

Arquitectura Ilusión & Realidad

La práctica de la arquitectura desencadena experiencias que permiten valorar muchos conceptos y teorías. La arquitectura se hace por el hombre y para el hombre, y el espacio es la escena de la arquitectura con el fin de acondicionar y mejorar la vida y la forma de vivirla. El espacio puede definirse pero es ilimitado, es una verdad que se hace a partir de la ilusión del arquitecto creador.

Si el espacio es ilusión entonces, ¿debe materializarse en la verdad de la realidad? El proceso creativo en la arquitectura sugiere una serie de técnicas, organización y estructuras para formalizar los espacios de el hombre, pero la arquitectura es el arte de esculpir a gran escala y las obras conforman el gran museo de la sociedad, la ciudad, donde el espacio de exposición es el objeto expuesto. La arquitectura no sólo debe responder a una gestión o una función, debe manejarse bajo conceptos racionales e intuitivos que se ajusten al contexto e involucren la verticalidad y la horizontalidad para determinar la forma, que prevalezca la ilusión del creador y se haga verdad dentro de una realidad definida por los espacios construidos.

En muchos casos la arquitectura no cautiva por la forma o la concepción del espacio, hay ejemplos de hitos arquitectónicos que podemos analizar como el adelantado desarrollo de una sociedad que supera las expectativas de una época, tal es el caso de las Torres Gemelas. Arquitectura del siglo 20 que más cautivaban por la imponente tecnológica, poder, dinero, que por la forma misma, por el espacio que generaron en la ciudad mas que el espacio interior que contenían. El espacio se hace visible pero debe mantenerse la idea de lo que cada uno puede ver y la imagen que se prolonga después de concebido.

Considerando el arquitecto como un artista, que se diferencia de un artista tradicional pues la creación no es solo un sentimiento propio que se plasma en una hoja en blanco, sino que debe partir de lineamientos técnicos, de tiempo, presupuesto, para dar solución con un objeto que el mismo no conoce como una realidad, y que debe responder conjuntamente con un equipo, para luego ser juzgado directa o indirectamente en el aspecto económico, y profesional de su obra intrínsecamente comprometida con la sociedad. El valor estético de la obra contempla la realidad en términos de lo visible y lo invisible, lo objetivo, lo subjetivo, la ilusión, la verdad, y la imagen que crea en cada individuo que la vive, sin esto tenemos solo construcciones que no son arquitectura, que se aglomeran y deterioran la ciudad y la sociedad. El valor estético de la arquitectura debe estar enmarcado en un equilibrio de belleza, función, y sentidos, si se pierde el equilibrio la obra no responde a una creación que parte de la ilusión, sino de intereses ajenos a el arte de dignificar la existencia del hombre.

La tendencia neomodernista nos muestra una arquitectura que responde a los sentidos y no solo al funcionamiento y concibe el objeto arquitectónico como una escultura en donde las partes se fragmentan para formar un todo, el arquitecto se involucra con el entorno, con su creación antes de concebirla, Frank Ghery habla de el amor en la creación arquitectónica cuando dice: "tengo que enamorarme de las personas y del sitio para poder diseñar, primero me enamoro del sitio, si no hay química no funciona." Cuando observamos su obra del Museo de Bilbao, una dinámica formal que ha sido catalogada como una obra barroca por algunos artistas

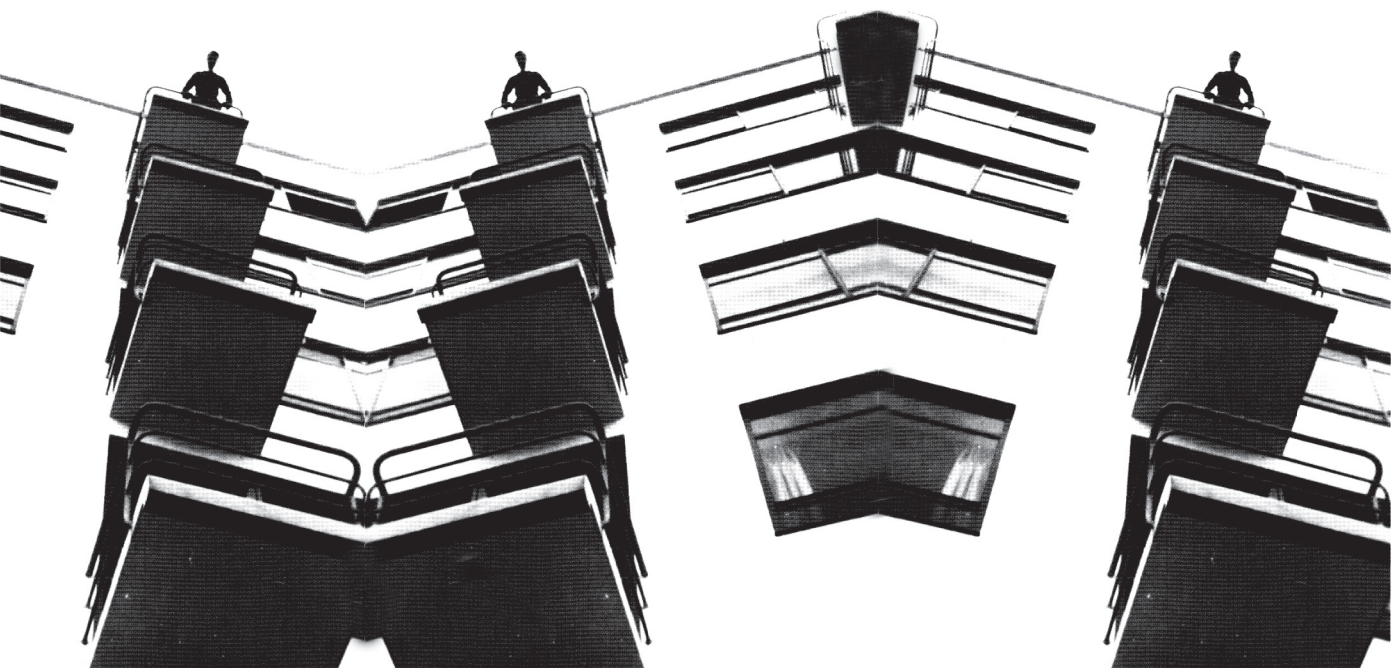
plásticos, en donde las formas flotan y son una inspiración de una forma de arte diferente, que revela una escultura y en arquitectura, algunos la han denominado fantasía formal. Entonces podemos afirmar que en la arquitectura la belleza está ahí y no se puede evitar pues vive en nosotros.

La razón no siempre alcanza un conocimiento objetivo, la estética en la arquitectura se manifiesta por principios a priori de la sensibilidad, bajo las condiciones como concebimos los objetos, Espacio/ tiempo, estos volcarán en la realidad y en la ilusión a través de axiomas de la intuición, anticipaciones de la percepción, analogías por experiencia, y postulados del pensamiento empírico aunque persevera la formación académica y técnica en la razón del arquitecto.

El arquitecto debe ver de manera que el análisis racional no domine su visión. El misticismo debe estar presente en toda obra arquitectónica. La función más importante de la arquitectura es esa, la de emocionar, y el hombre se emociona ante la belleza.

En el diseño el planteamiento es crear desde dentro de la tecnología; fabricar según sus potencias y requerimientos, no en contra de ellos; idear formas originales de la industria que integren belleza, técnica, funcionalidad y economía. El diseño no es arte es proyecto de bienes para el uso. Mientras el artista es un productor de metáforas, el diseñador es un creador de medios de trabajo y objetos de uso humano para todas las áreas de la vida. El arte se especializó para calmar lo espiritual, y la industria para aliviar lo material. El diseño es materia y espíritu. Su descubrimiento es el gran mérito histórico del movimiento moderno.

Si nos trasladamos a la arquitectura vernácula latinoamericana podríamos confirmar que sí existe la arquitectura sin arquitectos basada en creencias muy humanas plasmadas en obras que significan y dejan entrever las ilusiones de hombres que en su quinta dimensión, fabricaban los sueños para responder a sus creencias en búsqueda de lo espiritual y de lo sublime para lograr

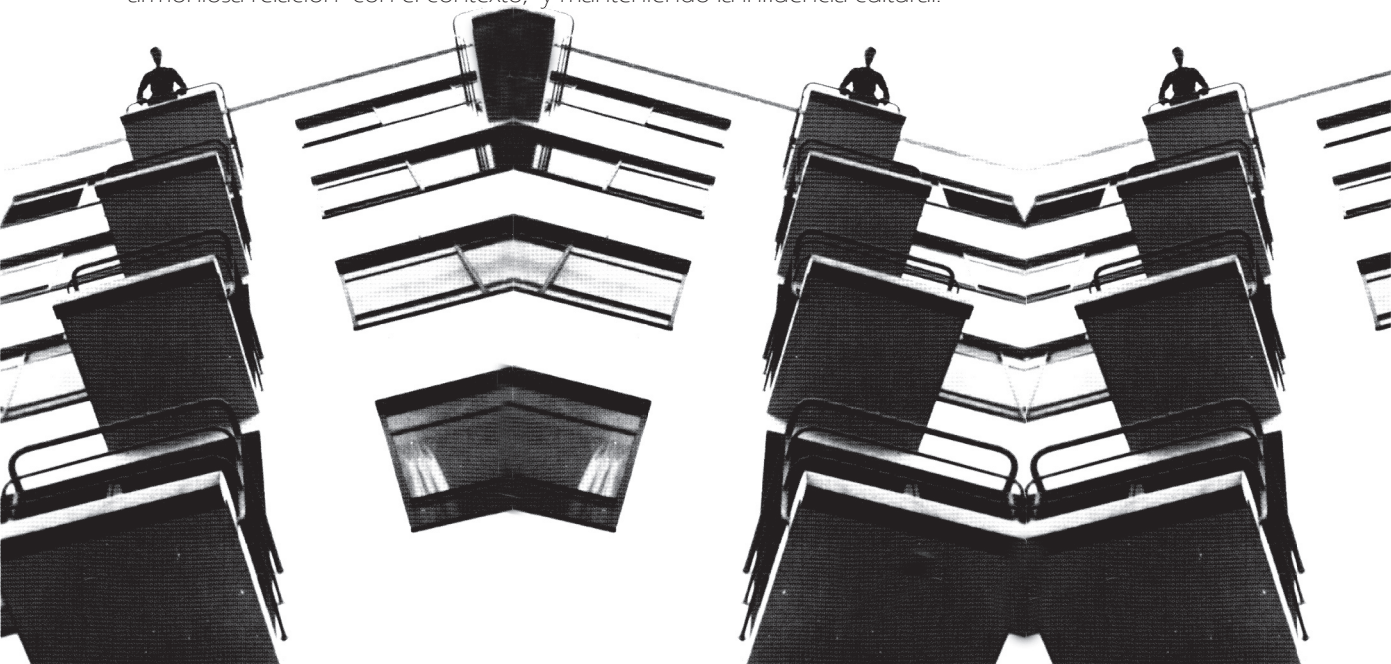
los espacios sagrados para vivir. En Latinoamérica las mejores expresiones de la arquitectura se dieron cuando el hombre pensaba y creía en la presencia de deidades y espíritus que llenaban los espacios con ilusiones. El ejemplo de la arquitectura maya, que expresa, las más sublimes obras que honraban a sus gobernantes y afirmaban sus creencias elevándose a la más alta perfección estética. El concepto bajo el que ordenaron sus espacios, la traza de las ciudades, involucra su cosmovisión dejando ver que los preceptos religiosos y astronómicos jugaban un papel central en el modelo de ciudad maya, templos destinados al culto, palacios que fungían como residencia de gobernantes y sacerdotes.

La arquitectura Inca es sencillez destacándose su belleza por la notable adaptación al contexto, la utilización de piedras y tierra hacen que esta arquitectura se articule al paisaje natural del sitio, y sus formas proporcionan el más acertado equilibrio.

La arquitectura actualmente en muchos casos latinoamericanos se hace desde dentro sin pensar en el espacio exterior y debe revalidarse nuestra cultura dentro del contexto arquitectónico internacional trazar y levantar nuestros edificios dentro de un clima regional, dentro de un sentir que aunque implique tecnologías y formas constructivas, los conocimientos internacionales puedan plasmarse de manera de enlazarse con nuestras raíces sin perder el horizonte del lugar.

En muchos países como Venezuela, México, Colombia, hay ejemplos que muestran la perfecta inserción de obras en el paisaje urbano de forma original.

En Venezuela Carlos Raul Villanueva es el más fiel ejemplo de sensibilidad e integración, el arquitecto latinoamericano que vinculó la arquitectura al arte, destacando la funcionabilidad de los espacios interiores para el hombre, y manteniendo el equilibrio y una mágica belleza asociada a los sentidos. Vinculaba la arquitectura al sitio, hablaba de utilizar los materiales propios del lugar, adaptándose no solo a la necesidad del hombre sino al clima, la luz para lograr una armoniosa relación con el contexto, y manteniendo la influencia cultural.

El arquitecto Colombiano Rogelio Salmona piensa que con la arquitectura se puede dar una nueva interpretación al entorno construido y que podemos todavía hoy, en América Latina, reinsertarnos a nuestro contexto histórico.

Propone diseñar una arquitectura que le permita al hombre recrear con todos sus sentidos, un estado emocional, y un espacio que evoque, que genere emociones, y que despierte al hombre su letargo alienado, un espacio que se pueda apropiar, donde pueda expresarse y que sea el lugar de encuentro entre la razón, el encantamiento y la poesía.

Salmona expresa acerca de la arquitectura: "Prefiero la arquitectura que me permita oír la resonancia de las emociones y me emocionan aquellas que dejan entrever la mano vacilante del que las elabora y las construye, sus dudas, sus errores y los intentos, como notas silenciosas, en el resultado." En México Barragán sienta las bases de una arquitectura que, siendo moderna, es a su vez verdaderamente latinoamericana, fundiendo las líneas del funcionalismo racionalista con los mejores elementos característicos del arte mejicano. "Belleza, Inspiración, Magia, Hechizo, Encanto, así como los conceptos de la serenidad, silencio, intimidad y Asombro." Para Barragán según sus propias palabras cuando recibió el premio pritzker, "la arquitectura es un acto sublime de imaginación poética por tanto se considera un símbolo para todos aquellos que han sido tocados por la belleza. Los conceptos estéticos de la arquitectura de Barragán fueron siempre relevantes en sentimiento". El mismo planteó en sus discursos los siguientes conceptos en torno a sus creaciones arquitectónicas.

La belleza: como la dificultad que se ha tenido siempre para definirla envuelve en un misterio para transmitir los mensajes de manera infinita y que esta presente en la cotidianeidad, la mas superflua decoración o en los utensilios de uso diario en el mundo industrial en los templos y palacios todo la vida humana esta inserta en la belleza de otra forma no seria vida.

El silencio: El murmullo del silencio esta presente a través del las canciones del agua

Soledad: La soledad es imprescindible para que el hombre se encuentre así mismo en la arquitectura de Barragán se siente la soledad.

Serenidad; Para el arquitecto de hoy debe ser un reto lograr la serenidad como antídoto a la ansiedad que se vive, sin importar la suntuosidad o la sencillez de la obra.

Gozo: No puede faltar en una obra de arte al igual que la serenidad y el silencio.

Muerte: La muerte es la realidad de la vida y en el elemento religioso implícito en el arte la vida triunfa sobre la muerte.

Naturaleza: La integración de la arquitectura al contexto significa hacer la obra parte de la naturaleza.

Así, en la arquitectura de Barragán se define la estética como un mundo de sensaciones

que se perciben antes de la concepción del edificio la ilusión que se plasma y se hace realidad en la obra para lograr el objetivo de la creación arquitectónica.

El diseño arquitectónico es la estética, la función, y los sentidos, vinculados con el lugar. El mundo real es el lugar, el ambiente en el que vivimos, al que hace referencia el antropólogo Clifford Geertz cuando afirma que: "Lo que el hombre es está entretelado con el lugar de donde es y con lo que él cree que es ese lugar, de una manera inseparable".

El equilibrio apropiado de estos factores considerados de forma holística describen las acciones óptimas para lograr un diseño y es entonces cuando el edificio trasciende a otro plano de expresión artística. Toda obra arquitectónica debe fundirse en la verdad de la realidad con la ilusión del arquitecto creador, para volver a la cotidianidad de la vida y la existencia.

Cuando un arquitecto logra lo fantástico dentro de la realidad definida por los espacios, él o ella crea una obra de realismo mágico. El concepto se genera de la idea fundamental, el tiempo y el espacio, la complejidad de vivir la obra antes de generar su alma y su materia.

"La Magia es una más de tantas realidades, sino es que todas las realidades tienen su propia magia; o mejor aún todas las realidades son parte de la Magia...."

Guillermo Ramírez Jardines

Referencias Bibliográficas.

- CORTÉS MORATÓ, JORDI Y MARTÍNEZ RIU, ANTONI. Diccionario de filosofía en CD-ROM. Copyright © 1996. Empresa Editorial Herder S.A., Barcelona. ISBN 84-254-1991-3.
- CORBACHO MORENO, ROGER La Plaza cubierta de la Ciudad Universitaria de Caracas. La síntesis de las Artes como Paradigma de lo perceptible en el arte de vanguardia. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Cataluña, España. www.tdx.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0204102-134058/00INTRODUCCIO.pdf
- Cusco-Peru. <http://www.cusco-peru.org/cusco-pictures/fotos-cusco-alrededores-chincheros-pictures.php?gvkibhds=fdcffujj>
- ALEMÁN, YANIRA. Reflexión junguiana en torno a la literatura mágico-realista <http://psicologia.bravepages.com/yaniraframes/id39.htm>
- L'ARCHITECTURE MODERNE VERNACULAIRE : DÉFINITION ET RECONNAISSANCE MODERN VERNACULAR ARCHITECTURE: DEFINITION AND RECOGNITION Réjean Legault and/et France Vanlaethem. Ponencia
- Vicky Richardson LE DÉNI DE L'ARCHITECTURE : L'ARCHITECTURE VERNACULAIRE ET LE CONCEPT DE PROGR S LA FIN DU XXe SIECLE. Ponencia

<http://www.icomos.org/ciav/2001/paper.html.fr>

- RUDOFKY, BERNARD(1976): *Arquitectura sin Arquitectos*. Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- STEWART, TABORI & CHANG (1989): *Casa Mexicana, The Architecture, design, and style of México*. STEWART, TABORI & CHANG INC.
- RUDOFKY, BERNARD(1976): *Arquitectura sin Arquitectos*. Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- XVII Bienal de Arquitectura (2000). *Cien años de arquitectura en Colombia*. Sociedad Colombiana de arquitectos.

