospitalidad árabe con el mayor esmero por alcanzar la sostenibilidad bioclimática. Sus cinco torres de energía solar actuarán como chimeneas termales de aire frío.

NORMAN FOSTER

The British architect won the Prince of Asturias Prize in 2010 // El británico fue Premio Príncipe de Asturias en 2010

•José Pemán, Chairman, The Clover Group•

ART AT WORK

ARTE EN EL TRABAJO

The co-existence of beauty and functionality //
La coexistencia entre belleza y funcionalidad

Texto

ALEX L. SCHEERS

José Pemán is the enigmatic mastermind behind Calaconta, Ibiza's first eco-friendly gated community. Unique in its field, it offers architectural beauty, scenic serenity, impenetrable security and artistic harmony; traits that Pemán values, and that he intends on enabling others to experience. However, behind the patina of wealth does not rest a man who takes these graces for granted: from his time as a Gold Record-selling artist in the 1960s, to his rise to prominence as a banker, investor and developer, Pemán's ethos has remained the same: "I always chose happiness over unhappiness". An avid art collector of names such as Joan Miró and Miquel Barceló, Pemán's sensitivity for love, life and beauty is there for all to see. His humor and intelligence are to be admired, and his humility commended.

Is creativity a key aspect of your success?
You cannot be comfortable in an environment surrounded by art, unless you have cultivated your own creative side and the capacity to recognize the creativity of others. That's very important. Otherwise you wouldn't see a Miró, you would just see colour stains.

How does one approach the work that you do in an artistic manner, and yet maintain practicality?

When you're immersed in a way of thinking, that is where the discipline lies. The beauty is to find that one way that works. Art for the West has been essential, and I can't conceive building houses that aren't beautiful.

Oscar Wilde said, "It is the spectator, and not life, that art really mirrors." Is your collection a reflection of you?
Indeed every painting that I have has a great deal to do with me. If I can't have a dialogue with the painting, then I can't have it. One of the rules that I have when I buy is that, if possible, I need to know the artist. I need to establish a personal relationship with the piece of art and myself. The most important thing for me is this relationship and the aesthetic value of the art. This is the true value, not value in the monetary sense. ■

JOSÉ PEMÁN

Art collector, eco-developer and global traveller
Colecciónista de arte, creador ecológico y viajero universal

José Pemán es la mente enigmática tras Calaconta, la primera comunidad ecológica de Ibiza. Es única en su género y ofrece lo que Pemán valora y que ahora quiere que otros experimenten: belleza arquitectónica, serenidad escénica, seguridad impenetrable y armonía artística. Pero detrás de esta pátina de riqueza, no hay un hombre que da las cosas por supuestas. Desde su época como músico de gran éxito en los sesenta, a figura destacada de la banca, inversor y promotor, el espíritu de Pemán no ha variado: "Siempre elijo la felicidad antes que la infelicidad". Coleccionista ávido de, entre muchos otros, obras de Tapiés, Miró y Miquel Barceló, la sensibilidad de Pemán por el amor, la vida y la belleza está ahí para que todos la vean. Su humor y su inteligencia son dignos de admiración y su humildad merecedora de elogio.

¿Es la creatividad un aspecto clave de su éxito?

Uno no puede sentirse cómodo en un entorno rodeado de arte a menos que haya cultivado su propio lado creativo y la capacidad para reconocer la creatividad de los demás. Eso es muy importante. Si no fuera así, no verías un Miró, solo verías manchas de colores.

¿Cómo se puede enfocar el trabajo que hace de una manera artística pero sin perder el aspecto práctico?

Cuando te sumerges en una forma de pensar es donde encuentras la disciplina. La belleza radica en encontrar esa manera que funciona. El arte para el mundo occidental ha sido esencial y no puedo concebir construir casas que no sean bonitas.

Oscar Wilde dijo que "es al espectador, y no a la vida, a quien refleja realmente el arte". ¿Es su colección un reflejo de su persona?

Todos mis cuadros tienen mucho que ver contigo. Si no puedo tener un diálogo con el cuadro, no lo quiero. Una de mis reglas al comprar arte es, si es posible, conocer al artista. Necesito que haya una relación personal entre una obra de arte y yo. Para mí, lo más importante es esa realación y el valor estético del arte. Ese es su valor cierto y no el valor en un sentido monetario. ■

Air

UP IN THE AIR

Behind Lío's iconic waterside silhouette // Trás la icónica silueta de Lío

Texto
JAVIER DÍAZ DE LEZANA

On of the most iconic elements of Lío is its phenomenal covered terrace. The gravity-defying canopy is the result of a collaboration between JCGdC and SBO and the design studio Nd_Arquitectos. The project came about as a result of the Urgell family's desire to turn a previously 'open-air' space into a year-round element.

What was the concept behind your work?

We've been providing lightweight architectural solutions for more than 15 years, working with rebar mesh and textile membranes. On this particular project, we worked with the idea of imbuing the building with a distinctive character and transforming Lío into a visual point of reference for the entire Marina.

How was the design process structured?

In two phases: a preliminary phase, in which various roof models were generated, with the aim of deciding upon the final height. And a second phase, in which the definitive

The Materials. Quality tubular steel was used for the frame, along with S355JR metallic coated polyester membrane and 750 g/m² PVC to cover it // Se eligieron perfiles tubulares de acero de calidad S355JR para el entramado metálico y membrana de poliéster revestida de PVC de 750 gr/m² pretensada para la cobertura.

design was implemented, including all the architectural details and elements.

What difficulties did you face in the process?

Transporting materials from the mainland to the island was certainly difficult. Also, when the roof was nearly finished, we were asked to attach various additional features to its underside, with a view to enhancing clients' experience of Lío's shows.

Lío has its own unique philosophy. Did this have to be reflected in the roof design?

When we met Ricardo Urgell, we were inspired by his spirit and drive from the start. We understood that our task involved contributing to the design of a place that is intended to bring enjoyment to people and to allow them to dream.

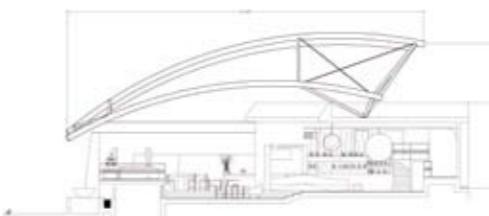
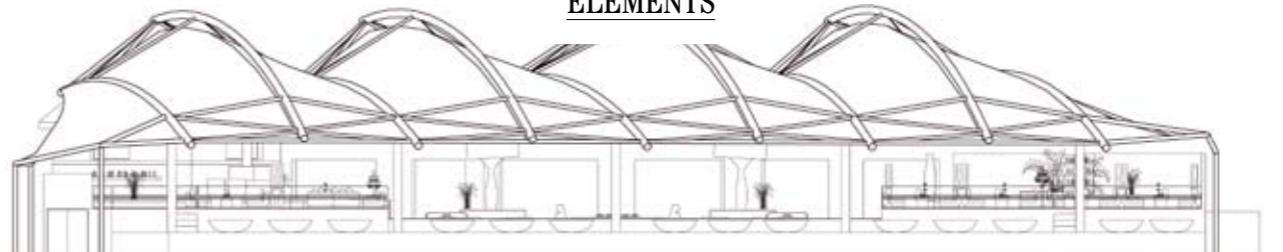
What will be your most abiding memory of working on this entire process?

Coming into contact with the whole Lío family has been an extremely gratifying experience: one day, we met Ricardo Urgell up on the old roof and we began talking about our project, the future, the past, and about life in general...

What project are you working on at the moment?

We're currently working on designs of prototypes for rapid-assembly houses, which are flexible, create a minimal impact on the environment, and can be configured and customised over time. We're currently working on designs for the Brazilian market. We continue to develop original solutions for stage spaces such as the Teatro Romano de Itálica, which has just recently celebrated its International Dance Festival. ■

www.codolstudio.com // www.ndarquitectos.com

Uno de los elementos más característicos de Lío es su cubierta, un proyecto realizado por Juan Carlos Gómez de Cázorla y Santiago Bermejo Oroz a través de su estudio Nd_Arquitectos, y que surge por la necesidad de prolongar la temporada para el uso de un espacio que estaba pensado para que funcionara al aire libre.

¿Cuál fue el concepto con el que se trabajó?

Llevamos más de 15 años planteando soluciones ligeras para la arquitectura compuestas por mallas de barras metálicas y membranas textiles. En este caso se trabajó con la idea de caracterizar el lugar y convertir a Lío en un punto de referencia visual en toda la Marina.

¿Cómo se estructuró el proceso de diseño?

En dos fases: una preliminar en la que se generaron varios perfiles de la cubierta con idea de fijar la altura final. Y una fase de proyecto en donde se desarrolló la propuesta definitiva con todos sus detalles y elementos.

¿Qué dificultades se encontraron durante el proceso?

La necesidad de trasladar material desde la península a la isla, y que, cuando la cubierta estaba casi finalizada, se nos propuso introducir elementos bajo ésta que propiciaran el apoyo y la infraestructura para los espectáculos.

Lío tiene una filosofía propia, ¿se trató de reflejar también en la cubierta?

Tras conocer a Ricardo Urgell, nos contagiamos de su espíritu y empuje desde el primer momento. Entendimos que debíamos contribuir al diseño de un lugar pensado para el disfrute y para soñar.

¿Cuál es el recuerdo que te ha quedado más grabado de todo el proceso?

Entrar en contacto con la familia del Lío fue algo muy gratificante: un día, sobre la antigua azotea, coincidimos con Ricardo Urgell y estuvimos hablando sobre nuestra obra, el futuro, el pasado y todo lo demás...

¿En qué proyecto estás ahora trabajando?

Estamos dedicados al diseño de prototipos de viviendas de rápido montaje, mínimo impacto ambiental, flexibles y configurables a lo largo del tiempo. En esta línea estamos desarrollando propuestas para Brasil. Seguimos desarrollando soluciones originales para espacios escénicos como la del Teatro Romano de Itálica que acaba de celebrar su Festival Internacional de Danza en estos días. ■

SEE HOW LÍO'S ROOF WAS MADE

Codolstudio created a video to record the entire process

Codolstudio creó un video que recoge todo el proceso de elaboración.