

Atlas de Arquitectura Contemporánea en México

A lo largo del siglo XX, los arquitectos de México debatieron en torno a la existencia de una arquitectura nacional. Muchos procuraron producir obras que fueran, a la vez. modernas y mexicanas. Esta ya no es una preocupación cardinal para quienes practican hoy esta profesión. Sin embargo, hay coincidencias significativas en muchas obras realizadas en los últimos quince años, a pesar de la gran diversidad de escuelas de arquitectura en el país. las divergentes trayectorias históricas de sus regiones y el auge de nuevos clientes y tipologías. ¿Qué características formales y programáticas definen esta nueva arquitectura? Si los edificios del siglo XX, promovidos principalmente por el Estado, contribuyeron a integrar al país y a ampliar el alcance de los servicios públicos, ¿qué papel social y político tiene la arquitectura en el presente? ¿A qué circunstancias responde? ¿Qué relaciones y formas de vida propicia?

Esta exposición explora las respuestas a estas preguntas a partir del análisis comparativo de decenas de edificios. Demuestra que los últimos quince años han sido un período de enorme creatividad para la arquitectura mexicana: nunca en la historia del país se había construido tanto y con una calidad tan consistente. El énfasis está puesto en la arquitectura como una profesión orientada al diseño y la construcción, pero se considera también el trabajo de guienes investigan y narran la historia de la arquitectura y el de guienes, con las herramientas de esta disciplina, imaginan el futuro. Como atlas, la exposición considera proyectos y prácticas desarrollados en distintas regiones de México, llevados a cabo por miembros de diferentes generaciones. Ofrece así una visión amplia y sistemática de un quehacer arquitectónico con carácter nacional.

Pablo Landa / Curador

Producción Nacional realizada con el Estímulo Fiscal del Artículo 190 de la LISR (EFIARTES).

Vista de sala

1. El estilo mexicano

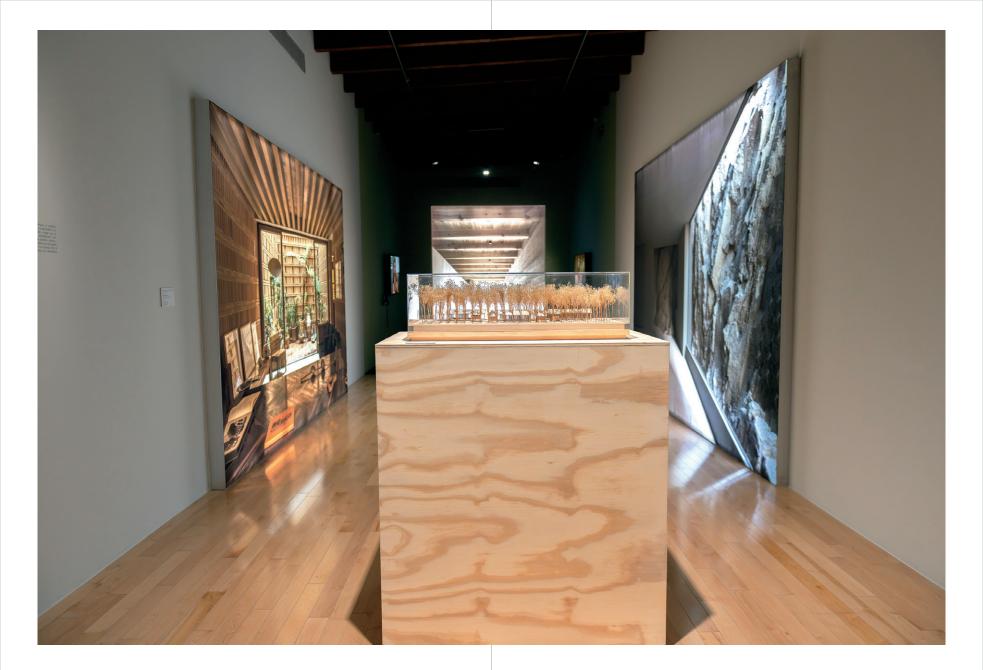
A inicios de los años cincuenta, decenas de arquitectos colaboraron en la construcción de la Ciudad Universitaria de la UNAM. Se trata de un caso paradigmático en el que las diversas prácticas de décadas previas convergen en un lenguaje arquitectónico común, moderno y mexicano. Hacia finales del siglo se habían multiplicado las formas de hacer arquitectura, como queda ejemplificado en el Centro de las Artes de 1994, donde conviven arquitecturas muy distintas. Hoy, como en los años cincuenta, también existe un lenguaje arquitectónico compartido, este lenguaje –o estilo— se manifiesta en cinco puntos: ortogonalidad, uso del color, densidad, articulación de recorridos, e integración del entorno construido y el paisaje, los cuales se exploran en las siguientes salas.

La expresión "el estilo mexicano" es un guiño a la exposición *Modern Architecture: An International Exhibition* que se presentó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1932. Esa muestra evidenció las constantes de una nueva arquitectura mundial y sentó las bases para una discusión sobre el concepto de estilo en la arquitectura que sigue vigente hasta nuestros días.

Vista de sala

Vista de sala

2. Procesos de diseño

En estos videos, arquitectos mexicanos hablan sobre sus procesos de diseño. Sus palabras revelan las diversas formas en que responden a las complejas demandas de la profesión –clientes, presupuestos, condicionantes técnicas, reglamentos– para realizar obras que, a la vez, manifiestan sus intenciones como autores. Algunos parten de estrategias pragmáticas y programáticas; otros, de una búsqueda plástica. Mientras que algunos se concentran en el papel de la arquitectura como estrategia para responder a retos urbanos o sociales, otros idean sistemas espaciales y estructurales. En un país en el que se construye mucho y donde los arquitectos tienen un papel fundamental en este proceso, todos parten del análisis de contextos urbanos o territoriales específicos.

Vista de sala

3. Nuevos programas y tipologías

Durante el período moderno en México, las principales tipologías arquitectónicas fueron las escuelas, las clínicas médicas, los mercados y los conjuntos habitacionales. Como resultado de los cambios sociales, políticos, tecnológicos y medioambientales, en décadas recientes han surgido nuevos tipos de clientes y programas arquitectónicos.

Las tipologías que caracterizan el presente incluyen los centros comunitarios; los museos e infraestructuras culturales regionales; los parques, plazas y jardines, así como nuevos tipos de comercio y vivienda. Además, la arquitectura efímera ha surgido como una estrategia para la experimentación y para albergar programas flexibles y temporales.

En esta sala y en las siguientes se presentan obras construidas en México, agrupadas por tipología. El énfasis se centra en las edificaciones realizadas en el territorio nacional por arquitectos mexicanos menores de sesenta años. Se presentan siguiendo el modelo de los muros en los talleres de diseño y desarrollo arquitectónico, donde se colocan dibujos, fotos y otros materiales como parte de los procesos de trabajo habituales.

Vista de sala

Arquitectura efímera

La arquitectura efímera se construye para una actividad específica y después se desecha o se traslada a otro sitio. En México se convirtió en un espacio de experimentación arquitectónica hacia 2010 y ha servido para proyectar nuevos programas, reimaginar el espacio urbano, probar con técnicas constructivas y dar a conocer a despachos emergentes.

Las obras que se han instalado en distintos sitios materializan la visión que formuló Carlos Leduc con la Carpa Popular Desmontable en 1932: la creación de infraestructuras móviles, capaces de responder de manera puntual y eficaz a necesidades de contextos específicos. Esto puede tener gran utilidad en la implementación de programas sociales y culturales, y en la respuesta a emergencias y desastres. Si la arquitectura moderna cumplió su misión a través de estructuras estandarizadas y replicables, la arquitectura contemporánea podría alcanzar nuevos territorios mediante estructuras flexibles y temporales.

Arquitectura territorial

En años recientes, el diseño de parques, plazas y jardines se ha convertido en una dimensión importante de la arquitectura mexicana. Esto es resultado de programas ideados por arquitectos como Felipe Leal orientados a la "recuperación" de espacios urbanos o a la creación de nuevos símbolos o centralidades. Asimismo, surge de proyectos de transformación urbana de gran escala, guiados por cambios de uso. En el marco de diversos programas públicos, antiguas fábricas han sido convertidas en parques, y terrenos residuales han sido reconfigurados para articular colonias o edificios a sus alrededores.

En buena parte de los proyectos de carácter territorial en México, las consideraciones paisajísticas y urbanas se resuelven desde la arquitectura. Una práctica común consiste en insertar elementos construidos en el territorio para cambiar su organización y usos. La arquitectura territorial también permea proyectos privados, en los cuales el paisaje define la lógica compositiva.

Vista de sala

• Nuevas tipologías de vivienda

La vivienda unifamiliar en México ha cambiado muy poco en los últimos 75 años. Sin embargo, han surgido otros tipos de vivienda que están reconfigurando las ciudades del país y propiciando nuevas formas de vivir y viajar. Entre ellas se encuentran: la vivienda en renta a través de plataformas digitales, los pequeños hoteles u "hoteles de diseño", la vivienda multifamiliar en renta o venta, la vivienda rural, y la diseñada para atender a personas damnificadas por desastres naturales.

Vista de sala

Vista de sala

Centros comunitarios

Durante el siglo XX, el gobierno federal construyó centros de seguridad social y otros espacios en los que se impartían talleres, se practicaban deportes y se realizaban actividades culturales. Hoy, una gran diversidad de instituciones gubernamentales y privadas ofrecen este tipo de servicios en espacios conocidos como "centros comunitarios", con programas variados y flexibles.

El auge de los centros comunitarios es, en parte, para subsanar la falta de equipamientos en nuevas zonas urbanas que surgen como invasiones o proyectos de especulación inmobiliaria, sin un plan urbano o de administración de servicios públicos integral. En otros casos, surgen de procesos de organización en los que una comunidad busca un espacio que la albergue y represente.

Dado que las necesidades a las que responden son distintas y cambiantes, los centros comunitarios tienen muy diversas manifestaciones. Arquitectónicamente, los ejemplos que aquí se presentan son flexibles, ya sea con grandes áreas bajo una sola cubierta, otros integran jardines continuos en los que convergen distintas áreas techadas, o aulas abiertas, sin muros divisorios.

Vista de sala

• Museos e infraestructuras culturales regionales En los años sesenta, el Programa Nacional de Construcción de Museos del gobierno federal realizó obras como el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Arte Moderno. Estos recintos se concentraban en Ciudad de México y ofrecían una visión de México como nación, con una historia y cultura común.

Desde los años noventa, con la descentralización del poder político y económico en el país, comenzaron a surgir museos fuera de la capital. En décadas recientes se han multiplicado los museos y otras infraestructuras culturales –como auditorios y bibliotecas– a lo largo y ancho de México. Si bien algunos cuentan con financiamiento público, la mayoría son iniciativas financiadas por fundaciones privadas.

Su multiplicación guía el crecimiento de la oferta cultural y de los públicos de distintas regiones del país, además revela una reorganización política en torno a múltiples sedes de poder. Actualmente, empresas, fundaciones, organizaciones civiles y otras instancias promueven diversas visiones sobre el arte, la cultura, y el pasado y presente del país.

Vista de sala

4. Biblioteca

La cantidad y calidad de publicaciones sobre arquitectura mexicana se ha multiplicado a la par de los edificios, escuelas, investigadores y editoriales especializadas en el país, así como con el creciente interés por México en el extranjero. Para construir esta biblioteca pedimos a arquitectos, historiadores y críticos que propusieran una lista de libros fundamentales sobre arquitectura mexicana publicados en el siglo XXI. Reunimos sus recomendaciones para ofrecer un panorama de la diversidad de narrativas que existen en torno a esta disciplina en nuestro país.

Vista de sala

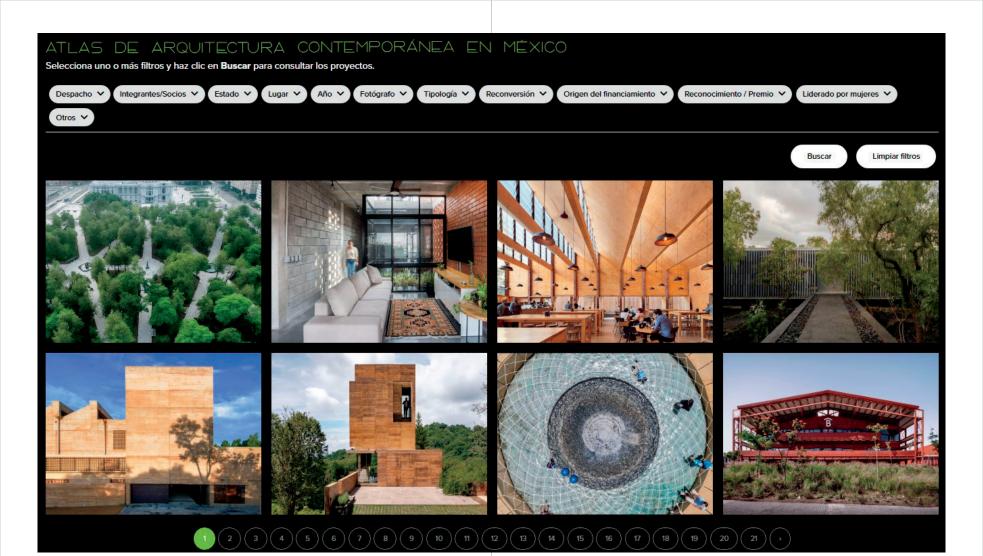
5. Atlas de Arquitectura Contemporánea en México

Este es el cerebro de la exposición. La investigación inició hace tres años con la creación de una base de datos de edificaciones diseñadas por arquitectos y construidas en México de 2000 a 2025. Esto nos permitió identificar la enorme cantidad de obras realizadas en años recientes, y el hecho de que hace aproximadamente quince años surgió un lenguaje arquitectónico común. Este fenómeno coincide con la adopción de la fotografía digital y el uso de las redes sociales como medio de divulgación para la arquitectura.

Al agrupar los proyectos en la base de datos de acuerdo con sus usos, se evidenció también el surgimiento de nuevas tipologías en México, como la vivienda en renta por medio de plataformas digitales y los centros comunitarios. Se revelaron también los contextos donde se concentra la producción arquitectónica: los destinos turísticos en playas y regiones vinícolas, así como las colonias consolidadas en ciudades grandes y medias. Estos hallazgos guiaron la curaduría de esta exposición. Esperamos que esta plataforma facilite otras investigaciones y reflexiones sobre la arquitectura nacional.

Vista de sala

Base de datos Atlas de Arquitectura Contemporánea en México

30

Base de datos disponible en Amparo online https://museoamparo.online/exposicion/atlas-de-arquitectura-mexicana)

Nuevos espacios comerciales

Los centros comerciales cerrados y rodeados de estacionamientos fueron la tipología comercial por excelencia del último tercio del siglo XX. Actualmente, abundan los centros comerciales abiertos, de pequeña escala, así como los que integran distintos usos en edificios con patios, jardines y terrazas. Entre éstos se encuentran los centros gastronómicos y los conjuntos de amenidades ubicados en fraccionamientos privados. Se han multiplicado también los sitios que combinan comercios y espacios de producción, y que con frecuencia funcionan como destinos turísticos; entre ellos se mencionan los viñedos, los palenques de mezcal y las haciendas convertidas en espacios culturales y en hoteles. El posicionamiento de la experiencia como objeto de consumo permea el diseño de estas infraestructuras.

Vista de sala

Nuevos espacios para el trabajo

Con la transformación de la economía en México, muchas instalaciones industriales han quedado en desuso. Algunas han sido convertidas en espacios para nuevas formas de trabajo, facilitadas por las tecnologías digitales. Los edificios para el trabajo contemporáneo a menudo conviven con comercios, restaurantes y galerías, en entornos laborales que son también de esparcimiento. En otros proyectos, las áreas de trabajo conviven con jardines; se trata de propuestas que buscan alternativas a las oficinas corporativas que se implantaron en los años noventa y reproducen modelos internacionales.

Vista de sala

• La arquitectura mexicana en 2050

Esta muestra reflexiona sobre la arquitectura mexicana en el primer cuarto del siglo XXI. En este video se presentan las visiones de distintos despachos sobre cómo puede o debe ser la arquitectura hacia 2050. Más que fomentar narrativas pesimistas, les pedimos pensar en nuevos programas y tipologías, así como en las formas en que la arquitectura puede contribuir a construir futuros deseables.

Estas visiones del futuro se plantean en un país con una cultura arquitectónica vital, con miles de obras de calidad construidas y en proceso de construcción. Algunos de los participantes se preguntan si este panorama puede ofrecer soluciones para un país segregado económica y políticamente, y arrasado por la violencia. En el marco de esta exposición, es pertinente preguntar qué efectos puede tener el hecho de que exista un lenguaje arquitectónico común que abarca obras en zonas rurales y urbanas, públicas y privadas, y para las élites y la clase media. ¿En qué medida puede esta coincidencia ayudar a cerrar brechas sociales? ¿Puede la arquitectura reconocerse como símbolo que nos representa a todos por igual y propiciar el encuentro entre personas de distintos perfiles sociales, culturales v económicos? En la medida en que el estilo mexicano implica un diálogo con el entorno natural, ¿puede contribuir a contener el calentamiento global y reducir su impacto?

• Iniciativas culturales y de divulgación

En los últimos quince años han surgido nuevas formas de divulgar y dialogar en torno a la arquitectura. En distintas ciudades de México se realizan congresos. mesas redondas, exposiciones y otras actividades que facilitan intercambios de ideas y reflexiones colectivas, y fortalecen así la cultura arquitectónica del país. En esta sala se presentan pósters, fanzines y otros materiales gráficos de diez iniciativas: Festival Mextrópoli, LIGA, Proyector y los ciclos sobre arquitectura del Colegio Nacional (Ciudad de México); Pensarq_, Fora y Artlecta (Guadalajara); Arquitectas.mx (Monterrey), ReGenera Espacio (Puebla) y las cátedras y conferencias magistrales que se realizan en la Universidad Marista de Mérida. La imagen de Arquitectas.mx, una plataforma que visibiliza el papel de las mujeres en la arquitectura, es un compendio de las fotografías de los perfiles registrados en su sitio web.

Vista de sala

Objetos para el futuro

Estudio Estudio (Inés y Nuria Benítez) convocó a un grupo de despachos jóvenes para seleccionar un objeto que permitiera entender el panorama actual de la arquitectura en México. En la convocatoria escribieron:

"Imaginemos lo siguiente: un arqueólogo del futuro encuentra una cápsula del tiempo enterrada en el año 2025. Dentro de ella hay una colección de objetos que deberán ayudarle a entender cómo se pensaba, se diseñaba y se practicaba la arquitectura en este momento específico. También, quizá, sugerir preocupaciones o visiones sobre el futuro desde ese momento. Cada uno de estos objetos no sólo debe contener un valor simbólico, sino funcionar como un registro: una huella tangible de los intereses, tensiones y preguntas que hoy atraviesan las prácticas arquitectónicas".

El resultado de este ejercicio se presenta en esta mesa: objetos que retratan el presente desde diferentes claves: pragmáticas, optimistas, catastrofistas o irónicas.

• Imágenes del futuro

Loreta Castro describe la arquitectura como el ejercicio de imaginar y dar forma al futuro. Con esta provocación como punto de partida, en este muro se presentan imágenes generadas con inteligencia artificial por un grupo de arquitectos jóvenes. El ejercicio, facilitado por Urbanalítica (Mercedes Landa Quintanilla), busca ampliar los límites de la imaginación arquitectónica y establecer los posibles aportes de esta disciplina en la construcción de futuros deseables. En otras secciones de la exposición se habla sobre las condicionantes sociales, políticas y económicas que han moldeado la arquitectura contemporánea en México. Esta sección sugiere que quienes practican la arquitectura pueden marcar la pauta para transformar nuestro entorno, más allá de simplemente responder a ciertas circunstancias. Cada imagen va acompañada de un texto descriptivo o del prompt que la generó.

Vista de sala

Pablo Landa

Antropólogo especializado en arquitectura, archivos y procesos participativos. Se ha desempeñado como curador de exposiciones, gestor de proyectos de investigación etnográfica, Coordinador de bibliotecas y archivos de la Facultad de Arquitectura y Coordinador de gestión de la Rectoría de la UNAM. Obtuvo el doctorado en Antropología y Estudios latinoamericanos en Princeton (2015) y la licenciatura, también en Antropología, en Yale (2005).

Entre sus proyectos curatoriales se encuentran *Mario Pani. Arquitectura en proceso* (Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, 2014 y Museo Amparo, 2016), el pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia (2016), la iniciativa Puerto Abierto (Fundación FEMSA, 2020) y tres exposiciones en la Fototeca Nuevo León sobre la historia urbana y social de Monterrey (2018-2019).

Es autor de diversas publicaciones sobre antropología, arquitectura y la historia de Monterrey. Entre ellas se encuentra el libro *Monterrey en el espejo* (Fondo Editorial Nuevo León, 2011) y la *Guía de arquitectura, Monterrey* (Arquine, 2019). Ha escrito y editado 20 cómics sobre arquitectura en colaboración con artistas y diseñadores emergentes, y el despacho Landa Suberville.

Desde 2018 coordina el proyecto Arquitectura Popular del Noreste, en el que participan fotógrafos, arquitectos y profesionistas de las ciencias sociales, así mismo, escribió el libro con el mismo nombre (CONARTE, 2020). Es editor del *Diccionario arquitectura popular del noreste*, una plataforma web que incorpora palabras y definiciones de forma paulatina a partir de diversas colaboraciones. Otra dimensión de éste es el fondo Arquitectura popular de la Fototeca Nuevo León, el cual se realizó a partir de la catalogación de 7,000 imágenes. Se trata del primer fondo digital de origen en el Sistema Nacional de Fototecas.

Pablo Landa imparte clases sobre desarrollo de proyectos de investigación para arquitectos y diseñadores en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Actualmente es director del Museo Experimental El Eco.

Atlas de Arquitectura Contemporánea en México

20.09.25 - 02.03.26

Producción Nacional realizada con el Estímulo Fiscal del Artículo 190 de la LISR (EFIARTES).

www.museoamparo.com

Museo Amparo 2 Sur 708, Centro Histórico Puebla, Pue., México 72000 Tel. 222 229 3850

Abierto de miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 horas Entrada gratuita domingos y días festivos