

EL NUEVO SIGNIFICADO Y CONCEPTO DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO CONTEMPORÁNEO

Mauricio Cabas García

La arquitectura, en los últimos años, estaba pasando por una crisis que muy posiblemente era causada por el contraste entre concepto de modernidad y el ritmo y forma de vida contemporánea. No se encontraban ideas que se adaptasen al ritmo veloz de vida actual. “Desde hace varios años, los arquitectos se enfrentan al problema de la dificultad de generar nuevos diseños con los conceptos de la arquitectura moderna, a causa de que casi todo parece haber sido hecho con anterioridad. Esto ha llevado a buscar nuevas maneras de enfrentar los proyectos, recurriendo, principalmente, a formalismos que tratan de despertar exacerbadas emociones y toda clase de sentimientos. Además, es preciso aclarar que la crisis no es tanto de la arquitectura cuanto de la modernidad y las ideas que le dieron origen. La modernidad se gestó para nosotros los occidentales, en el siglo XIX y XX, cuando el concepto de “función” se irradió y propagó, como sucedió con la arquitectura. Han transcurrido un poco más de cien años y los cambios han sido los mayores de toda la historia.” (Meneses Urbina, 2009)

La idea de modernidad, no cabe en estilo de vida contemporánea, la sociedad y sus civilizaciones están ávidas de emociones y sensaciones. El ritmo de vida se acelero y cada minuto hay un nuevo avance tecnológico. La estructura de pensamiento actual, no es el mismo de hace unos cincuenta o sesenta años. “Hoy en día, la forma de pensar y de vivir actual no tiene nada que ver con los principios ideológicos de la modernidad.” (Meneses Urbina, 2009)

Hay que reconocer que el concepto del espacio arquitectónico contemporáneo tiene su génesis en los principios del lenguaje moderno, en los cuales se proponía la disolución y repudio por las ideas clásicas. “El catálogo supone la disolución y el rechazo crítico de las reglas básicas, es decir, de los “órdenes”, de los a priori, de las frases hechas, de las convenciones de cualquier origen y género. Nace de un acto destructor de afirmación cultural, que induce a rechazar todo el bagaje de normas y cánones tradicionales, a recomenzar desde la raíz, como si no hubiera existido nunca ningún sistema lingüístico, como si, por primera vez en la historia, la tuviésemos que construir una casa o una ciudad.” (Zevi, 1999)

Pero el lenguaje moderno también generó paradigmas, órdenes y cartas que generaron que los arquitectos se llenaran de dogmas y malas costumbres. “Para el arquitecto moderno, son tabúes que lo paralizan los dogmas, las costumbres, las inercias, los residuos acumulados durante siglos de clasicismo.” (Zevi, 1999)

Es entonces cuando surge una nueva forma de pensar, estructurada de manera diferente, acorde con esta época y todos sus avances. Una ideología que se aparta del concepto de arquitectura que solo piensa en FUNCION y FORMA, y que acoge conceptos diferentes adaptados en la vida contemporánea. Bruno Zevi hace énfasis en la importancia que supone el despojarse de las ideas anteriores y los tabúes culturales y que las normas de la arquitectura moderna. “Al negar y anular todo modelo institucionalizado, se libera de la idolatría. Reconstruye, revive el proceso de formación y desenvolvimiento del hombre y comprueba que, en el curso de milenios, los arquitectos han afirmado varias veces la escritura figurativa

y han borrado todo precepto gramatical y sintáctico. Los espíritus auténticamente creadores siempre han tenido que romper moldes.” (Zevi, 1999)

Este es un paso importante de la arquitectura contemporánea, de sus arquitectos líderes como Frank Gehry, Zaha Hadid y Rem Koolhaas, y así mismo para la definición de un concepto de espacio, el cual se ha sido adaptado y moldeado al ritmo de vida actual. “Los límites de la arquitectura se han diluido. Su relación recíproca y complementaria con las diferentes artes genera un diálogo. Las construcciones ya no son meros objetos. Se erigen espacios como las obras de Frank Gehry, Zaha Hadid y Jean Nouvel cargados de sensaciones, experiencias, percepciones y expresiones artísticas. La arquitectura se vuelve síntesis de concepciones estéticas que generan percepciones y sensaciones en un individuo que contempla, experimenta y discierne.” (Scardamaglia, 2010)

De igual manera, ese espacio arquitectónico interior en las obras de Frank Gehry tiene una idea tridimensional, nace de una experimentación volumétrica y no como se viene enseñando la arquitectura o específicamente el diseño arquitectónico en muchas aulas de clases de las distintas Facultades de Arquitectura. (Garzon, La arquitectura de Frank Gehry:Espacialidad, envoltorio y yuxtaposición radical, 2012)

“A pesar de que la belleza es una dimensión fundamental de la arquitectura, nuestra civilización racional y materialista ha logrado censurar la consideración seria de la estética más allá de lo anecdótico o personal. Para recobrar el poder y legitimidad de la belleza en la práctica, enseñanza, y experiencias arquitectónicas, debemos encontrar métodos capaces de examinar afirmaciones filosóficas o fenomenológicas de tal manera que si son demostradas como ciertas, pasen a convertirse en discernimientos concretos, generalizables y así utilizables. Este

artículo presenta un esfuerzo científico en esta dirección enfocado en el rol del distanciamiento síquico, cultural, y espacial (una consideración central de todo acercamiento estético) en lo inefable arquitectónico.” (Bermudez, El rol del distanciamiento en lo inefable arquitectonico, 2013)

Claramente en la época contemporánea todo el concepto de modernidad dejó de ser algo novedoso, se convirtió en un concepto anticuado y además en objeto de análisis teórico por parte de todos los críticos de la arquitectura. “Este pasado, es hoy más claro, lo cual ha dado pie también a que sea objeto de análisis, contemplando sus resultados con una madura mirada, que el tiempo ayudó a conformar.” (Scardamaglia, 2010)

El espacio arquitectónico contemporáneo está muy relacionado con las nuevas expresiones artísticas, acercándose el hecho de la comunicación como acto concreto. Comunicar, expresar o hasta describir se han convertido en el eje central de la espacialidad y de la arquitectura. “La arquitectura de la contemporaneidad como relata Montaner (2002) en su texto “Las formas del siglo XX”, está llena de repertorios relacionados estrechamente con las artes¹, las reflexiones filosóficas², los paradigmas científicos³ y con la evolución continua de la sociedad. Los arquitectos contemporáneos han recurrido a teorías científicas, filosóficas y estéticas para poder legitimar la obra arquitectónica, acordes con la concepción del tiempo en el cual vivimos y de las necesidades y aspiraciones del sujeto que experimenta.” (Scardamaglia, 2010)

No es ningún secreto que este nuevo concepto de espacio se debe mucho a los grandes avances tecnológicos y la gran variedad de posibilidades técnicas de construcción y diseño, así como también la utilización de nuevos materiales nunca

antes utilizados, lo que ha permitido a los arquitectos soñar un poco más. “Esta estrecha relación por parte de la arquitectura con las diversas artes, en donde las fronteras con esta disciplina se han diluido a lo largo de este siglo, llegando a complementarse una a la otra dialogando y nutriéndose con sus experiencias, puede constatarse en el oficio de los arquitectos contemporáneos, en donde desde su posición de proyectistas de espacios siempre están conscientes de la estética, incluso han llevado a cabo sus concepciones arquitectónicas a partir de expresiones artísticas que ellos mismos han realizado.” (Scardamaglia, 2010)

“De igual manera, ese espacio arquitectónico interior en las obras de Frank Gehry tiene una idea tridimensional, nace de una experimentación volumétrica y no como se viene enseñando la arquitectura o específicamente el diseño arquitectónico en muchas aulas de clases de las distintas Facultades de Arquitectura.” (Garzon, 2012)

El concepto del espacio arquitectónico cambió, y se podría decir que entró a una cuarta etapa, complementando a Siegfried Giedion, quien en uno de sus libros expresa que el espacio arquitectónico ha pasado por tres etapas. Esta etapa nueva sería una conceptualización fenomenológica del espacio. “Una razón de ello nos atrevemos a decir podría ser la concepción del edificio no sólo como un objeto, sino más bien como un artificio fenomenológico de sensaciones y percepciones para el sujeto que lo vivencia (apoyándonos en teorías de percepción del espacio de Merleau Ponty), cuestión que se puede referir a su vez a la posición estética del arte como fenómeno artífice de sensaciones que se ponen en juego sobre quien lo experimentar, Tanto el artista como el arquitecto han entrado en el campo de la percepción como el medio más apropiado para

poder llegar a las masas, cautivándolas y atrayéndolas a una especie de laboratorio de experimentación de emociones.” (Scardamaglia, 2010)

He aquí donde surge la idea de comparar la arquitectura o el hecho construido con los conceptos e ideas escritas y planteadas por Ítalo Calvino en su libro publicado póstumamente llamado “Seis propuestas para el nuevo milenio”, en el cual el escritor propone que el nuevo milenio traerá consigo un ritmo de vida diferente basado en seis conceptos que según el serían la levedad, la exactitud, la visibilidad, la rapidez, la multiplicidad y la consistencia. En la arquitectura de Zaha Hadid, de Frank Gehry y de Rem Koolhaas, podemos encontrar conceptos como la arquitectura liviana o levitación, la transparencia, la rapidez, la fluidez, la flexibilidad y la multiplicidad, conceptos muy parecidos a los propuestos por Ítalo Calvino. En el caso específico de Zaha Hadid, en el espacio arquitectónico creado encontramos la levedad como elemento de sustracción de peso, como acto de levitación y hacer parecer que los volúmenes y las masas no pesan. O como Calvino explicaba, poder apoyarse en el viento y en las nubes, en lo más leve. “En sus Seis propuestas para el próximo milenio subraya Calvino la necesidad de distanciarse del mundo sin perderlo nunca de vista. Desea con esa actitud sustraer peso a las figuras humanas, los cuerpos celestes y las ciudades, pero también al lenguaje y a la estructura de la narración... El auxilio de Perseo representa la transfiguración de la osificación en levedad. Como narra el mito, el héroe es capaz de cortar la cabeza de Medusa, apoyándose en lo más leve que existe -los vientos y las nubes. Su fuerza está en las sandalias aladas, pero también en la astucia de mirar la imagen reflejada en el escudo de bronce; espejo a través del cual el espíritu puede disociarse y cruzar al mundo de la fantasía y la

imaginación para construir nuevos espacios sin la amenaza del monstruo de cabeza serpentina.” (Sanchez Garay, 2001)

Para Calvino, en sus aportes literarios, asocia el concepto de levedad con la estimulación de la imaginación y la fantasía para construir historias inusitadas. Eso mismo produce el espacio arquitectónico de las obras de Zaha Hadid, encontramos espacios que se pueden leer de manera fluida, que pueden recorrerse y nos sorprenden, por sus formas, por sus relaciones y tensiones con el exterior. Calvino intenta alejarse y tomar distancia del mundo que lo rodea, sin perderlo de vista, logrando con esto quitarle peso a la figura humana y a las ciudades y todo lo que éstas significan, de igual manera, en las obras arquitectónicas creadas por Frank Gehry, se pueden observar conceptos muy marcados, que podríamos comparar con los conceptos de Calvino. La espacialidad en los proyectos de Frank Gehry es muy rica en formas y composición de volúmenes, se puede reconocer en sus proyectos un afán por apartarse del lugar, o en cierta manera abstraerse del mismo para poseer el sitio, para transformarlo y definirlo de tal manera que genera un nuevo escenario. “Una condición que habla de la arquitectura como soporte y no como objeto artístico al servicio de la contemplación. Es por esta condición por la que si despojamos a la arquitectura de Gehry de sus voluptuosas formas y observamos sus fundamentos, encontraremos esquemas clásicos, renacentistas o barrocos, argumentos sobre el lugar, el paisaje o la escala urbanas, en definitiva motivaciones propias de la disciplina arquitectónica alejadas de esa aparente irracionalidad que algunos pretenden achacar a su obra” (Amado, 2011)

Calvino también tiene en cuenta la rapidez, “Cuando menciona la rapidez de estilo y de pensamiento como la segunda cualidad que debe poseer la literatura, Calvino hace referencia a su predilección por los textos breves, donde la imaginación poética y narrativa está contenida en unas pocas páginas” (Sanchez Garay, 2001) Así que podemos comparar esta rapidez intelectual con los espacios actuales diseñados por Rem Koolhaas, que busca una organización coherente y de gran fluidez y rapidez en sus sistemas de relaciones verticales y de esa manera llegar a los lugares de socialización. “Lo que más me interesa subrayar es cómo realiza Borges sus aperturas hacia el infinito sin la más mínima congestión, con el fraseo más cristalino, sobrio y airoso; cómo el narrar sintéticamente y en escorzo lleva a un lenguaje de absoluta precisión y concreción, cuya inventiva se manifiesta en la variedad de los ritmos, del movimiento sintáctico, de los adjetivos siempre inesperados y sorprendentes”(Calvino, 1992)

Como se aprecia en la biblioteca de Seattle, en la cual se logra apreciar la espacialidad y la vertiginosa rapidez de las escaleras eléctricas que llevan hacia los grandes espacios de reunión. Calvino también propone el concepto de la exactitud como una de las claves para la vida actual. Esa exactitud se ve la geometría de la arquitectura de Richard Meier, quien se basa en volúmenes puros y crea maravillosas composiciones con estos, así mismo trabaja la luz como elemento generador del espacio. “En el ensayo dedicado a la exactitud, Calvino menciona que los antiguos egipcios simbolizaban la precisión a través de una pluma que servía de pesa en el platillo de la balanza donde se pesaban las almas. Así, tenemos un primer punto de encuentro entre levedad y exactitud, como también lo observamos entre levedad y rapidez. Respecto a la exactitud, Calvino

le otorga tres cualidades: un diseño definido y calculado de la obra ; la evocación de imágenes nítidas, incisivas y memorables, y la utilización de un lenguaje preciso que permita expresar los matices del pensamiento y de la imaginación.” (Sanchez Garay, 2001)

La transparencia es un punto importante en el espacio contemporáneo, y Calvino a su vez propone la visibilidad como uno de los conceptos contemporáneos, y está completamente acertado, ya que las nuevas tendencias y tecnologías en acristalamientos producen una relación extremadamente precisa claridad, que permite la continua relación entre el exterior y el interior. “La conferencia que dictaría Calvino en Harvard sobre la visibilidad iniciaría con la frase: <<la fantasía es un lugar en el que llueve>>, haciendo referencia a un verso de Dante en el Purgatorio que dice <<Llovió después en la alta fantasía>>. Ya en este primer enunciado se intuye el objetivo del autor italiano : resaltar la capacidad del escritor para imaginar visualmente lo que sus personajes ven, imaginan, sueñan, recuerdan o narran, dentro de una historia igualmente imaginada.” (Sanchez Garay, 2001)

Igual que Calvino, los arquitectos contemporáneos pueden resaltar la capacidad del habitante del espacio para imaginar, soñar, relacionarse con su entorno y con otros habitantes y visualizar de antemano los comportamientos de estos. De este modo podemos comparar el concepto espacio arquitectónico contemporáneo con los enunciados propuestos por el escritor italiano Ítalo Calvino sobre la literatura contemporánea y podemos darnos cuenta que el concepto del espacio contemporáneo si concuerda con estos conceptos que caracterizan el nuevo milenio.

“Lo estético es un entendimiento perceptivo limitado de la experiencia humana enfocado en la “belleza” que fue creado a fin del siglo XVIII como respuesta al dualismo cartesiano y el surgimiento del racionalismo y la ciencia (Gadamer, 1968). Por el contrario, las experiencias de las que estamos hablando no están limitadas solo a lo sensual o perceptivo. En efecto, una vez en despliegue estas experiencias presentan la realidad como una unidad inseparable de lo bello, verdadero y bueno.” (Bermudez, 2014)

Referencias

- Amado, A. (2011). La percepción del espacio arquitectónico en la obra del escultor Richard Serra. *Ega*.
- Bermudez, J. (2013). El rol del distanciamiento en lo inefable arquitectónico. *Modulo Arquitectura CUC*, 11-26.
- Bermudez, J. (2014). ARQUITECTURA EXTRAORDINARIA: DONDE MATERIALIDAD Y ESPIRITUALIDAD SE ENCUENTRAN. *Modulo Arquitectura CUC*, 101-113.
- Calvino, I. (1992). *Seis propuestas para el próximo milenio*. Madrid: Ediciones Siruela.
- Garzon, R. (2012). La arquitectura de Frank Gehry: Espacialidad, envoltorio y yuxtaposición radical. *Modulo Arquitectura CUC*, 171-182.
- Meneses Urbina, D. (2009). *Notas y temas de diseño arquitectónico. Reflexiones desde la docencia*. Bogotá: Universidad de La Salle.
- Sanchez Garay, E. (2001). *La poética de Italo Calvino: Elementos para el análisis literario*. Zacatecas: Universidad Autónoma de Zacatecas.
- Scardamaglia, B. (2010). De vuelta a la metáfora. *Arte y estética*.
- Zevi, B. (1999). *Leer, escribir y hablar arquitectura*. Barcelona: Ediciones Apostrofe.