

IN SITU ESPACIOS CONCRETOS: INTRODUCIENDO LA PRÁCTICA DE NUNO M. SOUSA

IN SITU CONCRETE SPACES: INTRODUCING
NUNO M. SOUSA'S PRACTICE

Helder Casal Ribeiro

Faculdade de Arquitectura. Universidade do Porto, hribeiro@arq.up.pt
EN BLANCO. Revista de arquitectura. Nº 32.
Nuno Melo Sousa. Año 2022.
DOI: <https://doi.org/10.4995/eb.2022.17524>

Nuno Melo Sousa (NMS) se presenta como un estudio de arquitectura con sede en Penafiel, una pequeña ciudad a 40 km de Oporto, que cree en el método, la provocación y la producción de arquitectura a través de un proceso colaborativo e intuitivo. Muestra su obra en estrecha relación con el peculiar contexto constructivo en el que se inserta, articulada en procesos constructivos sencillos determinados con y para los clientes, con la ayuda de artesanos locales. También tiene como objetivo hacer más con pocos medios, viendo la sostenibilidad como una forma de reutilizar lo existente como generador.

No obstante, hablar del trabajo de NMS me obliga a remontarme a sus años de estudiante como alumno mío de segundo curso de Proyectos Arquitectónicos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto, donde comenzó a expresar una inquietud intelectual que establecía relaciones simbólicas y espaciales entre el programa funcional y el significado del lugar, más tarde inspirado por la resiliencia y la aridez de una arquitectura brasileña particular, concretamente por los gestos fugaces de los dibujos y proyectos perspicaces de Paulo Mendes da Rocha. Este enfoque progresó en los años siguientes, entre trabajos académicos, un Erasmus en TUDelft, participaciones en concursos y primeros encargos, que han explorado una síntesis poética de espacio y forma, respaldada por una resistente actividad docente.

Hoy, su práctica arquitectónica sirve como un crisol de ideas influenciadas por preferencias personales y desafíos culturales, dependientes de un taller de vida cambiante en Sangath con Balkrishna Doshi, Ahmedabad, India (2010), una aventura didáctica en INDA, la Facultad de Arquitectura de la Chulalongkorn University-Bangkok de Tailandia (2015/2017), con viajes de campo a Tokio y Sydney, mediante participaciones recurrentes como crítico invitado en varias Escuelas de Arquitectura internacionales y, más recientemente, como profesor invitado en el primer curso de Proyectos Arquitectónicos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto (FAUP) y alumno del programa de doctorado de la FAUP.

La práctica de NMS progresó de manera exponencial, revelando un enriquecimiento continuo y una profundización de sus capacidades

Nuno Melo Sousa (NMS) presents himself as an architectural practice based in Penafiel, a small city 40 km from Porto, that believes in method, provocation, and the production of architecture through an intuitive collaborative process. Introduces his work as having a close relationship with the peculiar construction context in which it is inserted, hinged on simple building processes determined with and by clients with the help of local artisans. In addition, he would also add the aim to do most with few means, looking at sustainability as a way of reusing existing elements as a generator.

However, to discuss NMS's work obliges me to go back to his formative years as my student in the second year Design Studio at the Faculty of Architecture of the University of Porto, where he began to express an intellectual unrestlessness, establishing symbolic and spatial relationships between the set programme and meaning of the site, later inspired by the resilience and aridity of a particular Brazilian architecture, namely the fleeting gestures of Paulo Mendes da Rocha's insightful drawings and buildings. This approach progressed further in the following years, between academic works, an Erasmus at TUDelft, competition entries and early commissions, which explored a poetic synthesis of space and form, supported by resistant teaching activity.

Today his architectural practice serves as a melting pot of ideas influenced by personal preferences and cultural challenges, including a life-changing workshop in Sangath with Balkrishna Doshi, in Ahmedabad, India (2010), a teaching adventure at INDA, Faculty of Architecture of the Chulalongkorn University-Bangkok, Thailand (2015/2017) with field-trips to Tokyo and Sydney, recurrent participations as guest critic in various international Architectural Schools and, most recently, as an invited lecturer in the Faculty of Architecture of the University of Porto, at year one Design Studio, and as a PhD scholar on the FAUP's doctoral programme.

NMS's practice progressed in an exponential way revealing continuous enrichment and a deepening of his instrumental and theoretical capabilities associated with an ongoing fascination with

instrumentales y teóricas asociadas con una fascinación constante por el mundo del arte, no solo como consumidor ávido sino también como participante creativo, ya sea a través de sus narrativas arquitectónicas construidas o su convulsa rutina de dibujo a mano alzada, las cuales constituyen un cuerpo de trabajo en sí mismo. Estas crudas representaciones exploratorias nos recuerdan el *imaginario* personal de Peter Markli, donde se perciben asuntos de interés fusionados con la obra construida, aunque, en este caso, las representaciones son desencadenadas por enunciados/propuestas distintivas y sus respectivas percepciones. Las representaciones se basan en marcos conceptuales que fluyen libremente o que explotan, sin vacilación ni restricciones, la posible aclaración o instigación de problemas, nociones o temas de diseño distintivos para cada proyecto.

La simbiosis entre una cotidianidad frenética y los requisitos objetivos de una práctica profesional que diseña y construye en diversas escalas y complejidad programática, ha añadido nuevas dimensiones a su búsqueda hacia a su búsqueda de una práctica de trabajo que sea interdependiente, aunque también colaborativa, que quiere involucrar activamente al cliente y el constructor, ambos partícipes y colaboradores.

La naturaleza evolutiva de las siete obras seleccionadas, que van desde 2014, enfatizan el papel creciente de la geometría dentro de la determinación de la experiencia espacial directa y las combinaciones dialécticas de forma y materiales, donde las condiciones particulares del paisaje rural portugués y el entorno construido se evalúan como desencadenantes de diseño primario. Los dos trabajos iniciados en 2014 revelan la capacidad del diseño para resolver una encomienda precisa, traduciendo el principal propósito arquitectónico a través de un gesto claro. La **Sala Impala** busca la luz natural a través de un lucernario geométrico, estratégicamente ubicado en la sala, que no solo ilumina sino que organiza la zona de estar y establece una nueva jerarquía en la percepción y acceso a los espacios preexistentes. Mientras, en la **Casa en Tâmega** el gesto principal radica en la colocación de una masa de hormigón que levita en total empatía con la topografía extrema del paisaje. La clara selección y lectura de las principales opciones de diseño y sus temas arquitectónicos expresan la contención intelectual y el deseo de ser concisos, es decir, perseguir la esencia arquitectónica.

Esta búsqueda adquiere una investigación formal particular, en los siguientes proyectos, con la descomposición gradual de los temas arquitectónicos en elementos separados, potenciando la estructura como conductora principal del diseño, como un sistema poético que permite narrativas espaciales concretas, en términos de precisión. Una arquitectura interpretada como idea construida, donde la estructura no sólo es un elemento constructivo sino un sistema métrico que regula y cualifica el espacio como herramienta arquitectónica. Esta retórica se percibe bien en la no construida **Capilla** en Barrancos (2019) y la **Casa Quintela** (2018), así como en el diseño actual del **Almacén 4400** (2021). Todos estos proyectos muestran la importancia de la estructura representada en su veracidad, su estado desnudo, entendido como el huesos arquitectónicos de toda la composición.

Esta premisa induce la noción de Smiljan Radic de "la aridez, que despoja a la tierra de su grasa", referenciada al poema de Saint-John Perse.¹ Esta concepción de la arquitectura se adapta bien a la realidad de la calidad constructiva de la Portugal rural, donde es más sensato *gastar en los huesos, eliminar la grasa innecesaria*, y que a su vez, reducirá el coste y mantenimiento. Por otro lado, el uso de materiales en crudo con técnicas de construcción distintivas, como equivalente compositiva integral,

the art world, not only as an avid consumer but also as a creative participant, through his built architectural narratives or convulsive free-hand rendering routine, which constitute a body of work in itself. These raw exploratory renderings remind us of Peter Markli's personal *imaginary*, where we may perceive matters of interest merging into the built work, although, in this case, the renderings are triggered by the distinctive projects/briefs and respective perceptions. The renderings draw on free-flowing conceptual frameworks or depictions which exploit, without hesitation or restraints, the potential clarification or instigation of distinctive design issues, notions, or themes for each project.

The symbioses between a frenetic daily routine and objective requirements of a professional practice, that designs and builds in diverse scales and programmatic complexity, has added new dimensions to his search for a working practice which is interdependent but also collaborative, seeking to actively involve the client and the builder as both participant and collaborator.

The evolutionary nature of the seven works selected, ranging from 2014, emphasize the growing role of geometry within the determination of direct spatial experience and the dialectical combinations of form and materials, where the particular conditions of the Portuguese rural landscape and built environment are assessed as primary design triggers. The two works initiated in 2014, reveal the ability of a design to solve a set brief by translating the main architectural intent through a clear gesture. The **Impala Room** seeks natural light through a geometrized skylight, strategically placed in the room, that not only illuminates but also organizes the living area and establishes a new hierarchy in perceiving and accessing the pre-existing spaces, while in the **House in Tâmega** the main gesture lies in the placement of a levitating concrete mass in total empathy with the landscapes' extreme topography. The clear selection and reading of both main design options and their architectural themes express intellectual restraint and the desire to be concise, i.e. pursue architectural essence.

This quest acquires a particular formal research, in the following projects, with the gradual breaking down of the architectural themes into separate elements, enhancing the concrete structure as a main design conductor, as a poetic system that enables concrete spatial narratives, in terms of precision. An architecture interpreted as a built idea where structure is not only a constructive element but a metric system that regulates and qualifies space as an architectural tool. This rhetoric is well perceived in the unbuilt **Chapel** in Barrancos (2019) and **Quintela House** (2018), as well as in the current design for the **4400 Warehouse** (2021). These projects depict the importance of structure represented in all its truthfulness, bare state, as the architectural bones of the entire composition.

This premise induces Smiljan Radic's notion of "Aridity, which strips the earth of its fat", in reference to Saint-John Perse's poem.¹ This conception of architecture adapts well to the reality of construction quality in rural Portugal, where it is more sensible to *spend on the bones*, removing the *unnecessary fat*, which in turn will reduce the cost and maintenance. Furthermore, the use of raw materials with distinctive building techniques as an integral compositional counterpart also amplifies the importance that the individual elements may play in

también amplifica la importancia que los elementos individuales pueden jugar en las narrativas formales y espaciales. Esto se logra apoyándose en la importancia de la artesanía, el saber de los artesanos portugueses que apuestan por la escasez, y no por la austeridad.

Las ideas de Alison y Peter Smithson y su impacto en el contexto de la práctica y la experiencia de la construcción, basadas en lo ordinario y la familiaridad de las ideas arquitectónicas con los aspectos emocionales de la vida cotidiana, es un factor muy relevante para el objetivo de NMS de ver la sostenibilidad como una forma de (re)leer y (re)utilizar los elementos existentes. Esto se persigue especialmente en el **dispositivo arquitectónico Engenho I** (2019/21) y la **Casa de Burra** (2021). Así, el paisaje construido se entiende como una consonancia de tradiciones. Tradiciones en sus diversas formas y significados, tangibles e intangibles, asentadas en las nociones de valor y respeto a través de un entendimiento e intercambio cultural abierto. La práctica de NMS refleja esta apertura cultural, no solo con los valores cruzados del pragmatismo local y el saber hacer tradicional, sino también con una visión clara de los valores permanentes de la arquitectura, enraizados en la experiencia de construir en continuidad dialéctica con la tradición y la modernidad.

Estas siete obras son indicativas de un acercamiento a la cultura, fundadas en la experiencia personal, táctil y sensorial, donde el sentido sintético del orden, la proporción y la idea de comodidad se dependerá de aspectos emocionales de la vida cotidiana. Aquí se podría evocar la noción de *tolerancia* tal como se ve en la cita de 1998 de Sergison Bates: "La tolerancia es soltura, flexibilidad, espacio para la interpretación. Se trata de pragmatismo, pero también de apertura para la expresión futura".²

A través de este *modus operandi*, y de su creciente cuerpo de trabajo, NMS enfatiza la urgencia de construir fuera de los grandes centros, pero simple y verazmente, a través del pensamiento esencial que manipula la forma y configura el espacio interior, centrándose en el significado poético específico de cada elemento arquitectónico dentro de una unidad compositiva sin concesiones. Por lo tanto, se puede decir que las ideas de NMS presentan una renovada entrada sobre el paisaje contemporáneo construido en Portugal, basado en narrativas de autor que se captan como puntos de presión para una práctica arquitectónica que comprende, lo ordinario, los espacios de vida comunes, como sendo tan importantes como sus características físicas compositivas.

Porto, 9th April 2022

Notas y referencias bibliográficas

¹ Smiljan Radic, "When aridity...", in 2G, no. 53 (Cecilia Puga, 2010).

² "Idea, building, occupation and construction, Christoph Grafe in conversation with Stephen Bates and Jonathan Sergison", in OASE no. 49/50 (1998): 36.

the formal and spatial narratives. This is achieved by relying on the importance of craftsmanship, the knowledge of the Portuguese artisans that focuses on scarcity and not austerity.

Alison and Peter Smithson's ideas and impact on the context of practice and the experience of building, set on the ordinary and the familiarity of architectural ideas with the emotional aspects of everyday life is a most relevant factor for NMS's aim to look at sustainability as a way of (re)reading and (re)using existing elements. This is notably pursued in the **architectural device Engenho I** (2019/21) and the **Burra House** (2021). As such, the built landscape is understood as a consonance of traditions. Traditions in their various forms and significance, tangible and intangible, set on the notions of value and respect through an open cultural understanding and exchange. NMS's practice mirrors this cultural openness, not only with the crossover values of local pragmatism and traditional know-how, but also with a clear insight on the permanent values of architecture rooted in the experience of building in dialectical continuity with tradition and modernity.

All of these seven projects are indicative of an approach to culture informed by personal experience, tactile and sensorial, where the synthetic sense of order, proportion and the idea of comfort hinge on emotional aspects of everyday life. Here we could evoke the notion of *tolerance* as seen through Sergison Bates' 1998 quote: "Tolerance is looseness, flexibility, space for interpretation. It is about pragmatism, but also about openness for future expression".²

Through this *modus operandi*, and growing body of work, NMS stresses the urgency to build outside the big centres, but to build simple and truthfully, through essential thought which manipulates form and shapes interior space, focusing on the specific poetic meaning of each architectonic element, within a uncompromised compositional unity. It can therefore be said that NMS's insights present a fresh intake on the Portuguese contemporary built landscape, set on authorial narratives, which are grasped as pressure points for an architectural practice that perceives the ordinary, the common living spaces as being important as their physical compositional characteristics.

Porto, 9th April 2022

Notes and bibliographic references

¹ Smiljan Radic, "When aridity...", in 2G, no. 53 (Cecilia Puga, 2010).

² "Idea, building, occupation and construction, Christoph Grafe in conversation with Stephen Bates and Jonathan Sergison", in OASE no. 49/50 (1998): 36.

Helder Casal Ribeiro

CV. Architect Ph.D. Auxiliary Professor Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP). Researcher CEAU_FAUP: Group Atlas da Casa_ identidade e transferência. Matter. the white conferences [Matéria. Conferencias brancas]-co-founder and coordinator. Visiting Professor Politécnico di Milano_ ABC Ph.D (2017/2022)