

RELACIONES SIGNIFICATIVAS: UN ACERCAMIENTO A LA OBRA DE NUNO MELO SOUSA

MEANINGFUL RELATIONS: AN APPROACH TO THE WORK OF NUNO MELO SOUSA

Ignacio Juan Ferruses

Universidad CEU Cardenal Herrera, ignacio.juan@uchceu.es

EN BLANCO. Revista de arquitectura. N° 32. Nuno Melo Sousa. Año 2022.

Recepción: 08-02-2022. Aceptación: 06-04-2022. [Páginas 100 a 108]

DOI: <https://doi.org/10.4995/eb.2022.17452>

Resumen: Este acercamiento y estudio de la obra de Nuno Melo Sousa pretende entender las intenciones y los procesos de un arquitecto cuya trayectoria, acotada a un período corto de tiempo pero intensa en resultados, muestra desde sus inicios una personalidad propia. Una arquitectura serena, estable, en silencio, que comprende el contexto para intervenir en él respetando lo existente y añadiendo valor a través de lo construido. La lectura de sus trabajos, más allá de pretender ser un trazado cronológico, trata de abstraer ciertos principios que permanecen presentes en todos ellos. Arte y artesanía, dibujo y pensamiento, monumentalidad y belleza, serenidad y paisaje, y plasticidad y textura son los términos que, emparejados, sirven de soporte para recorrer y describir la esencia de sus obras. Sus dibujos, sus palabras y las fotografías de sus obras (inéditas) son soporte del texto que trata de explicar su obra.

Palabras clave: Nuno Melo Sousa; arquitectura portuguesa; paisaje; monumentalidad; belleza.

Abstract: This approach to and study of the work of Nuno Melo Sousa aims to understand the intentions and processes of an architect whose career, limited to a short period of time but intense in results, shows from the outset a personality of its own. A serene, stable, silent architecture that understands the context in order to intervene in it, respecting the existing elements and adding value through what is built. The interpretation of his works, beyond pretending to be a chronological outline, tries to highlight certain principles that remain present in all of them. Art and craftsmanship, drawing and thought, monumentality and beauty, serenity and landscape, and plasticity and texture are the terms that, paired together, serve as a support for exploring and describing the essence of his works. His drawings, his words and the photographs of his works (unpublished) are the support for the text that tries to explain his work.

Key words: Nuno Melo Sousa; Portuguese architecture; landscape; monumentality; beauty.

“La lectura de nuestro espacio pasado, en la medida que nos es posible aprehenderlo, es de armonía casi permanente, sobrio, modesto, sin estridencias, sin pretensiones de genialidad, sin contrastes espectaculares, la organización del espacio portugués procedió según una constante que Reinaldo dos Santos llamó *Romántica*”.¹ Con esta cita, en la que Fernando Távora describe en 1962 la definición del espacio en la arquitectura portuguesa, se encuentran recogidos los principales atributos de la arquitectura de Nuno Melo Sousa (NMS) 60 años después. Una arquitectura serena, estable, en silencio y con una personalidad propia que entiende el contexto para intervenir en él, respetando lo existente y añadiendo valor a través de lo construido. Una arquitectura atenta a los matices, desarrollada de principio a fin con la intensidad necesaria para imprimir a cada proyecto un carácter propio y singular.

“The interpretation of our past space, insofar as it is possible for us to grasp it, is one of almost permanent harmony, sober, modest, without fuss, without pretensions of genius, without spectacular contrasts; the organisation of Portuguese space proceeded according to a constant that Reinaldo dos Santos called *Romantic*”.¹ With this quote, in which Fernando Távora describes in 1962 the definition of space in Portuguese architecture, we find the main attributes of Nuno Melo Sousa’s (NMS) architecture 60 years later. A serene, stable, silent architecture with its own personality that understands the context in order to intervene in it, respecting what already exists and adding value through what is built. An architecture sensitive to nuances, developed from start to finish with the necessary intensity to give each project its own unique character.

Para poder comprender el trabajo de NMS, el presente artículo realiza una selección de proyectos desarrollados en distintas fases de su trayectoria, la cual se inicia en 2012. De este modo se presentan cuatro obras construidas –la **Sala en Pala** (2014), la **Casa en Tâmega** (2018), el **Refugio Engenho I** (2021) y la **Casa de Burra** (2021)– y dos proyectos no construidos, –la **Capilla en Barrancos** y el **Almacén 4400**–. El conjunto de todas ellas, a pesar de pertenecer a un período corto de tiempo, permite entender sus inquietudes, planteamientos constructivos y estrategias proyectuales. Podría decirse que un recorrido profesional de 10 años es corto para poder hablar de un discurso arquitectónico, pero la trayectoria de NMS, apoyada en la tradición y continuidad de la arquitectura portuguesa, no empieza de cero. Pronto tiene la oportunidad de construir, lo que le permite acompañar su evolución con la realidad construida, siendo ésta su verdadero aprendizaje. Más allá de establecer un recorrido cronológico, se pretende detectar aquellos conceptos directores y permanentes que la propia obra evidencian.

NMS, en su candidatura a la Trienal de Arquitectura de Lisboa 2022 se reconoce “afortunado de proyectar y construir desde el primer momento de su carrera profesional, casi justo después de salir de la Escuela y, desde entonces, cada oportunidad es *la oportunidad* de hacer que suceda. Disfruto pensando en mis procesos como lecciones aprendidas y errores que normalmente se traducen en nuevos errores, algunos buenos y otros malos, pero bueno, parte del camino”.² Su traslación directa entre el desarrollo como estudiante y su aplicación como arquitecto podría ofrecer dudas que el paso del tiempo todavía no ha sido capaz de dilucidar, pero se trata precisamente de eso, de asimilar un proceso de pensamiento aplicado directamente a la obra, en constante evolución y nunca concluida, siempre avanzando hacia un camino, todavía inicial, pero con la certeza de seguir instintos puros, sin tiempo de adornos ni excesos.

Távora recoge palabras de Francisco de Hollanda en su tratado *De la Pintura Antigua* donde establece en sus preceptos uno especialmente presente en la obra de NMS: “el decoro es lo que se deja de hacer”,³ eligiendo bien que todo el tiempo sea dedicado a lo necesario, lo pertinente, lo que confiere al edificio su condición de arquitectura. Esta continuidad (que no velocidad) de su trayectoria, parece haberle otorgado una manera de hacer concreta, una metodología de trabajo donde, afortunadamente, no hay espacio para el descanso ni tampoco para el tiempo perdido; donde el trabajo del dibujo a mano se traslada a la obra, donde las conversaciones de pensamiento y sus dibujos libres conviven con conversaciones en obra, con oficios y artesanos; donde el proceso de arquitectura sólo puede ser directo y sincero, sin exceso de documentos ni justificaciones. Son proyectos de escala acotada, que saben reconocer las limitaciones de ser primera vez, y saben también sumar el atrevimiento que estas ocasiones conllevan.

ARTE Y ARTESANÍA

Walter Gropius explicaba que “la diferencia entre la industria y el artesano es menos una diferencia debida a la naturaleza de los instrumentos utilizados que el efecto la subdivisión del trabajo en la primera y el control de un solo hombre de principio a fin en la segunda”.⁴ Podría ser recurrente pensar que todos los inicios de los arquitectos son de este perfil, una obra de pequeña escala que permite abordar todo el proceso. Pero en el caso de NMS, esta condición no es circunstancial sino que se convierte en una actitud constante en cada uno de sus proyectos. El proceso desarrollado tanto en el estudio como a pie de obra se entiende como un trabajo en directo con los oficios implicados como parte del equipo. Del mismo modo, los dibujos iniciales en papel, los realizados en obra y los trabajos llevados a cabo in situ, exponen una manera de hacer cambiante, donde el pensamiento y la improvisación viven y conviven en armonía, dejando

In order to understand NMS’s work, this article presents a selection of projects developed in different phases of his career, which began in 2012. Four built works – the **Room in Pala** (2014), the **House in Tâmega** (2018), the **Engenho I Shelter** (2021) and the **Burra’s House** (2021) – and two unbuilt projects – the **Chapel in Barrancos** and **4400 Warehouse** – are presented. All of them together, despite belonging to a short period of time, allow us to understand their concerns, constructive approaches and design strategies. It could be said that a professional career of 10 years is too short to be able to speak of an architectural discourse, but Melo Sousa’s trajectory, based on the tradition and continuity of Portuguese architecture, does not start from scratch. He soon had the opportunity to build, which allowed him to accompany his evolution with the built reality, this being his true apprenticeship. In addition to establishing a chronological itinerary, the aim is to detect those guiding and permanent concepts that the work itself reveals.

NMS, in his candidature for the Lisbon Triennale of Architecture 2022 admitted that he had been “lucky enough to start designing and building almost right after I was off school and ever since, every chance is “the chance” to make it happen. I enjoy thinking about my processes as a lesson learned and mistakes which normally translate in new mistakes – some good and some bad, but well, part of the path”.² His direct translation between the development as a student and his work as an architect could offer doubts that the passage of time has not yet been able to clarify, but it is precisely that, to assimilate a thought process applied directly to the work, in constant evolution and never finished, always advancing towards a path, still initial, but with the certainty of following pure instincts, without time for frills or excesses.

Távora takes up the words of Francisco de Hollanda in his treatise *On Ancient Painting*, where he establishes in his precepts one that is especially present in the work of NMS: “decorum is what is left undone”,³ choosing well that all the time is dedicated to what is necessary, what is pertinent, what gives the building its status as architecture. This continuity (not speed) in his trajectory seems to have given him a particular way of doing things, a working methodology where, fortunately, there is no room for rest and no time wasted; where the work of hand drawing is transferred to the work, where the conversations of thought and their free drawings coexist with conversations on site, with artisans and craftsmen; where the process of architecture can only be direct and sincere, without excessive documents or justifications. These are projects on a limited scale, which know how to recognise the limitations of being the first time, and also know how to add the boldness that these occasions entail.

ART AND CRAFTSMANSHIP

Walter Gropius explained that “the difference between industry and the craftsman is less a difference due to the nature of the instruments used than the effect of the subdivision of labour in the former and the control of a single man from beginning to end in the latter”.⁴ It might be common to think that all architects’ beginnings fall into this category, a small-scale project that allows them to approach the whole process. But in the case of NMS, this condition is not circumstantial but becomes a constant attitude in each of his projects. The process developed both in the studio and on site is understood as a live work with the tradespeople involved as part of the team. In the same way, the initial drawings on paper, those made on site and the works carried out in situ, expose a changing way of doing, where thought and improvisation live and coexist in harmony, leaving space for each one to find their place and the right hands for each moment (FIG. 01).

Due to the sincerity of his process and the voice contributed by each of the participants, the learning process is constant and the improvement of the work exponential. Alejandro de la Sota said in 1951 that “doing things

espacio para que cada uno encuentre su lugar y las manos adecuadas para cada momento (FIG. 01).

Debido a la sinceridad de su proceso y a la voz que aporta cada uno de sus participantes, el aprendizaje es constante y la mejora de la obra exponencial. Alejandro de la Sota ya dijo en 1951 que "hacer las cosas con las manos nos da la idea de haberlas hecho más. Casi esa misma sensación sentimos hasta cuando la hacemos con nuestros propios pies. El pan y el vino son amasados y pisados; el pan y el vino son la esencia de nuestros alimentos, de nuestra vida".⁵ Y es este carácter el que se ve reflejado en las obras de NMS, el de la cercanía y autoría directa, el de estar atento a cada decisión, a cada paso. No hay cuestiones menores ni detalles irrelevantes; los que hay son importantes, deben ser como son y dependen de su planteamiento y ejecución en equipo, convirtiéndose esas pocas cuestiones en las fundamentales en cada proyecto. Y ese carácter se mantiene en cada secuencia de su trayectoria, siendo cada proyecto un reto diferente al anterior, un nuevo contexto, una escala y un programa diferente; una respuesta propia del lugar y su usuario, siempre una situación singular que avanza sobre la anterior habiendo aprendido de ella y manteniendo en común la actitud y las herramientas de trabajo.

De la Sota también diferencia la figura del artesano de la del artista, entendiendo las cualidades que hacen distinto al uno del otro: "Pueden dividirse todos los artistas en dos únicos grupos: los que saben hacer la siguiente obra y los que no saben hacerla: los primeros son artesanos, *quien hace un cesto hace cientos*; los segundos son artistas auténticos, los únicos que realmente lo son. Estos últimos, sin saber, harán su nueva obra, obra de arte".⁶

PENSAMIENTO Y DIBUJO

Una práctica destacable en su trabajo son los dibujos que el propio NMS llama "sustrato",⁷ dibujos de color y línea, línea gruesa, herramientas que por su propia naturaleza necesitan de espacio para expresarse, herramientas que no hablan de precisión, sino de claridad conceptual. No son dibujos comerciales, no pretenden ser logos de un proyecto, sino que son constantes reflexiones sobre estrategias arquitectónicas; a veces relacionadas con un proyecto en desarrollo, a veces planteamientos estructurales o espaciales en abstracto, sin aplicación directa en este momento, quizá el inicio de algún proyecto por venir. Son dibujos que pueden tener tamaños muy diferentes y también soportes de distinta naturaleza, generalmente en gran formato, una pared o el suelo, según el caso (FIG. 02). Son siempre dibujos útiles, dibujos que extraen el pensamiento de ese momento para ofrecer soluciones que un proyecto pueda necesitar. Son dibujos abiertos que estudian cuestiones concretas. No son imagen, son soluciones que acompañan al proyecto en sus distintas fases, no hay uno por proyecto, hay tantos como preguntas que se necesiten responder en el proyecto. Son dibujos imprecisos en su técnica pero, a su vez, muy expresivos, que proponen o resuelven cuestiones que pronto se convertirán en tangibles y que mantienen al proyecto siempre pendiente de lo realmente importante, sin desviarse ni olvidar sus objetivos.

NMS describe este ejercicio de dibujo como una "terapia",⁸ que le permite desarrollarse en un plano alejado de la rutina de trabajo diaria, exteriorizando pensamientos sin un objetivo concreto ni control, simplemente como ejercicio de liberar la mente que deja escritos caminos futuros y aclaraciones presentes sobre proyectos en curso (FIG. 03). Un ejercicio de dibujo tras dibujo donde la repetición abre camino a la variación, donde el ensayo insistente acaba perfeccionando la solución. Para NMS es difícil definir qué son y para qué son, prefiere entenderlo como "simplemente dibujos",⁹ sin exigirles ninguna responsabilidad más que la capacidad y el placer de vaciar la mente y sacar de ella mensajes de forma gráfica.

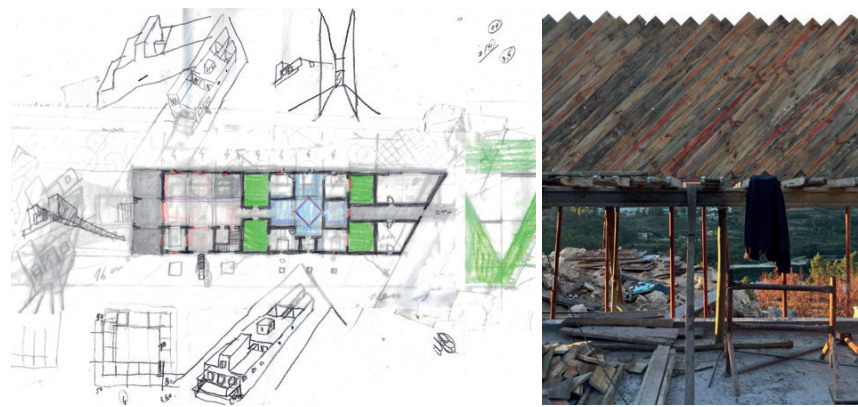

FIG. 01

with our hands gives us the idea of having done them more. We feel almost the same sensation even when we do it with our own feet. Bread and wine are kneaded and trodden; bread and wine are the essence of our food, of our life".⁵ And it is this character that is reflected in the works of NMS, that of closeness and direct authorship, of being attentive to every decision, to every step. There are no minor issues or irrelevant details; those that exist are important, they must be as they are and depend on their approach and execution as a team, making these few issues the fundamental ones in each project. And this character is maintained in each sequence of his career, each project being a different challenge to the previous one, a new context, a different scale and a different programme; a response specific to the place and its user, always a singular situation that advances on the previous one having learned from it and maintaining the attitude and the working tools in common.

De la Sota also differentiates the figure of the craftsman from that of the artist, understanding the qualities that make one different from the other: "All artists can be divided into two unique groups: those who know how to make the next work and those who do not know how to make it: the first are craftsmen, those who make one basket make hundreds; the second are authentic artists, the only ones who really are. The latter, without knowing how, will make their new work, a work of art".⁶

THOUGHT AND DRAWINGS

A remarkable practice in his work are the drawings that NMS himself calls "substrate",⁷ drawings of colours and lines, thick lines, tools that by their very nature need space to express themselves, tools that do not speak of precision, but of conceptual clarity. They are not commercial drawings, they do not pretend to be logos of a project, but are constant reflections on architectural strategies; sometimes related to a project in development, sometimes structural or spatial approaches in abstract, without direct application at the moment, perhaps the beginning of some project to come. They are drawings that can have very different sizes and also supports of different nature, generally in large format, a wall or the floor, depending on the situation (FIG. 02). They are always useful drawings, drawings that extract the thoughts of that moment to offer solutions that a project may need. They are open drawings that study specific questions. They are not images, they are solutions that accompany the project in its different phases, there is not one per project, there are as many as questions that need to be answered in the project. They are drawings that are imprecise in their technique but, at the same time, very expressive, that propose or resolve issues that will soon become tangible and that keep the project focused on what is really important, without deviating or forgetting its objectives.

MONUMENTALIDAD Y BELLEZA

Hasta el momento la obra construida de NMS se refiere a una escala doméstica y, aunque no siempre su uso lo es, el espíritu y la sensación de los espacios transmiten ese control que este tipo de proyecto conlleva. Todos sus proyectos son de tamaño acotado, y bien sean intervenciones en preexistencias o bien intervenciones exentas en el paisaje, transmiten tranquilidad, estabilidad, cierta belleza y monumentalidad. En el análisis de la obra de NMS, es apropiado el discurso de Luís Barragán en el que dice "creo en la arquitectura emocional; es muy importante para los seres humanos que la arquitectura se mueva por su belleza, sé que hay muchas soluciones técnicas para un problema pero la más válida de ellas es la que ofrece al usuario un mensaje de belleza y emoción. Esto es la arquitectura. Cualquier trabajo de arquitectura que no sea capaz de expresar serenidad es, precisamente, un error".¹⁰

El proyecto de la casa de Burra, que NMS define como "una muy poco sofisticada renovación de una estructura agrícola existente",¹¹ es un buen ejemplo de todo lo anteriormente comentado. Un proyecto *aparentemente menor* por su tamaño, de apenas 30 metros cuadrados, con un programa acotado (estar y dormir), y con unos recursos técnicos y económicos muy limitados, es una buena oportunidad para describir la actitud del arquitecto, un reto que sólo permite hacer lo estrictamente necesario; e ahí la cuestión. La casa preexistente, ubicada en terreno con desnivel apreciable, se desarrolla con una configuración tradicional, en una sola planta, que se va despegando del terreno a medida que se aleja del acceso y que se cubre con una superficie de teja cerámica resuelta a cuatro aguas. Una tipología habitual en la zona, muy solvente y muy ajustada a lo necesario para poder pernoctar allí. La intervención de NMS, igual de austera y limitada, se ciñe a maximizar los beneficios que el lugar ofrece, minimizando decisiones y recursos. Una extensión en su misma cota que abre el espacio hacia el paisaje reinterpretando la cubierta, ahora sólo en una dirección (FIG. 04).

La ampliación asume también la responsabilidad de generar una nueva relación entre el volumen construido y el entorno, creando un espacio de transición entre ambos, que permite dialogar a la arquitectura y la naturaleza en un lenguaje de respeto mutuo. Un gran soporte, vertical, como no puede ser de otra manera, pero vertical de vocación por su carácter exento de fachada y su prolongación sobre la cubierta, centrado como eje de simetría del alzado, se convierte en el elemento principal del

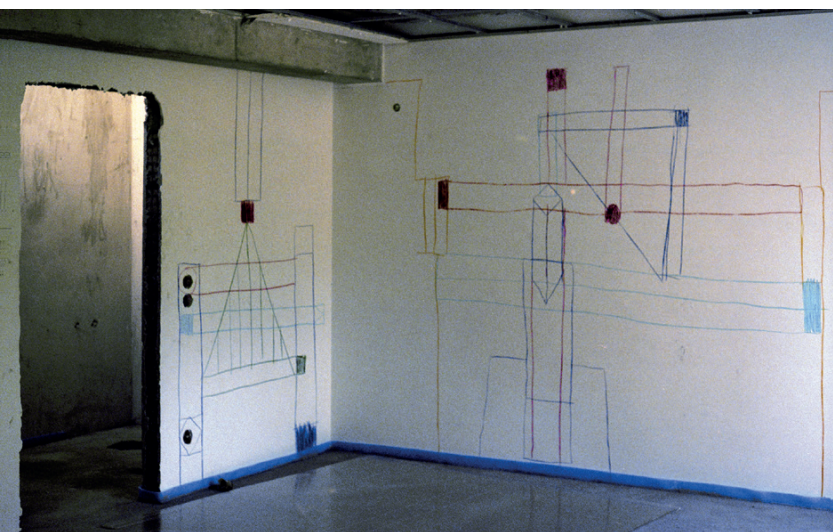

FIG. 02

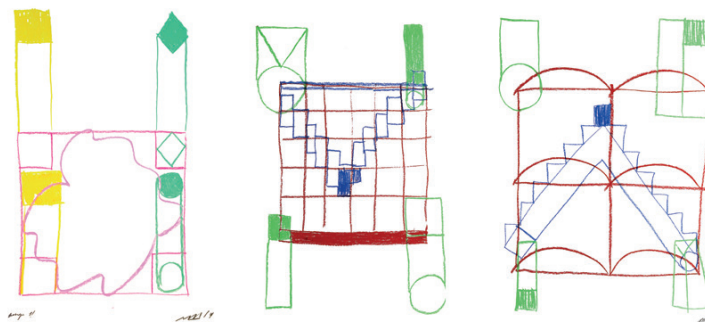

FIG. 03

FIG. 04

NMS describes this drawing practice as a "therapy",⁸ which allows him to develop on a plane far removed from the routine of daily work, externalising thoughts without a specific objective or control, simply as an exercise in freeing the mind that leaves written future paths and present clarifications on projects in progress (FIG. 03). An exercise of creating drawing after drawing where repetition opens the way to variation, where insistent rehearsal ends up perfecting the solution. For NMS it is difficult to define what they are and what they are for, preferring to understand them as "simply drawings",⁹ without demanding any responsibility from them other than the ability and pleasure of emptying the mind and getting messages out of it in graphic form.

MONUMENTALITY AND BEAUTY

So far, NMS's built work refers to a domestic scale and, although its use is not always domestic, the spirit and sensation of the spaces transmit the control that this type of project entails. All his projects are of limited size, and whether they are interventions in pre-existing buildings or free-standing interventions in the landscape, they transmit tranquillity, stability, a certain beauty and monumentality. In the analysis of NMS's work, Luís Barragán's speech is quite apt, in which he says "I believe in emotional architecture; it is very important for human beings that architecture is moved by its beauty, I know that there are many technical solutions to a problem but the most valid of them is the one that offers the user a message of beauty and emotion. This is architecture. Any work of architecture that is not capable of expressing serenity is simply a mistake".¹⁰

conjunto. Incluso su apoyo con el terreno, la propia zapata sin enterrar, otorga más propiedad a este elemento que NMS define como con “pies, cuerpo y cabeza”.¹² Su esbeltez y estabilidad dotan al conjunto de la serenidad y monumentalidad pretendida. Su función, no sólo compositiva, sino principalmente estructural habla de la sinceridad de la estrategia y de la claridad de cada elemento que lo configura para el buen funcionamiento global. Frente a la verticalidad del soporte principal, el pórtico en cota de terreno responde con horizontalidad y reconoce el tamaño de la vivienda con sus apoyos extremos. El dintel de la planta principal permite abrir al máximo las vistas al paisaje, sólo interrumpidas por el soporte, siempre recordando su presencia. En planta, el trazado geométrico insiste en deshacer la ortogonalidad original para ofrecer nuevos ángulos de relación con el paisaje (FIG. 05). Este giro en planta permite, además, generar los vacíos en ambas esquinas que aligeran el volumen y ofrecer una nueva manera de relacionar tanto al edificio como al usuario con el paisaje que lo rodea. Tal y como NMS lo define, “un esqueleto blanco que se encuentra con el viejo cuerpo”¹³ y que encuentra las decisiones adecuadas para relacionarse con el paisaje a través de pocos elementos y muy pocos recursos materiales y económicos; un ejercicio de sinceridad constructiva.

Si en la Casa de Burra es el soporte quien argumenta y recoge la responsabilidad estructural e identidad del proyecto, en el Refugio Engenho I es la viga, ahora horizontal, claro está, quien recoge su testigo (FIG. 06). Sobre ella, un tablero ligero construido en madera descansa tangencialmente a una de sus aristas casi sin querer descargar peso sobre él. La viga traslada su peso a dos soportes, intencionadamente desplazados de su posición más obvia y conformados para establecer una relación de contacto pero no de continuidad. Uno de ellos, cilíndrico, se sitúa en un extremo del pórtico. Su propia geometría circular en planta evidencia su no coincidencia con la proyección de la viga quedando inscrita en ella. El segundo soporte, ubicado a dos tercios de la longitud total de la viga, encuentra en su posición el adecuado equilibrio y rendimiento estructural del conjunto. Su geometría en planta, cuadrada, girada 45 grados sobre el eje del pórtico, de nuevo se relaciona con la viga manifestando su coordinación pero no continuidad. El tablero de cubierta, extendido de manera asimétrica por encima del pórtico principal, la ruina preexistente y el propio pórtico configuran un conjunto que denota, de nuevo, sinceridad material en cada una de las partes y respeto y serenidad hacia el entorno que lo rodea. Pocas decisiones, pocos recursos, máxima atención (FIG. 07).

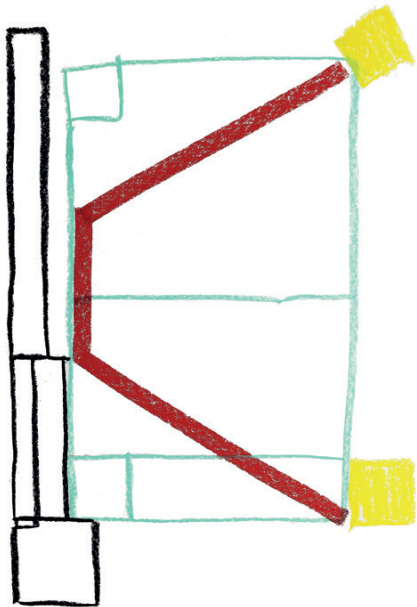
Mientras que en la Casa de Burra y el Refugio Engenho I se reconoce el buen manejo de la pequeña escala, en el Almacén 4400, además, NMS trabaja la monumentalidad desde el mismo punto de vista en escala y contextos diferentes. Es de nuevo la estructura, en su posición, tamaño y naturaleza quien otorga de identidad al edificio pero ahora, más que la relación entre pocos y de cerca, se trata de un grupo de elementos que, por repetición, confieren unidad al proyecto desde una mirada más alejada. El proyecto, ubicado en una parcela de pronunciado desnivel, propone una envolvente perimetral que resuelve hábilmente la relación con el relieve de su entorno y ubica la circulación y acceso al edificio en el intersticio entre dicha envolvente y su cerramiento. Un ritmo de esbeltos soportes de planta cuadrada permiten reconocer el desnivel existente, acusado por el crecimiento de los mismos a su paso por el perímetro (FIG. 08).

La sombra arrojada sobre el lienzo de cerramiento duplica el ritmo vertical, añadiendo un estrato más de vibración. Los huecos, ubicados en tamaño y posición donde su interior precisa, quedan en un segundo plano sin la responsabilidad de configurar con ellos la fachada principal. Como una constante en todos sus planteamientos, NMS es capaz de transmitir monumentalidad sin necesidad de hablar de tamaño, entendida como “una cualidad espiritual inherente a una estructura que transmite el sentimiento de su eternidad, que no se puede agregar ni cambiar”.¹⁴

The Burra’s House, which Melo Sousa defines as “a very unsophisticated renovation of an existent agricultural structure”,¹¹ is a good example of all that has been mentioned above. An apparently minor project in terms of its size, barely 30 square metres, with a limited use of space (living and sleeping), and with very limited technical and economic resources, is a good opportunity to describe the attitude of the architect, a challenge that only allows him to do what is strictly necessary: that is the point. The pre-existing house, located on land with a considerable slope, is designed in a traditional configuration, on a single storey, which is detached from the terrain as it moves away from the entrance, and is covered with a ceramic tile surface with a four-sided roof. A typology that is habitual in the area, very reliable and very suitable for overnight stays. NMS’s intervention, equally austere and is limited to maximising the benefits offered by the place, minimising decisions and resources. An extension at the same level that opens up the space towards the landscape, reinterpreting the roof, now only in one direction (FIG. 04).

The extension also assumes the responsibility of generating a new relationship between the built volume and the surroundings, creating a transition space between the two that allows architecture and nature to dialogue in a language of mutual respect. A large support, as it could not be otherwise, but vertical in vocation due to the fact that it is detached from the façade and extends over the roof, centred as the axis of symmetry of the elevation, becomes the main element of the whole. Even its foundations, the unburred footing itself, give more of a sense of substance to this element that NMS defines as having “feet, body and head”.¹² Its slenderness and stability endow the ensemble with the intended serenity and monumentality. Its function, not only compositional, but mainly structural, speaks of the sincerity of the strategy and the clarity of each element that configures it for the overall good functioning of the building. In contrast to the verticality of the main support, the portico on ground level responds horizontally and acknowledges the size of the house with its outer supports. The lintel on the main floor opens up views of the landscape to the maximum, interrupted only by the support, always reminding us of its presence. On the ground floor, the geometric layout insists on undoing the original orthogonality to offer new angles of relationship with the landscape (FIG. 05). This twist in the floor plan also makes it possible to generate voids in both corners that lighten the volume and offer a new way of relating both the building and the user with the surrounding landscape. As NMS defines it, “a white skeleton meets the old body”,¹³ one that encounters the right decisions to relate to the landscape by means of few elements and very few material and economic resources; an exercise in constructive sincerity.

While in Burra’s House it is the support that argues for and embraces the structural responsibility and identity of the project, in Engenho I Shelter it is the beam, now horizontal, of course, that takes over its role (FIG. 06). On it, a light wooden board rests tangentially to one of its edges, seemingly without the intention of unloading any weight on it. The beam transfers its weight to two supports, intentionally displaced from their most obvious position and shaped to establish a relationship of contact but not continuity. One of them, cylindrical in shape, is located at one end of the portico. Its own circular geometry in plan shows that it does not coincide with the projection of the beam and is embedded in it. The second support, located two thirds of the way along the total length of the beam, provides the right balance and structural performance for the whole. Its geometry in plan, square, rotated 45 degrees on the axis, is again related to the beam, expressing its coordination but not its continuity. The roof deck, extended asymmetrically above the main portico, the pre-existing structure and the portico itself form an ensemble that once again denotes material sincerity in each of its parts and respect and serenity towards the surrounding environment. Few decisions, few resources, maximum attention (FIG. 07).

Handwritten signature

Handwritten signature

FIG. 05

FIG. 06

FIG. 07

While in Burra's House and Engenho I Shelter we can recognise how well the small scale is handled, in 4400 Warehouse, NMS also works on monumentality from the same perspective on a different scale and in different contexts. Once again, it is the structure, in its position, size and nature that gives the building its identity, but now, more than the relationship between a few closely connected elements, this time it is a group of elements which, by repetition, give unity to the project from a more distant viewpoint. The project, located on a steeply sloping plot, proposes a perimeter envelope that skilfully resolves the relationship with the surrounding topography and situates the circulation and access to the building in the gap between this envelope and its enclosure. A rhythm of slender square-plan supports makes it possible to recognise the existing difference in gradient, accentuated by their increasing height as they extend around the perimeter (FIG. 08).

The shadow cast on the enclosing canvas doubles the vertical rhythm, adding another layer of resonance. The openings, placed in size and position where their interior is required, remain in the background without the responsibility of being used to configure the main façade. As a constant feature in all his designs, NMS is capable of conveying monumentality without the need to speak of size, understood as "a quality, a spiritual quality inherent in a structure which conveys the feeling of its eternity, that it cannot be added to or changed".¹⁴

RESPECT AND LANDSCAPE

Monumentality and beauty are two characteristics present in NMS's work almost unconsciously, the result of a way of doing, of a process in a peaceful environment. Respect for the landscape, on the other hand, is an essential aspect for NMS, regardless of the location and scale of the project. Understanding the landscape as a pre-existing context, its analysis and in-depth knowledge are always the main design tools for the planning of any strategy. He defines his working environment as "far from the city centre, where we still talk and discuss ideas on written walls, on wooden boards on the site and on loose sheets of paper",¹⁵ what Távora calls "the satellites of the major urban areas of Porto and Lisbon, the road linking them and their area of influence".¹⁶

In the House in Tâmega, NMS considers it "necessary to understand this place and, beyond its beauty, to analyse the properties of its agents: the vegetation, the rocks, the winds, the water and its currents, the textures, its light...".¹⁷ The aim is to be able to provide an element that can dialogue and coexist with them, without breaks, without dissonance, without stridency. The project is conceived and built as a large rock, resting on the slopes of two hills, freeing up the space underneath it that the valley itself needs and uses assiduously. An element that rests in silence and that, despite its rotundity, finds mechanisms to reduce its scale, in accordance with the nature around it. A clear and concise building that is waiting for time to pass so that it can age as soon as possible and lose its newcomer status, being embraced by the surrounding vegetation (FIG. 09); a forceful piece of concrete, exposed to the elements to show its truths and let time inhabit it.

The Chapel in Barrancos is also a lesson in sensitivity and balance as a whole. Landscape, geometry and matter combine to create a unique place. A project capable of dialoguing with the landscape through the manipulation of the topography that hides in its interior a space of worship where the geometry of its plan, the interpretation of its section and the character imposed by its materiality create a space that is quite unpredictable. Once again an invented place, very expressive on the inside, and silent and respectful from the outside. With the same criteria but in a situation that could be understood as the opposite of the previous ones is the extension of the Room in Pala, NMS persists with the same attitude of understanding the previous in order to be able to

FIG. 08

RESPECTO Y PAISAJE

Monumentalidad y belleza son dos características presentes en la obra de NMS casi inconscientemente, resultado de una manera de hacer, de un proceso en un entorno de sosiego. El respeto hacia el paisaje, en cambio, es un *a priori* que NMS considera fundamental, cualquiera que sea la localización y escala del proyecto. Entendido el paisaje como contexto preexistente, su análisis y conocimiento en profundidad son siempre las principales herramientas proyectuales para el planteamiento de cualquier estrategia. Su entorno de trabajo lo define como “lejos del centro de la ciudad, donde todavía hablamos y discutimos ideas en paredes escritas, en tableros de madera del sitio y en hojas sueltas”,¹⁵ lo que Távora llama “los satélites de los grandes espacios urbanos de Porto y Lisboa, el camino que los une y su zona de influencia”.¹⁶

En la Casa en Tâmega, NMS considera “necesario entender ese lugar y, más allá de su belleza, analizar las propiedades de sus agentes: la vegetación, las rocas, los vientos, las aguas y sus corrientes, las texturas, su luz”.¹⁷ El objetivo es poder aportar un elemento que pueda dialogar y convivir con ellos, sin rupturas, sin disonancias, sin estridencias. El proyecto se piensa y se construye como una gran roca, apoyada en las laderas de dos colinas, liberando el espacio bajo la misma que el propio valle necesita y utiliza con asiduidad. Un elemento que descansa en silencio y que, a pesar de su rotundidad, encuentra mecanismos para reducir su escala, en concordancia con la naturaleza de su alrededor. Un edificio claro y conciso que está deseando que el tiempo transcurra para poder envejecer cuanto antes y perder su condición de recién llegado, quedando abrazado por la vegetación que lo rodea (FIG. 09); una contundente pieza de hormigón, expuesta a la intemperie para mostrar sus verdades y dejar que el tiempo la habite.

La Capilla en Barrancos es también una lección de sensibilidad y equilibrio en su conjunto. Paisaje, geometría y materia se conjugan para crear un lugar singular. Un proyecto capaz de dialogar con el paisaje a través de la manipulación de la topografía que esconde en su interior un espacio de culto donde la geometría de su planta, la interpretación de su sección y el carácter impuesto por su materialidad crean un espacio poco predecible. De nuevo un lugar inventado, muy expresivo en su interior, y silencioso y respetuoso desde su exterior. Con el mismo criterio pero en una situación que podría entenderse opuesta a las anteriores es la extensión de la Sala en Pala, NMS persiste con la misma actitud de entendimiento de lo previo para poder tomar las decisiones apropiadas en lo posterior. Consciente de que generalmente es mejor no construir que

take the appropriate decisions in the future. Aware that it is generally better not to build than to do so, the final proposal minimises the impact of the intervention, harmonising the existing situation and creating a place rather than simply occupying it. In this case, the project is resolved through the construction of an empty body, defined by a solvent management of geometry that gives character to the space. A large skylight on the roof combined with an interplay of levels and cladding on the ground level expose the way of inhabiting the space (FIG. 09); a forceful and subtle intervention at the same time, created from understanding and comprehension, without occupying or destroying.

PLASTICITY AND TEXTURE

Physically, NMS's work is structured around the presence of fair-faced concrete and its combination with other complementary materials depending on the project. This is a conscious decision taken out of affinity with his strategic approaches. NMS speaks of his projects as always being conceived “from the inside out, where the structural approach is the origin of the definition of the future space”.¹⁸ This is why any initial approach drawing, however abstract it may be, has concrete associated with it as an intrinsic property. Its artistic behaviour allows him to exploit its qualities always through a profound knowledge of its technique and behaviour, taking both to the extreme in favour of the resulting space. NMS understands concrete as a “living, friendly material, with which it is possible to dialogue if you know it well and which can and will not only form part of a skeleton concealed by coverings”.¹⁹

Concrete, from its structural condition to its tactile condition, from its fluid to its solid state, is exploited in its entirety. It is a material understood as a messenger of truth, of sincerity, which is exposed uncovered to show different layers of information, without fear of defects

FIG. 09

hacerlo con la propuesta finalmente desarrollada se consigue minimizar el impacto de la intervención, armonizando la situación existente y creando un lugar, en vez de limitarse a ocuparlo. En este caso, el proyecto se resuelve mediante la construcción de un cuerpo vacío, definido por una solvente gestión de geometría que otorga el carácter al espacio. Un potente lucernario en cubierta combinado con un juego de niveles y revestimientos en el plano de suelo, exponen la manera de habitar el espacio (FIG. 09); una intervención contundente y sutil al mismo tiempo, creada desde la comprensión y el entendimiento, sin ocupar ni destruir.

PLASTICIDAD Y TEXTURA

Materialmente la obra de NMS se articula en torno a la presencia del hormigón visto y su combinación con otros materiales complementarios según el proyecto. Es ésta una decisión tomada a conciencia por afinidad con sus planteamientos estratégicos. NMS habla de sus proyectos como concebidos siempre "desde dentro hacia fuera, donde el planteamiento estructural es el origen de la definición del espacio futuro".¹⁸ Es por esto que cualquier dibujo de planteamiento inicial, por abstracto que sea, lleva consigo asociado el hormigón como propiedad intrínseca.

Su conducta plástica le permite explotar sus cualidades siempre a través de un profundo conocimiento de su técnica y comportamiento, llevando ambos hasta el extremo en favor del espacio resultante. NMS entiende el hormigón como un material "vivo, amable, con el que se puede dialogar si lo conoces bien y que puede y quiere no sólo formar parte de un esqueleto oculto por revestimientos".¹⁹

El hormigón, desde su condición estructural hasta su condición de tacto, desde su estado fluido hasta su estado sólido, es aprovechado en su totalidad. Es un material entendido como mensajero de verdad, de sinceridad, que se expone descubierto para mostrar distintas capas de información, sin miedo a defectos en su naturaleza de ejecución (FIG. 10). Su control es mayor con el avance de sus obras manteniendo constante su atrevimiento en los retos planteados, con la confianza de encontrar en él el lenguaje capaz de expresar un mensaje claro, incluso extenso y profundo, sin palabras.

EPÍLOGO

Todos estos atributos, de una manera u otra, y con más o menos presencia, se mantienen en relación constante en la obra de NMS. Es difícil adscribir uno por encima del resto ya que todos acaban encontrando su lugar en un discurso siempre pertinente. Un proceso riguroso a la vez que abierto a explorar nuevos caminos. Una monumentalidad que no depende de tamaños y que no sólo sabe respetar sino también poner en valor el contexto arquitectónico en que se ubica, su paisaje. Una atención profunda al lugar como punto de partida, fundamental en cada una de sus obras y muy presente en la tradición de la arquitectura portuguesa. El conocimiento y la relación con el material, además, le permite poder pensar con él; no es un conocimiento estrictamente técnico que mejora en cada obra, sino un conocimiento casi personal, de compromiso mutuo, entre lo que el arquitecto y la arquitectura necesitan de él y lo que el material espera de ellos, sentirse valorado y representado como corresponde. Una actitud hacia el trabajo que parte de uno mismo pero que incluye e involucra al equipo; la profesión entendida desde la naturalidad de una conversación entre compañeros, entre oficios y la suma de sus conocimientos. La belleza como factor común y parte fundamental del arte de la arquitectura. Una trayectoria intensa, reciente, apoyada en un conjunto de capacidades que NMS consigue relacionar de manera significativa y proporcionada, siempre disfrutando del proceso tanto en el planteamiento como en su ejecución, entendiendo "la obra como un patio de recreo donde sentirse como niños",²⁰ donde seguir divirtiéndose para continuar aprendiendo.

in its nature of execution (FIG.10). His control is greater with the progress of his works, maintaining his constant audacity in the challenges posed, with the confidence of finding in it the language capable of expressing a clear message, even extensive and profound, without words.

EPILOGUE

All these attributes, in one way or another, and with more or less presence, are kept in constant relation in NMS's work. It is difficult to classify one above the rest, as they all end up finding their place in a discourse that is always pertinent. A rigorous process that is at the same time open to exploring new paths. A monumentality that does not depend on size and that not only respects but also values the architectural context in which it is located, its landscape. A profound attention to the place as a starting point, fundamental in each of his projects, and very present in the tradition of Portuguese architecture. The knowledge of and relationship with the material also allows him to think with it; it is not a strictly technical knowledge that improves with each work, but an almost personal knowledge, of mutual commitment, between what the architect and architecture need of him and what the material expects of them, to feel valued and represented accordingly. An attitude towards work that starts with oneself but includes and involves the team; the profession understood from the naturalness of a conversation between colleagues, between trades and the sum of their knowledge. Beauty as a common factor and a fundamental part of the art of architecture. An intense, recent trajectory, supported by a set of skills that NMS manages to relate in a meaningful and proportionate way, always enjoying the process both in the approach and in its execution, understanding "the building site as playgrounds for grown-ups",²⁰ a place to continue having fun in order to continue learning.

FIG. 10

Notas y referencias bibliográficas

- 1 Fernando Távora, "A organização do espaço português contemporâneo," en *Da organização do espaço*, (Oporto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2008), 48.
- 2 Nuno Melo Sousa, Memoria presentada para su candidatura a la Trienal de Arquitectura de Lisboa, 2022.
- 3 Francisco de Hollanda, transcrito por Fernando Távora *Da organização do espaço*, 18.
- 4 Walter Gropius transcrito por Fernando Távora *Da organização do espaço*, 43.
- 5 Alejandro de la Sota, *Escritos, conversaciones, conferencias* (Barcelona: Gustavo Gili, 2002), 22.
- 6 De la Sota, *Escritos*, 44.
- 7 Nuno Melo Sousa, "Conversando con Nuno Melo Sousa." Entrevista de Ignacio Juan. 21 de Marzo de 2022
- 8 Melo Sousa, entrevista.
- 9 Melo Sousa, entrevista.
- 10 Luís Barragán, Luís. *Escritos y conversaciones* (Madrid: El Croquis Editorial, 2000), 103.
- 11 Melo Sousa, Memoria presentada para su candidatura a la Trienal de Arquitectura de Lisboa, 2022.
- 12 Melo Sousa, entrevista.
- 13 Melo Sousa, Texto propio de candidatura a la Trienal de Arquitectura de Lisboa, 2022.
- 14 Robert Mccarther, *Louis I. Kahn* (London: Phaidon Press Limited, 2005), 455. Originalmente publicada en Paul Zicker, *New architecture and City Planning: A Symposium* (New York: Philosophical Library), 77-78.
- 15 Melo Sousa, entrevista.
- 16 Távora, "A organização do espaço português contemporâneo," 49.
- 17 Melo Sousa, entrevista.
- 18 Melo Sousa, entrevista.
- 19 Melo Sousa, entrevista.
- 20 Melo Sousa, Memoria presentada para su candidatura a la Trienal de Arquitectura de Lisboa, 2022.

Figuras / Figures

FIG. 01. (Izq.) Dibujos de trabajo. Casa en Arcozelo, Vila Nova de Gaia. (Drcha.) Fotografía de obra. Casa en Tâmega. / (Left) Working drawings. House in Arcozelo. Vila Nova de Gaia. (Right) Work in progress photography. House in Tâmega. Fuente y autor / Source and author: ©Nuno Melo Sousa, 2021 and ©Cintia Pires, 2017

FIG. 02. Dibujos en pared en la casa de Tó. Pastel de cera. / Drawings on the wall in Tó's house. Wax pastel. Fuente y autor / Source and author: ©Nuno Melo Sousa, 2021

FIG. 03. Dibujos en pastel seco sobre papel. 420 x 594 mm. (Izq.) Bunga (Centro y drcha.) Còcos. / Dry pastel drawings on paper. 420 x 594 mm. (Left) Bunga (Center and right.) Còcos. Fuente y autor / Source and author: ©Nuno Melo Sousa, 2019 and ©Nuno Melo Sousa, 2020.

FIG. 04. Fotografía. Casa en Burra. / Photography. House in Burra. Fuente y autor / Source and author: © José Campos, 2021

FIG. 05 – Dibujos en pastel seco sobre papel. 420 x 594 mm. Casa en Burra. / Dry pastel drawings on paper. 420 x 594 mm. House in Burra. Fuente y autor / Source and author: ©Nuno Melo Sousa, 2021

FIG. 06 - Fotografía de obra. Engenho I. Engenho I. / Work in progress photography. Engenho I. Fuente y autor / Source and author: ©Nuno Melo Sousa, 2019.

FIG. 07 – Fotografía. Engenho I. / Photography. Engenho I. Fuente y autor / Source and author: ©José Campos, 2021

FIG. 08 - Imagen virtual. Armazém 4400. / Virtual image. Armazém 4400. Fuente y autor / Source and author: ©OKdraw, 2021.

FIG. 09 – (Izq.) Fotografía. Casa en Tâmega. (Drcha.) Fotografía. Sala em Pala. / (Left) Photography. House in Tâmega. (Right) Photography. Sala em Pala. Fuente y autor / Source and author: ©José Campos, 2020 and ©José Campos, 2014.

FIG 10 – Fotografía. Casa en Tâmega. / Photography. House in Tâmega. Fuente y autor / Source and author: ©José Campos, 2020

Notes and bibliographic references

- 1 Fernando Távora, "A organização do espaço português contemporâneo," en *Da organização do espaço*, (Oporto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2008), 48.
- 2 Nuno Melo Sousa, Report presented for his candidature to the Lisbon Architecture Triennale, 2022 2022.
- 3 Francisco de Hollanda, transcribed by Fernando Távora *Da organização do espaço*, 18.
- 4 Walter Gropius transcribed by Fernando Távora *Da organização do espaço*, 43.
- 5 Alejandro de la Sota, *Escritos, conversaciones, conferencias* (Barcelona: Gustavo Gili, 2002), 22.
- 6 De la Sota, *Escritos*, 44.
- 7 Nuno Melo Sousa, "Conversando con Nuno Melo Sousa." Interview with Ignacio Juan. 21 March 2022.
- 8 Melo Sousa, interview.
- 9 Melo Sousa, interview.
- 10 Luís Barragán, Luís. *Escritos y conversaciones* (Madrid: El Croquis Editorial, 2000), 103.
- 11 Melo Sousa, Report submitted for the application to the Lisbon Architecture Triennale, 2022.
- 12 Melo Sousa, interview.
- 13 Melo Sousa, Text submitted for the application to the Lisbon Architecture Triennale, 2022.
- 14 Robert Mccarther, *Louis I. Kahn* (London: Phaidon Press Limited, 2005), 455. Originalmente publicada en Paul Zicker, *New architecture and City Planning: A Symposium* (New York: Philosophical Library), 77-78.
- 15 Melo Sousa, interview.
- 16 Távora, "A organização do espaço português contemporâneo," 49.
- 17 Melo Sousa, interview.
- 18 Melo Sousa, interview.
- 19 Melo Sousa, interview.
- 20 Melo Sousa, Report submitted for the application to the Lisbon Architecture Triennale, 2022.

Bibliography

- Melo Sousa, Nuno. "Conversing with Nuno Melo Sousa." Interview by Ignacio Juan Ferruses. March 21, 2022.
- Távora, Fernando. *Da organização do espaço*. Oporto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2008.
- De la Sota, Alejandro. *Escritos, conversaciones, conferencias*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
- Barragán, Luís. *Escritos y conversaciones*. Madrid: El Croquis Editorial, 2000.
- Mccarther, Robert. *Louis I. Kahn*. London: Phaidon Press Limited, 2005.
- Melo Sousa, Nuno. Report presented for his candidacy to the Lisbon Architecture Triennale, 2022.

Ignacio Juan Ferruses

Graduated in Architecture in 2008, receiving his doctorate in 2016 from the Universitat Politècnica de València, Spain (UPV). He began his academic career in 2005 at the ETSA-UPV and since 2009 he has been teaching at the CEU Cardenal Herrera University (UCHCEU) and is currently assistant professor in the Area of Architectural Projects and Master's Degree in Interior Design. Since 2014 he has directed the Master's Degree in Interior Design and since 2016 the Degree in Fundamentals of Architecture at the UCHCEU. Co-founder of *Horma*, an architecture studio founded in 2012 in Valencia. His work has been awarded and published internationally, mention in the COACV 2013-14 awards, selection in the FAD 2018 and 2021 awards, selection among the best recent architecture of Valencia and Castellón since 2011 and selection in the Architecture Awards 2021 organised by the CSCAE, among others.