

UPAEP

BIBLIOTECA CENTRAL

ESIS
USO ÚNICO EN LA

la arquitectura en el orden natural

teoría de la arquitectura

Juan Ramon Hernandez Rojo

Puebla de los angeles. 1987.

U P A E P

LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NATURAL

UPAEP – Secretaría General

Dirección General de Apoyos Académicos

Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.

Biblioteca Central - **Karol Wojtyla**

Tesis Digitales Restricciones de uso:

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento.

Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

SEÑOR, AL CONCLUIR ESTE TRABAJO, QUIERO DARTE LAS GRACIAS POR HABERME PROPORCIONADO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LOGRARLO ...

GRACIAS, POR UNA FAMILIA LLENA DE AMOR, APOYO Y COMPRENSION DONDE APRENDI A LUCHAR CON LAS ARMAS CON QUE TU HAS HECHO HEROES Y SANTOS: LA FE, LA ESPERANZA Y LA CARIDAD.

GRACIAS, POR HABERME TENDIDO TU MANO PIADOSA TANTAS VECES, POR MEDIO DE TODOS LOS QUE ME AYUDARON Y CREYERON EN MI, DANDOME SU AMOR, SU AMISTAD, SU APOYO Y SU CONFIANZA.

POR ENSEÑARME A CONOCER LA DIFERENCIA ENTRE LO BUENO Y LO MALO, COMPRENDER LA RAZON DE TU CALVARIO EN MI EXISTENCIA, PARA ASI PODER VIVIRLA Y APRECIARLA PLENAMENTE. EN SUS MOMENTOS DIFICILES ME HIZO FUERTE Y ME ENSEÑO A ACEPTAR, ASI COMO EN LA BONANZA ME ACERCO MAS A TI Y A MIS HERMANOS, PERMITIENDOME CONOCER TU GRANDEZA Y LA DE TU CREACION.

GRACIAS POR LOS OBSTACULOS Y LAS PERSONAS QUE ME FORMARON Y ME SACARON ADELANTE ... PORQUE SOLO A TI DIOS MIO Y A ELLOS LES DEJO TODO.

JUAN RAMON HERNANDEZ ROJO.

47324

A LA MEMORIA DE MI PADRE.

U P A E P

LA PRODUCCIÓN EN EL ORDEN NATURAL

A MI MADRE, CON INFINITO AMOR Y
AGRADECIMIENTO.

U P A E P

ORDER OF THE SONS OF THE AMERICAN REVOLUTION

A MIS HERMANOS.

U P A E P

A MIS AMICOS.

U P A E P

A MIS ASESORES Y MAESTROS.

U P A E P

LIBRO DE REGISTRO EN EL ORDEN NACIONAL

LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NATURAL

A LA UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE PUEBLA.

U P A E P

"LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NATURAL"
(TEORIA DE LA ARQUITECTURA)

I N D I C E

	PAG.
PREAMBULO.	27
INTRODUCCION.	33
 I.- ANALISIS Y CONOCIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA ACTUALMENTE LA ARQUITECTURA. (DIVERSOS ENFOQUES).	35
I.1.- EQUIVOCADA JERARQUIZACION DE LOS FACTORES QUE INTEGRAN LA ARQUITECTURA. (SOBRE EL HACER ARQUITECTONICO).	39
I.2.- DESVIRTUACION O ANULACION DE ALGUN VALOR ARQUITECTONICO O LA EXALTACION DESMEDIDA DE UNO SOBRE OTROS.	47
I.2.A.- CONCEPTOS EQUIVOCADOS EN EL VALOR ARTISTICO DE LA ARQUITECTURA.	48
I.2.A.a.- EL "SUBJETIVISMO DEL ARTE", NO ES APLICABLE A LA ARQUITECTU- RA.	49
I.2.A.b.- EL PSICOLOGISMO EN LA ARQUITECTURA.	54
I.2.A.c.- LA ARQUITECTURA CON- SIDERADA COMO SIGNO.	58
a).- ESTIMULO DE IDEA CION FORMAL.	59
b).- ESTIMULO DE IDEA CION PSICOLOGICO.	61
c).- ESTIMULO DE IDEA CION ESTETICO.	63

	PAG.
I.3.- DESFASAMIENTO DE LA ARQUITECTURA COMO CIENCIA O TECNICA.	65
I.3.A.- LA DESHUMANIZACION EN LA ARQUITECTURA.	70
I.3.B.- LA MATERIALIZACION DE LA ARQUITECTURA.	75
I.4.- ALGUNAS CONSIDERACIONES. CUADRO RESUMEN.	81
CITAS.	85
II.- LA ARQUITECTURA EN LAS ACTIVIDADES ELEMENTALES Y SUPERIORES DEL SER HUMANO.	87
II.1.- GESTACION DE LA ARQUITECTURA EN LAS ACTIVIDADES ELEMENTALES Y SUPERIORES DEL SER HUMANO.	89
II.1.A.- LA ARQUITECTURA EN LAS ACTI VIDADES ELEMENTALES DEL SER HUMANO.	92
II.1.B.- LA ARQUITECTURA EN LAS ACTI VIDADES SUPERIORES DEL SER HUMANO.	94
II.2.- EL CARACTER CIENTIFICO DE LA ARQUITECTURA.	99
a) EL ORDEN.	99
b) LA COMPOSICION.	103
II.2.A.- LA ARQUITECTURA, CIENCIA DE LA INTEGRACION.	105
II.2.B.- LA VERACIDAD DE LA ARQUI TECTURA.	109
II.2.B.a.- EL CONTEXTO NATURAL.	110

	PAG.
II.2.B.b.- EL CONTEXTO	
HISTORICO.	111
1).- LA PRIMERA	
EDUCACION.	112
2).- LA INFLUENCIA DEL	
MEDIO AMBIENTE.	113
a).- DESARROLLO	
CONGRUENTE.	113
b).- DESARROLLO	
INCONGRUENTE. ...	113
c).- CULTURA Y CIVI	
LIZACION.	114
3).- LAS VERDADES DE	
UNA EPOCA.	116
a).- EXISTEN VERDADES,	
LEYES Y PRINCIPIOS	
UNIVERSALES.	116
b).- EXISTEN VERDADES	
PARTICULARES Y	
PARCIALES.	116
4).- UN CRITERIO SANO Y	
DESAPASIONADO PARA	
LA VALORACION DE LA	
ARQUITECTURA.	118
5).- EL CONOCIMIENTO PERSO	
NAL ADQUIRIDO.	119
II.2.C.- LOS LIMITES DE LA	
ARQUITECTURA.	125
II.2.C.a.- URBANISMO Y SOCIEDAD.	127
II.2.C.b.- LA ARQUITECTURA	
VERNACULA.	136
II.3.- LA POETICA ARQUITECTONICA.	139
II.3.A.- LA SENSIBILIDAD.	143

47324

II.3.B.- LA INTUICION, EL SENTIMIENTO Y LA INSPIRACION EN LA COMPOSICION ARQUITECTONICA.	147
II.3.C.- LA INTUICION.	150
II.3.D.- EL SENTIMIENTO.	155
II.3.E.- LA INSPIRACION.	158
II.3.F.- LA IMAGINACION CREADORA.	161
II.3.G.- LA CONCRESION DEL PROCESO CREATIVO.	163
CITAS.	169
III.- HACIA UN ESTILO DE VIDA EN LA VIVENCIA ARQUITECTONICA.	171
III.1.- TODAS LAS COSAS Y LOS SERES TIENEN UNA VOCACION.	175
III.1.A.- INTERPRETACION VOCACIONAL DE LOS SERES Y LAS COSAS.	177
III.1.B.- LA VOCACION HUMANA.	182
III.1.C.- LA VOCACION ARQUITECTONICA.	185
III.1.C.a.- VOCACION DEL ARQUITECTO.	187
a).- Técnica.	189
b).- Ciencia.	190
c).- Actitud ante la vida.	191
III.2.- ARQUITECTURA Y MORAL.	195
III.3.- ARQUITECTURA Y RELIGION.	201
III.4.- LA EXPRESION ARQUITECTONICA.	209
III.4.A.- ARQUITECTURA, INFINITO Y FORMA.	213
III.4.B.- ARQUITECTURA, ORDEN Y PROPORCION. ...	221

III.4.C.- LA COMPOSICION E INTEGRACION ARQUITECTONICA.	227
III.5.- DIVERSOS NIVELES DE PERFECCION ARQUITECTONICA.	233
III.6.- ARQUITECTURA E IDENTIDAD.	241
III.7.- LA IDENTIDAD MEXICANA.	249
CONCLUSION: ARQUITECTURA, AMBITO VITAL Y GENIO.	285
CITAS.	305
INDICE DE MATERIAS.	309
BIBLIOGRAFIA.	313
OTRAS FUENTES DE INFORMACION.	317

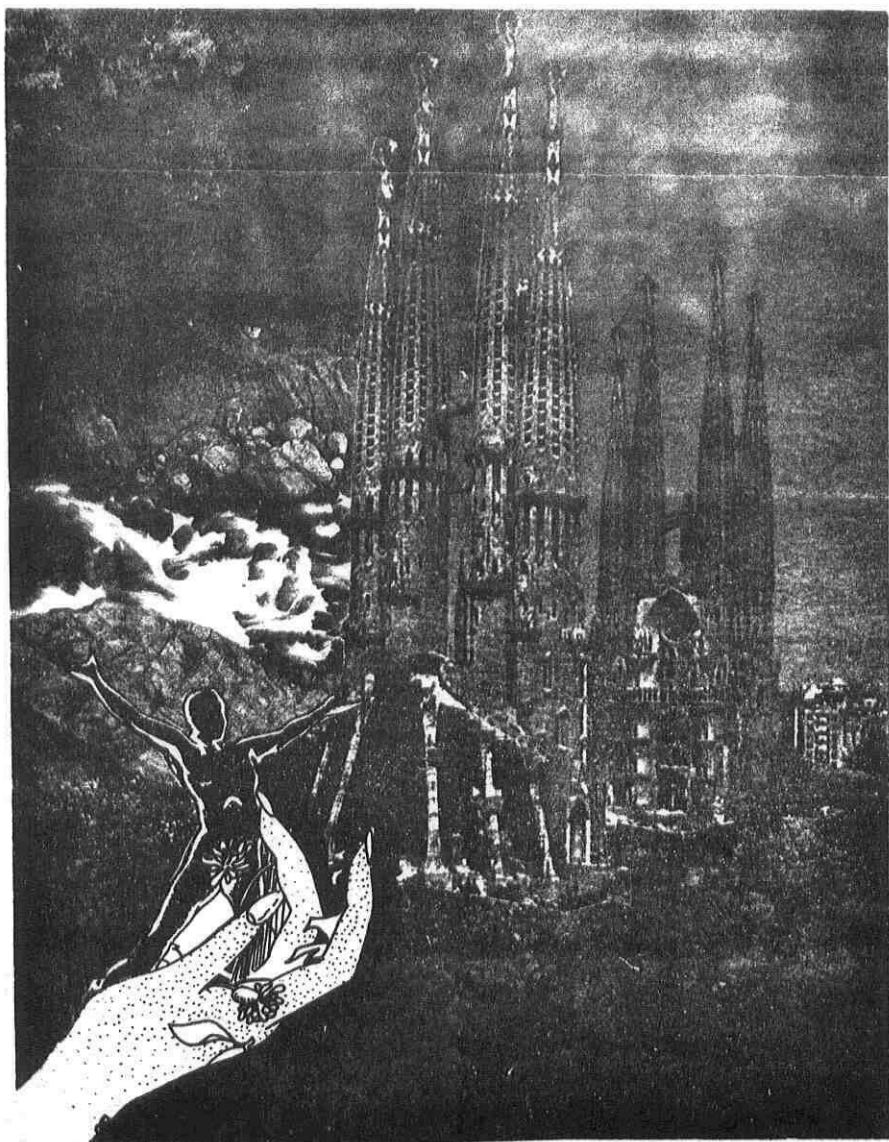

FOTO.- I.

La arquitectura representa la máxima expresión de dos mundos, que encuentran su punto de intersección en un ser perfectible que la hace su compañera y la lleva a su vida cotidiana, induciéndola a trascender como una promesa al espíritu inmortal ...

LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NATURAL.

PREAMBULO.

Hablar de Arquitectura implica hacerlo de la vida del hombre a través del tiempo, reflejada en sus obras. Nace para él como su confidente, en el desarrollo de una compleja vida espiritual y material, integralmente concebida; al paso de la historia ha quedado plasmada fielmente, con todos sus momentos dulces y amargos, en la nobleza de la materia modificada por la mano del artista-científico.

Indudablemente, la Arquitectura representa la máxima expresión de dos mundos (espiritual y sensible), que encuentran su punto de intersección en un ser perfectible que la hace su compañera y la lleva a su vida cotidiana, induciéndola a trascender como una promesa a la inmortalidad.

En ella, se conjugan las más sublimes inquietudes humanas con la actividad artística que pone de manifiesto esa esencia y vida espiritual, que diferencian al hombre de los demás seres de la creación. Por otro lado, la riqueza del conocimiento adquirido en la constante lucha por conocer la verdad, desde sus manifestaciones más simples, con la práctica, la experiencia cotidiana y la convivencia con la naturaleza, hasta conformar el conocimiento científico, realizando esa búsqueda incesante de permanencia que queda plasmada en la materia natural, noblemente transformada por el hombre, para proveerse de un ámbito adecuado a sus amplias necesidades.

Entender la Arquitectura, implica conocer su esencia en el principio del hombre mismo, mediante un juicio sereno sobre el valor de las cosas, índice indiscutible de una madurez que se hace imperiosa para la reflexión de una época como la nuestra.

La Arquitectura no puede ser concebida aisladamente como arte, -

o como ciencia, y mucho menos como una actividad técnica, tan discutida en nuestros tiempos; para lograr una teoría adecuada a la Arquitectura, es necesario hacerlo integralmente como arte-ciencia y mantener la técnica subordinada a los valores arquitectónicos, en esa conjunción del espíritu y la materia, que se asemeja al hombre como cuerpo y alma, en la obra realizada.

Aunque la teoría no hace a la Arquitectura, gracias a los conocimientos teóricos de las cosas es como se ha podido evitar la anarquía en todos los campos del saber, y más aún, se han logrado sentar las bases, conceptos y normas para enriquecer el tesoro acumulado a través de la historia: es el progreso científico un claro ejemplo de la validez de los principios teóricos, que permiten la cristalización definitiva de las cosas, una gran parte del éxito técnico de la civilización actual. Para la técnica, ha sido más fácil detectar los errores teóricos, mediante la experimentación, ya que su campo de acción es objetivo, práctico ...

Aunque el campo de la Arquitectura es eminentemente práctico, concretar sus principios esenciales, mediante normas Universales de crítica, análisis y valoración, se ha convertido en una tarea difícil de abordar, por su estrecha relación con la espiritualidad del ser humano. Mediante ciencias como la filosofía, psicología, historia y otras, se ha logrado un gran avance, pero muchas bases y principios han llegado a ser manipulados, cuando no se pierden en la oscuridad del alma, ya que no es un mundo cien por ciento objetivo ...

Esta última, probablemente, sea la razón de mayor peso para buscar la respuesta al hacer arquitectónico, en la experiencia de la historia y la sabiduría de la filosofía, enriquecida por un recto sentido en la observancia del Orden Natural.

Aceptar la Arquitectura como una disciplina artística y científica de formación personal y social, se hace cada día más necesario, an

te la evidencia de un mundo moderno, que no ha encontrado la respuesta anhelada.

En esta tesis, van implícitas las inquietudes muy particulares - del autor, con la fundamentación de principios universales teóricos y filosóficos que entran y significan en la historia de la cultura, la madurez y reflexión de una época.

No es la intención dogmatizar o inventar una panacea de la Arquitectura, sino partir de la realidad del Orden Natural con sus leyes - inmutables, para evitar la pluralidad, relatividad y anarquía de ideas. La Arquitectura, igual que el hombre, se encuentran contenidos en la naturaleza, y alterar su orden implica ir contra sus propios principios ...

No somos los primeros ni los últimos en preocuparnos por esto, - esperamos que este estudio de la teoría y el hacer arquitectónico, - siembre muchas inquietudes en el conocimiento de la verdad, como dice el Arq. Villagrán García en su "Teoría de la Arquitectura": "... ci - mentar un criterio de forma arquitectónica, suficientemente amplio pa - ra lanzarse a la creación, que es nuestra meta, y suficientemente in - citante para quien desee más adelante y en estudios especializados, - dedicarse a la mayúscula tarea de desentrañar la esencia profunda de lo genuinamente arquitectónico ..."; en un reencuentro que se hace ca - da vez más necesario, debido a que el hombre del siglo XX ha llegado - lejos en la conquista del espacio y la materia, olvidando las verda - des sencillas que se encuentran en cada elemento de la naturaleza, co - mo testigos mudos de la causa por la que el ser humano es el centro - de la creación ...

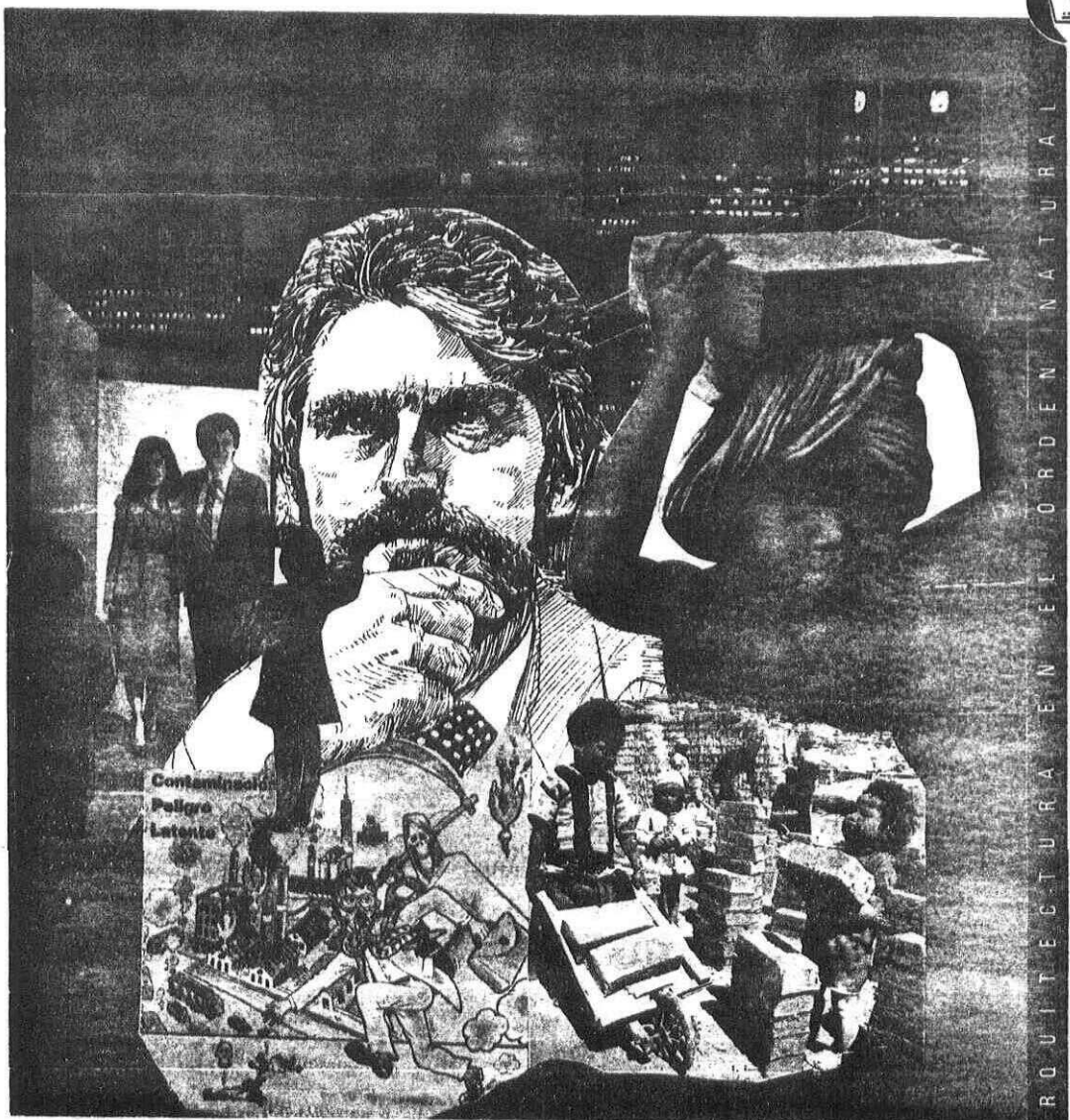

FOTO.- 2.

Aceptar la arquitectura como una disciplina artística y científica de formación personal y social, se hace cada día más necesario, ante la evidencia de un mundo moderno, que no ha encontrado la respuesta anhelada.

INTRODUCCION

Dada la amplitud de actividades y conceptos relacionados a la Arquitectura, hemos estructurado este trabajo teórico en tres áreas:

a).- A partir de un panorama de la problemática que enfrenta la Arquitectura de nuestro tiempo: en el proceso compositivo de una obra; en la aplicación de los valores artísticos y científico-técnicos, con sus desviaciones en la crítica y apreciación general. Se aclaran las actitudes correctas en cada caso, en función de considerar la obra como un Todo Integrado en el espacio Arquitectónico.

E 4

Un planteamiento crítico, que busca detectar las diversas variaciones en la apreciación, y práctica de la Arquitectura que pueden - desvirtuarla. A excluir la influencia de las tendencias que contribuyen a las carencias de muchas sociedades actuales, reflejadas en la - deshumanización, la pérdida de identidad, la inconsciencia, y en general la indiferencia ante lo que puede enriquecer o perjudicar el desarrollo natural de los grupos humanos y la arquitectura.

b).- Criterios básicos de valoración como arte-ciencia, analizando las cualidades, perspectivas y competencia de estos dos aspectos en el hacer Arquitectónico.

El objetivo es dar a la arquitectura su lugar particular e independiente de la crítica, historia y valoración general de las Artes. Al concebir sus características propias, se fundamenta su importante carácter científico que sin conformarse como "ciencia o técnica pura", adquiere su veracidad al participar en el desenvolvimiento natural de las sociedades humanas.

E 18

c).- La aplicación integral de los principios que consideramos - inherentes a la Arquitectura según la naturaleza humana, contexto y -

un momento histórico.

E 24

La práctica y conocimiento de la Arquitectura como un fenómeno - particular no clasificable como arte o ciencia aisladamente. Como - una actividad creativa libre, cuya esencia emana del Amor hecho acto en la vida del hombre, encaminada naturalmente hacia la verdad, el - bien y la belleza.

Como el potencial humano, transforma elementos naturales en la - creación de nuevos Ambitos Vitales adecuados al mejoramiento de sus - actividades integrales.

E 25

La Arquitectura, es abordada como Ambito Vital que conjuga infini tud de elementos y valores que en la composición e integración renun cian a su individualidad para formar parte de un Todo indisoluble.

La inmensidad del fenómeno arquitectónico, al vislumbrarse como un producto de la vocación humana que influye en el contexto, nos ha ce concluir que en la medida que hay perfección de la vida hacia el - Bien Común la calidad de las obras es más rica.

E 23

El panorama que nos presenta la Arquitectura como una expresión ingenua, de un modo de ser y pensar, del cultivo de la vida en una - época, dentro de lo Universal y Particular de la ciencia y el arte, - que representan los mejores anhelos del ser humano en su inclinación a la trascendencia.

I

Análisis y conocimiento de la problemática que enfrenta actualmente la arquitectura.

"EN ESTA EPOCA, LOS QUE APRENDEN
SON LOS QUE HEREDAN EL FUTURO.

LOS QUE LO SABEN TODO, SUELEN ES-
TAR EQUIPADOS PARA VIVIR EN UN MUN-
DO QUE YA NO EXISTE".

DIVERSOS ENFOQUES DE LA ARQUITECTURA..

Durante mucho tiempo, el conocimiento, vivencia y práctica de la Arquitectura, ha proporcionado gran regocijo al hombre, en la medida que compenetra en ella, pero también representa un riesgo de apreciación y ejecución, que se convierte en un problema de principios. Principios que van desde lo subjetivo a lo Universal; su jerarquización y la valoración correcta de las cosas, encierran la clave para un mejor hacer arquitectónico.

Encontramos obras que parecen envueltas en las sombras de una sociedad y un mundo con sus peculiaridades religiosas, políticas, sociales y cotidianas, tan diferente de otros y del nuestro, en medio de algo enigmático que atrae; tal vez podríamos llamarle belleza, arte o un "no sé qué", entonces nos sentimos motivados a conocer más de ella, de entender el por qué de sus formas ... Este momento es el principio de las "explicaciones, teorías y filosofías" de la Arquitectura, algunas de ellas envueltas en un subjetivismo de arte, de técnica o de ciencia "humanizada" hasta la degradación; faltos de humildad, de fê, de ansia de verdad y comprensión a algo que no puede defenderse como obra arquitectónica, o al autor de ella que no puede salir de la tumba a exponernos sus motivos e inquietudes, ante la mirada escéptica del espectador.

Es fácil criticar, pero qué duro es aceptar la crítica constructiva y sincera, con ánimos de auto-superación; actitudes muy humanas que han llevado a la teoría de la arquitectura a desviarse de una visión justa y verdadera, desembocando muchas veces en obras que no son congruentes ni con la realidad del hombre ni con ellas mismas.

Afortunadamente también contamos con un extenso material teórico, histórico y de excelente calidad arquitectónica de todos tipos, como para atrevernos a presentar un panorama tan ambicioso como la Ar

quitectura misma, pero con el sello de Verdad y de Amor, ya plasmado para la posteridad en tantas obras que se convierten en un buen motivo para la defensa de la Arquitectura y sus valores esenciales.

La Arquitectura ha sido enfocada desde diversos puntos de vista, (como arte, como ciencia, como técnica o como una actividad humana coludida más o menos con los aspectos anteriores, pero en la mayoría de los casos no se concibe como un Todo Integral) lo que nos lleva a la búsqueda de las raíces que los ocasionaron, y al mismo tiempo, nos permitirán ir defendiendo los Valores y Principios Integrales de la - Arquitectura.

El primer enfoque, obedece a la equivocada jerarquización de sus factores integrantes.

El segundo enfoque parte de la desvirtuación, anulación de algún valor arquitectónico, o la exaltación desmedida de uno sobre otro, como arte o como ciencia técnica. Ambos enfoques encierran la gran generalidad de errores que han influido en desvirtuar el hacer Arquitectónico.

Abarcaremos los más importantes a propósito de hacer nuestra - aportación teórica dejando la opción de profundizar este aspecto a - quien así lo desee ya que no es nuestro objetivo primordial.

**EQUIVOCADA JERARQUIZACION DE LOS FACTORES
QUE INTEGRAN LA ARQUITECTURA.
(SOBRE EL HACER ARQUITECTONICO)**

E 4

El hacer arquitectónico es muy complejo, implica la interacción constante de diversos elementos y valores. Para efectos prácticos vamos a englobarlos en tres factores, aclarando que de ellos se hará un análisis más profundo en un capítulo posterior:

"PRIMER FACTOR:**ORIGEN DE LA ARQUITECTURA:**

Programa necesario para satisfacer una necesidad humana. Tal como ponerse de una forma específica, en contacto con la divinidad, en el templo; la de reunirse en asamblea política, administrativa, judicial, social o recreativa en los edificios públicos; la de adquirir conocimientos culturales, científicos o técnicos en escuelas y universidades; la de vivir y convivir en familia en la vivienda, etc.

SEGUNDO FACTOR:

El técnico, compuesto de elementos sustentantes y sostenidos, que hacen posible la creación del espacio arquitectónico.

TERCER FACTOR:

El estético, que expresando la peculiar característica del programa de necesidades humanas del edificio y de las de orden técnico que hacen posible su materialización, consiga crear un objeto de Arte. Para que este "objeto de arte" sea propiamente Arquitectura y no escultura, ha de ser el resultado de la Integración de todos los elementos arquitectónicos, tanto de los que tienen su origen en el primer factor del programa humano del edificio, como de los que proceden del segundo factor estructural y de cerramiento, y también de los obligados por su emplazamiento; porque la arquitectura es un objeto de arte fijado en el paisaje".²

Desde la forma en que se plantean sucesivamente estos factores, ya se identifica cierta jerarquización y al mismo tiempo integración, que encuentran su punto focal en el proceso creativo del arquitecto, cuyos resultados quedan caracterizados en la obra.

Al analizar la cita anterior que anota el primer factor inicio - de la Arquitectura en el programa de necesidades cabe hacer algunas - observaciones al respecto:

Que el programa es producto de un estudio previo del ser humano individual en determinadas circunstancias culturales de tiempo y de - lugar, para llegar a una solución específica.

Desde el punto de vista teórico, la Arquitectura se inicia desde el conocimiento y estudio de todos los aspectos que giran alrededor - de una necesidad humana por solucionar; en la práctica, cuando el es- tudio teórico ha reunido las suficientes bases ya se propone un pro- grama del que podrá derivarse el proyecto y realización de la obra.

En la actualidad se ha caído muchas veces en el error de partir de programas preestablecidos sin ese estudio previo y particular, lo que nos lleva desde un rechazo por parte de los habitantes, hasta su pérdida de identidad o despersonalización, por ejemplo, podemos tener el mismo problema habitacional en una región urbana y en una región - rural: si partimos para solucionar ambas, del programa clásico de co- cina, patio de servicio, sala comedor, recámaras y baño, es probable que lleguemos a la misma solución en dos problemas que esencialmente son iguales, pero que difieren en cuestión de costumbres, contexto, - etc.

Las variantes del proyecto dependen de cada caso particular, co- mo en el concepto del templo: los vemos de diferentes religiones, en diversas épocas y lugares, con sus programas y características parti- culares, y en el fondo nos causan una impresión similar, que nos inci

ta a reconocer una elevación espiritual.

El principio práctico de la Arquitectura nace de una determinada necesidad, guarecerse de las inclemencias de la naturaleza; el hombre encuentra en las cuevas la solución inmediata, después, como los pájaros hacen sus nidos, construye chozas con ramas de árboles o con barro. Aunque la necesidad está cubierta elementalmente, esto no es todavía Arquitectura; ella nace verdaderamente cuando el hombre siente la necesidad de proveerse, no sólo de un espacio que reúna las condiciones físicas para protegerse del frío, del calor, o de la lluvia, sino también que contenga ese "no se qué" de aspecto, forma y proporción que satisfaga su deseo de verdad, bien, belleza y trascendencia. Esto implica que el hombre cuenta entre sus necesidades, la de transformar estéticamente el mundo que le rodea para satisfacción espiritual. Qué triste es ver construcciones en la actualidad que han olvidado este último aspecto, para concentrar todo su interés en la "funcionalidad" o el aprovechamiento del espacio.

Desbocar el objetivo de la obra en la simple solución de un programa de necesidades nos lleva a caer en improvisaciones estéticas, incluso técnicas que van a dar como resultado un espacio a menudo grotesco.

Cuando nuestro "espíritu de artista" nos opaca la atención de un programa de necesidades y los medios técnicos adecuados, caemos en la producción de una obra que no cubre completamente las necesidades funcionales, cara, y a menudo inconveniente; aunque pueda concebirse como una "bella construcción" no es Arquitectura, tal vez merezca llamarse escultura.

En estos tiempos el aspecto económico y los adelantos técnicos nos han "acorralado" tanto, que nuestras obras son técnica y económicamente adecuadas, pero nos hacen sentir nuevamente en el principio de la lucha contra los elementos de la naturaleza; lugares que nos

ofrecen cierta seguridad física, pero que son fríos, sin expresión, - como "muertos en vida", carentes de belleza y de estímulos que animen a nuestro espíritu a mirar la vida de un modo optimista. Esto no puede ser Arquitectura ...

Esta arquitectura "defectuosa" en principio no es producto de la mala intención del arquitecto, quien puede tener muy buenos fundamentos teóricos, pero que en el proceso creativo y hacer arquitectónico llega a perder inconscientemente la visión integral y jerárquica de - estos factores. Si hacer Arquitectura fuera fácil, cualquiera podría llamarse arquitecto merecidamente.

Es frecuente la falta de jerarquía en los tres factores que componen la Arquitectura: en el acto de su creación por equivocación conceptual o simplemente por falta de poder y genio creador en el arquitecto, incapaz de conseguir toda la fuerza dramática que necesita su obra, con sus elementos propios dé lugar a una plástica de mayor o menor interés estético, pero que no es propiamente Arquitectura.

Esta dificultad nace básicamente de los aspectos que influyen - al arquitecto en la actividad creadora, así como su condición humana imperfecta; aunque tenga las mejores cualidades no puede en todo momento estar al margen de su entorno histórico y natural:

"La arquitectura será tanto mejor, cuanto más perfectamente consiga realizar su programa humano y más expresivamente se patentice, - cuanto más sencilla, económica e ingeniosamente esté elegida su estructura sustentante y sus elementos sustentados de cerramiento y mejor partido estético se consiga en ambos de su más genuina expresividad formal, de sus proporciones y de sus texturas".³

Por otro lado, es muy importante acentuar el hecho de que al aplicar programas y técnicas nuevas, por lógica hay nuevas soluciones y plásticas arquitectónicas que no cuentan con referencias naturales o

usuales anteriores, por lo que es lógico que la gente se resista a - aceptarlas, porque al principio pueden parecer extrañas. Esta es la causa de que en la Historia de la Arquitectura al ir surgiendo nuevos programas, materiales y nuevas técnicas constructivas, la expresi - dad de la obra tome al principio aspectos de programas, materiales y técnicas constructivas pasadas: *"La falsedad de todos los renacimien - tos estriba en que, de los monumentos resucitados lo único que com - prenden y copian son las proporciones, quedando todo lo demás intacto en su hermetismo"*.⁴

Este miedo del arquitecto, ante la opinión popular, debe afron - tarse con valor y con los Principios Universales que rigen la Arqui - tectura, tomando en cuenta su papel de "educadora" (que abarcaremos - después); la Arquitectura nunca podrá concebirse como una obra "demo - crática", o de sensibilidad populista, el arquitecto no puede ser un monigote de las masas; *"EL ARQUITECTO ES UN CONQUISTADOR QUE QUEMA - SUS NAVES EN LA CONCEPCION DE CADA OBRA, CUANDO ES SINCERO Y CONGRUEN - TE CON SU PROFESION, CON LA VERDAD, CON LA REALIDAD QUE LE RODEA Y - CON EL MISMO"*.

La creatividad y el hacer arquitectónico, entran en las activida - des características del hombre dentro de la naturaleza, son un "proce - so del Orden Natural"; si consideramos que esa naturaleza humana es - imperfecta, comprenderemos que, aunque la intención del hombre sea po - sitiva, puede caer en violaciones a ese orden, debido al sinnúmero de influencias que lo rodean y que Carlos Sacheri nos ilustra claramente en los siguientes puntos, que análogamente podemos aplicar a la arqui - tectura:

1).- *"El que un individuo sepa como debe actuar moralmente, se - gún el orden natural, no garantiza en absoluto que cada uno de sus ac - tos sean rectos."*

2).- *"Hay situaciones complejas en las cuales no resulta fácil -"*

discernir cuál es el comportamiento ético más adecuado, en tales casos son frecuentes los errores.

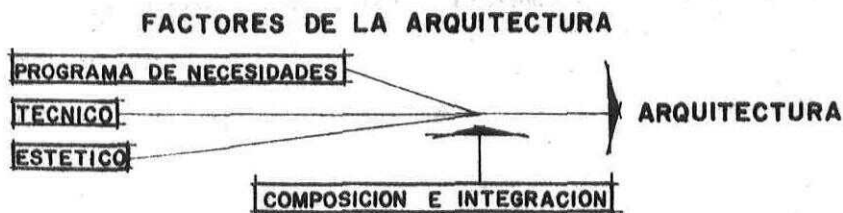
3).- Los pueblos primitivos no alcanzaron un conocimiento suficientemente claro de algunos principios naturales, por la hostilidad del medio o de un desarrollo intelectual muy rudimentario. Por ejemplo, los Onas no contaban sino hasta dos, ¿cómo podrían descubrir ciertas normas?.

4).- La fuerza de las costumbres, las tradiciones ficticias, la difusión de doctrinas erróneas hacen peligrar la rectitud de mucha gente. El erotismo actual pone a prueba al hombre contemporáneo en materia de aborto, de divorcio, de relaciones prematrimoniales, etc., con el consiguiente peligro de oscurecer su conciencia moral aún en aspectos básicos".⁵

El hecho de que el arquitecto conozca los componentes y valores arquitectónicos o sea "muy buen teórico", no nos garantiza que sus obras sean buenas aunque él así lo desee, por la intervención de muchos aspectos: económicos, culturales, de apreciación, circunstanciales, etc., haciendo de lo anterior una situación muy común pero no insuperable.

El correcto "hacer arquitectónico" depende del respeto, humildad e interés que el arquitecto entregue a los factores ya mencionados, en una constante retroalimentación y autocrítica, que lo lleve a estar convencido de que entregó su mejor esfuerzo ... La práctica y vivencia de la Arquitectura harán el resto.

ESQUEMA 1.

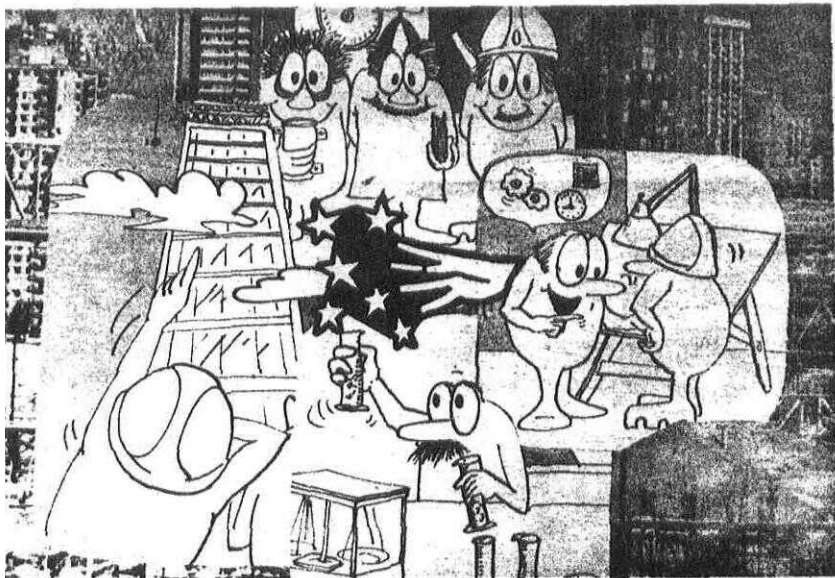

FOTO.- 3.
Aunque el arquitecto tenga buenos fundamentos teóricos, en el hacer arquitectónico puede llegar a perder la visión integral y jerárquica de los factores compositivos.

FOTO.- 4.
Los estímulos que la arquitectura pueda producir, son producto de su esencia expresiva; no pueden tomarse como único elemento de valoración.

*DESVIRTUALACION O ANULACION DE ALGUN VALOR ARQUITECTONICO,
O LA EXALTACION DESMEDIDA DE UNO SOBRE OTROS.*

Según lo que planteábamos en el apartado anterior, ciertas "fallas" de la arquitectura a través de la historia obedecen a factores, más "accidentales en el hacer", que de fondo en la teoría, suponiendo una teoría correcta.

Es curioso, que cuando hay errores en la teoría, estos se reflejan en la práctica de un modo muy similar al que planteábamos en la "Jerarquización e Integración de los factores arquitectónicos": A final de cuentas es lógico entender que cualquier error, del tipo que sea, se reflejará en la obra ya terminada. En el campo de la teoría, detectar los errores es mucho más difícil pues no podemos abordarla - partiendo de los tres factores de la arquitectura mencionados anteriormente, es demasiado general, además de que en la teoría encontramos un panorama excesivamente amplio y especializado en una serie de valores, principios y cualidades que abarcan el arte, la ciencia y la técnica.

Destacaremos las principales actitudes y corrientes que giran alrededor de estas tres áreas: ciencia, técnica y arte, haciendo hincapié en que parten de una equivocada valoración dentro de la Arquitectura, y que por eso, eliminan totalmente a otros valores.

I.2.A.

CONCEPTOS EQUIVOCADOS EN EL ASPECTO ARTISTICO DE LA ARQUITECTURA.

El primer error que a esto se refiere, parte de querer valorar - la Arquitectura, igual que a las demás artes y del "subjetivismo del arte".

La Arquitectura es Arte, posee algunas características de otras artes, pero querer aplicar los mismos criterios indiscriminadamente a una pintura, a una escultura y a un monumento arquitectónico, no sólo es ilógico sino injusto, sobre todo, apoyándonos en el aspecto poético que interviene en el proceso creativo, las condiciones nunca serán las mismas en todas las bellas artes; basta mencionar los medios de - expresión: en la música es el sonido y el tiempo; en la pintura el - lienzo y los pinceles.

Para la Arquitectura, existen otras condiciones que lo apartan - totalmente de la valoración general de las artes, con esto queremos - decir que en la Teoría del Arte no puede incluirse la Teoría de la Arquitectura, porque no sólo es Arte, además es Ciencia; al compendiar- la con otras, sólo devaluamos su otra parte, la mutilamos y caemos en juicios parciales.

Con lo anterior no buscamos demeritar el sentido artístico de la Arquitectura, sino darle su justo valor como lo que es integralmente. Las analogías y comparaciones con otras artes, pueden ser productivas y muy saludables, pero sin el correcto criterio, peligrosas, en per - juicio de la integridad de los valores arquitectónicos, esta falta de criterio nos lleva a plantear algunas de sus consecuencias como ense- guida presentaremos.

EL SUBJETIVISMO DEL ARTE NO ES APLICABLE
A LA ARQUITECTURA.

Mucho se ha dicho acerca de que el Arte es para "sensibilidades preparadas", ¿elitista, tal vez? o ¿para iniciados?, esto no lo cuestionaremos ahora pues no es nuestro objetivo, pero sí lo haremos en cuanto pueda afectar la valoración de la Arquitectura independiente - mente de las otras artes.

La expresión artística puede ser "subjetiva" partiendo de que - "EL ACTO CREADOR ES LIBRE Y DE ACUERDO A LA SENSIBILIDAD DEL AUTOR", o como dice Susan K. Langer: "Arte es una expresión simbólica del sentimiento humano". Aspecto en el que "no es concebible un programa teórico de unas necesidades expresivas, que luego han de tener su traducción en mármol o en lienzo. El artista clava sus dedos en el barro, - porque es la única posibilidad que tiene de objetivarse a sí mismo, - de encontrarse a sí mismo".⁶ Este chispazo de subjetividad es lo que, en muchas ocasiones, hace del arte un "intocable" en su valoración - (ante lo que no pasamos por alto el respeto que en sí misma merece la obra, y en honor a la justicia de que el artista hace arte y muchas - veces no lo sabe): "la genialidad se caracteriza específicamente por rebasar la intencionalidad del artista",⁷ o ¿podríamos pensar que los autores anónimos de los frescos murales rupestres tenían la idea de - hacer arte?, lo único que podríamos afirmar sin temor a equivocarnos, es que la voluntad del artista sucumbió ante el intenso impulso espiritual que lo inducía a crear algo bello, bueno y verdadero, (sin imaginar, tal vez, que esto lo haría trascender), lo que después hemos - designado con la palabra "arte".

Para muchos como Kant, "arte es lo que gusta de manera general y necesaria, sin concepto y sin utilidad práctica":⁸ en realidad el arte puede no tener utilidad práctica, o si acaso ser artesanía, pero el - hecho es que "EL ARTE NO OBEDECE A UN OBJETIVO UTILITARIO Y LA ARQUITECTURA SI", el programa de necesidades es el primer factor o inicio

de la arquitectura.

O ¿podría existir la arquitectura religiosa, si no hubiera existido la necesidad de un lugar para rendir culto a Dios?.

En la arquitectura, ciertamente existe esa "necesidad de crear" ... pero sólo es posible hacerlo realidad gracias a la necesidad de llenar una carencia en las actividades humanas, lo cual no es posible sin la ayuda del conocimiento científico y técnico: Dos necesidades humanas que nos patentizan congruentemente que el hombre es y vive en cuerpo y alma, se reflejan claramente en la Arquitectura.

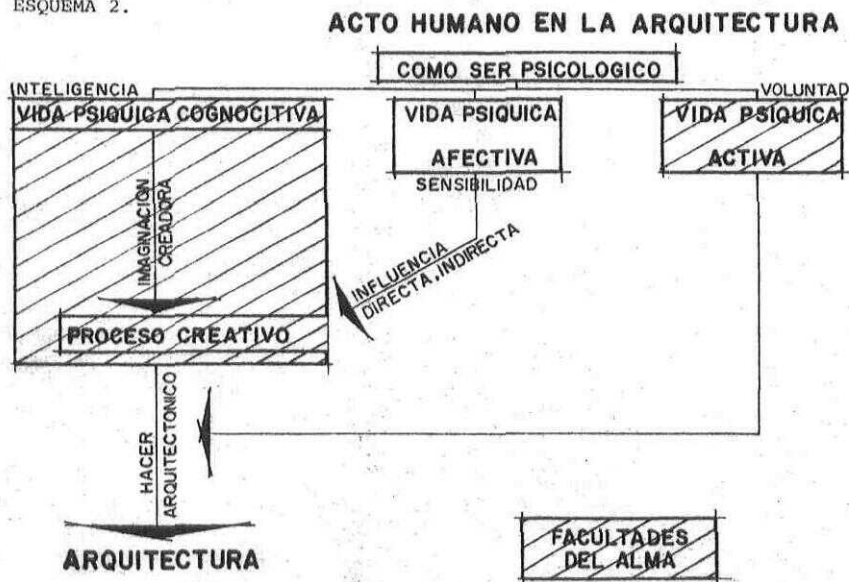
Lo subjetivo puede existir hasta cierto punto en el acto creador, pero la obra de Arquitectura no puede ser subjetiva totalmente como lo "podría ser" una pintura de Picasso, porque la Arquitectura debe llenar una serie de necesidades habituales o requeridas al arquitecto, que en la vida diaria, a medida que su solución sea sincera, congruente con el Arte, la Ciencia y la necesidad misma, sabremos si es una buena obra arquitectónica.

En toda valoración se sobreentiende que intervienen aspectos culturales, naturales, históricos, de contexto, etc. que después analizaremos, pero que nos pueden presentar el panorama claro de que el Valor de la Arquitectura no estriba en el sólo hecho de ser Arte, o ser Bella, sino también en su Nobleza, en esa "CAPACIDAD DE SER VIVIDA" por el ser humano, su sociedad, los necesitados de ella, y eso sin mencionar su importante papel de educadora ...

Por citar un ejemplo comparativo, hablaríamos de un pintor que de verdad hace una buena obra de arte, pero que en su época no es comprendida; en sí misma la obra existe con todo su valor, independientemente que lo reconozcamos o no, a final de cuentas ¿en qué nos afecta? ... En la Arquitectura no existen los "artistas incomprendidos", porque cuando un arquitecto no da una solución adecuada a las necesi-

dades del programa, por muy bella que ésta sea, no puede llamarse Arquitectura, o ¿podríamos llamar así a una "bella iglesia" que nos hace sentir en su espacio como si estuviéramos en un hospital, o que sirve para todo menos para la oración? con todas las comodidades, incluida disothèque, cafetería y bar ... Es que la obra arquitectónica sí nos afecta, a diferencia de las demás artes, vivimos diariamente en ella. El subjetivismo total no puede existir en la mente del arquitecto, sería egoísta y criminal porque no "crea por crear"; crea para hacer mejores las actividades humanas, para enaltecerlas y contribuir a su perfección: un ejemplo de la libre creatividad expresiva del arquitecto lo palpamos en la obra de Gaudí, que tal vez no se ajuste a otros "patrones" formales de su tiempo, pero que tiene ese "no sé qué" que nos invita a "vivirla"; y contemplamos inconclusa la iglesia de la "Sagrada Familia" en Barcelona, casi después de un siglo, y la "sentimos completa" aunque no lo esté, al igual que la "Venus de Milo", sin brazos pero con el valor y la verdad suficientes para apreciar en ella una buena obra de arte ...

ESQUEMA 2.

Facultades humanas que hacen posible la creación arquitectónica. En el psiquismo afectivo intervienen algunos procesos animales participando también de lo espiritual en íntima relación con la inteligencia y la voluntad.

FOTO.- 5.
En la arquitectura no existen los artistas incom -
prendidos.

U P A E P

EL PSICOLOGISMO EN LA ARQUITECTURA.

Varios argumentos que manejaremos enseguida, son aplicables a todas las artes, por lo que en algunos casos el planteamiento será genérico:

La Arquitectura artísticamente, tiene tantas cualidades y nos expone tanto ..., que realmente es difícil abarcar ese "todo" totalmente; parece como si los sentidos y la inteligencia no nos alcanzaran - hasta que aceptamos un postulado: *"el del misterio insondable, el del hermetismo final de las obras de arte. Por muy genialmente que el crítico se sumerja en su intimidad, habrá siempre algunas raicillas - que quizá sean las que conformen los esguinces más aparatosos y característicos de la obra de arte- hincados en abismos que no podremos presentir jamás"*⁹; esta enigmática cualidad del Arte nos lleva al terreno de lo sentimental, y cómo experimentamos tantas sensaciones en la misma obra! ... Sin embargo, esta "embriaguez" dionisiaca, sensual, carente en muchas ocasiones de razonamiento, *"es quizá el peligro más atractivo y el de más difícil evasión: el de tomar por una valoración objetiva y descriptiva lo que no es más que una actitud psicológica. ¡Es tan cómodo y tan halagador transferir al plano de la creación artística nuestros avatares emocionales, nuestro leve mundillo sentimental! y así resulta que sólo ha sido tema de preocupación estética una parte ínfima del caudal de acontecimientos artísticos - que nos ha legado el pasado"*¹⁰. De esta actitud en la apreciación artística ha nacido lo que llamaremos el "sentimentalismo en el arte" - que llega a afectar a la arquitectura que casi se convierte en un "espacio sentimental", donde el problema del planteamiento anterior puede residir en dos puntos: Primero, de la semántica y aplicación del término sentimiento; o del sentimentalismo pacifista que todo lo quiere pintar del mismo color ...

Para no buscar más problemas, definiremos la actitud correcta para la arquitectura en ambos casos:

En cuanto a la semántica de la palabra "sentimiento", se puede aplicar a la Arquitectura refiriéndose a la sensibilidad, capacidad expresiva y de comunicación estética del artista, ivamos, a la facultad vocacional del alma que posibilita a crear y a hacer arte!. En este aspecto, podemos aceptarla como "concepto", aunque no totalmente como el término más adecuado.

En cuanto al "sentimiento", (refiriéndose a los estados afectivos) que motiva e influye en el artista y el espectador, no podemos valorarlo como un "todo" o el alfa y el omega de la creación y apreciación artística; es falso e injusto para la dignidad de la naturaleza humana, ya que los estados afectivos son una parte solamente, de todas las facultades humanas que dan origen al acto creador, y que, al mismo tiempo, como espectadores nos permiten captar la obra de arte, de un modo que principia en lo objetivo y llega a lo místico.

El acto creador es de tipo intelectual (como facultad espiritual), *NO AFECTIVO*, aunque los diversos estados afectivos del artista influyan de alguna manera en la obra de arte; las cualidades intelectivas por las que es posible la creatividad, son las siguientes según la psicología:

"Por principio establezcamos las bases de lo que es el psiquismo humano: éste se divide en psiquismo cognoscitivo (intelectivo), psiquismo activo (volitivo), y psiquismo afectivo.

De los múltiples fenómenos que integran el psiquismo cognoscitivo, el más importante y específicamente humano es el de la abstracción, por el que la inteligencia hace la labor de separar accidentes para formar ideas. Otro fenómeno de la capacidad cognoscitiva es la imaginación, y sobre ésta regresaremos.

Por lo que toca al psiquismo afectivo, lo que debemos entender, es en general lo relativo a las pasiones, las emociones, las inclinaciones.

ciones, los instintos y los sentimientos. El hábito, los automatismos psicológicos, la voluntad, la libertad, integran la vida psíquica activa. Son tres tipos de fenómenos que, SI BIEN SE DAN JUNTOS NO SON LO MISMO y es necesario distinguirlos para no cometer errores en nuestra propia forma de proceder.

Es importante ahora señalar que aunque los artistas y muchos arquitectos denominan "sentimiento" a la capacidad para crear, no obstante ello es una imprecisión que en no pocas ocasiones ha creado "bohemos soñadores" que piensan que la inspiración o tal vez un "llamado del más allá" les va a dar la idea o el tema sobre el que van a trabajar.

En realidad y en estricto sentido de lo que denominan sentimiento, no es otra cosa que el trabajo de la "IMAGINACION CREADORA", fenómeno que correspondiendo al psiquismo cognoscitivo y no al afectivo, viene a ser una habilidad innata, un verdadero Don, que Dios entrega a ciertas gentes, sean científicos, artesanos, obreros, hombres rudos y sin instrucción.

"La imaginación creadora es espontánea y natural como la misma vida; la voluntad podrá seguirle, pero jamás hacerla surgir; jamás podré imponerme soñar o fantasear; nadie puede imponerse realizar una obra maestra en un género que no le sea connatural y espontáneo; y hasta las creaciones científicas y filosóficas brotan de la intuición, que presupone todo el previo trabajo constructivo, la libre combinación de pensamientos que se asemejan más a la combinación artística que a la reflexión crítica".

Así habla Luisa Guarnero en su libro "Introducción a la Psicología Científica y Pedagógica"; y veamos si la cuestión no es así:

A nuestro paso frecuentemente nos encontramos con gente habilidosa, que al interrogarla sobre la técnica utilizada para lograr sus

obras no sabe que respondernos ..."^u

La capacidad creativa, es exclusiva del ser humano como producto de las facultades del alma que son la inteligencia y la voluntad, que ningún otro ser de la creación posee. En los estados afectivos no podemos decir lo mismo, ya que entre el hombre y los animales existen similitudes, como son los instintos y las emociones, entre otros, lo que ha ocasionado que partiendo de este nivel se califique al ser humano como un "animal racional", y de ahí se deduzcan sus actividades creativas, sin tener en cuenta que además de tener sentidos animales, tienen un alma espiritual que le otorga la inteligencia y la voluntad por las que ya no puede clasificarse al nivel de los animales, o como un "animal superior". Es como si al aceptar que una planta tiene vida, dijéramos que un perro es una "planta sensible", o una "planta superior" porque vive, pero además tiene sentidos, sin embargo no lo hacemos ... ¿por qué con el hombre sí?

Finalmente recalcamos que mientras no utilicemos la terminología correcta en nuestros conceptos, y dejemos una rendija a la ambigüedad, al relativismo, o a las malas intenciones de mentes desequilibradas, estaremos propiciando errores que a la larga se verán reflejados en nuestro modo de vivir.

Ya no estamos en una época en la que podamos permitir esas "libertades" sin el temor de pagar las consecuencias ...

E 2

LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NATURAL

LA ARQUITECTURA CONSIDERADA COMO SIGNO.

La Arquitectura al igual que las demás artes, tiene una serie de "cualidades expresivas" muy independientes del valor de la obra en su totalidad; dicho de otro modo, esa capacidad de "reflejar" un mundo, que puede no estar contenido dentro de la obra, pero que al contemplarla es sugerido: como estímulo o como signo. *"Toda obra de arte, es por tanto, un momento expresivo de un modo vital"*¹², lo que da lugar a esta cualidad-reflejo, que es la que nos permite al contemplar la obra, remontarnos a otras épocas e imaginar o deducir cómo era el mundo alrededor, aunque no se encuentre plasmado en ella; al igual que puede causarnos tristeza, alegría, soledad, etc., aunque tampoco sea la intención o el tema de la obra. Son estímulos que la Arquitectura puede despertar como una resultante de su infinita esencia espiritual expresiva; nunca como único elemento formal y esencial de valoración.

La obra tiene una misión significativa, de su autor, de una época, una forma de vivir y pensar, etc., pero es una cualidad entre otras y el problema radica en hacer de la Arquitectura un "libro" o un "estandarte" de programas ideológicos que apuntaban plásticamente en ella, quedando en calidad de alusión o cartel, eliminándose de su interés hasta la valoración aparential de la belleza. Esta cualidad "significativa", llega a dar a la creación tal liviandad y accidentalidad, que resulta un fenómeno intrascendente haciendo que su papel sea de auxilio de investigadores e historiadores; la amplia capacidad expresiva y esencial de una obra se ve frustrada ante el poco alcance de la mirada del observador, *"por otra parte, la vista de la obra de arte no suscita automáticamente, y cubriendo toda vivencia estética, reflexiones filosóficas o evocaciones históricas. Aquí como en tantos otros casos, no hay que dar valor de realidad a lo que sólo es producto de la costumbre ..."*¹³

Para entender lo anterior, es necesario estar consciente del cúmulo de realidades que la arquitectura puede significar, pero que no

nos permiten una visión integral y total de ella; elegiremos las tres que más se prestan a confundir la auténtica comprensión de una obra. Estos tres estímulos de ideación son:

El formal, el psicológico y el estético.

a).- Estímulo de ideación formal:

"El estricto formalismo artístico, designa un tipo de ritmos de armonías, de volúmenes y espacios, de conjunción de luces, cuyo tratamiento puede formar, independientemente de las precisiones históricas, grupos estéticos."

La obra de arte queda así como signo de un tipo de complejos formales, establecidos en muchos casos con tal conciencia y regularidad, que se presentan como leyes. Esta persistencia ha permitido formar estilos, y adscribir a etapas temporales, constantes formales. Así los ritmos, la luz y el color, las estructuras espaciales, las obras de arte así vistas, no son más que ejemplos que conforman y se objetivan con estas leyes. Tras la obra de arte, tras el signo, surge -según los criterios formalistas- la auténtica realidad, la norma artística, la ley que se concreta y exterioriza en la plástica".¹⁴

Aceptamos que la forma de una obra es definitiva para su valoración y vivencia, nuestro punto de vista parte del error de quedar solamente "impresionados" por su apariencia, sin hurgar en su trasfondo y esencia, en su personalidad, para designar al "estilo" y la arquitectura, como fenómenos de la "moda de la época", y no ir más allá; sería tan injusto como juzgar que todas las personas que llevan pantalón de mezclilla son iguales, piensan y viven igual, sin personalidad; inmediatamente les estamos negando el derecho a la individualidad que naturalmente tienen, aunque puedan ser más sensatos que nosotros, no hacemos el intento de conocerlos a fondo para saber sus motivos e inquietudes, es la única forma de saber si son congruentes o no con su apariencia, incluso las influencias que los llevan a perder su

propia identidad. Análisis válido sólo respetando la singularidad e individualidad de cada ser respecto a los demás, para llevarnos a una conclusión justa ...

Con la Arquitectura llega a suceder lo mismo, por ejemplo: en el estilo gótico encontramos esa congruencia en un formalismo de valor - incalculable, fruto de su esencia en el mundo cristiano de la edad media; independientemente, cada monumento tiene sus características in-dividuales que lo hacen diferente a los demás, con su propia "verdad expresiva" subordinada al "todo" religioso de la época.

¿Sería muy aventurado pensar que dentro de los monumentos góti - cos podrían existir obras sin personalidad, aunque aparentemente sean congruentes?, suponiendo desde el punto de vista en que un fenómeno - "devaluado" del estilo "es la moda", que ocasiona las "copias" de al - go que sí tiene fondo, y tras su imponente personalidad y trascenden - talidad surgen las copias como sombras de originalidad, para "estar a tono con la moda" se manifiestan vacías, sin identidad propia, "aun - que la mezquina personalidad de muchos artistas crezca a la sombra de los hombres geniales y sólo en su arrimo y admiración encuentren la - expresión de su destino ...".¹⁵ Quizás en el gótico es donde menos pu - diera darse este caso, si comprendemos la Universalidad y aceptación de los Valores de la Edad Media.

Deducimos que la importancia del Estilo radica más allá de la - moda y del simple formalismo, por lo que no podemos llegar a una valo - ración completa con la simple apariencia de la Arquitectura, sin ali - mentarnos de su momento histórico y su lugar geográfico, con todo lo que ello implica.

b).- Estímulo de ideación psicológica:

En cuanto a la actitud psicológica, ya hemos hecho referencia de como desvirtúa otros valores de la Arquitectura, convirtiendo su apreciación en un modo sentimental proyectado por el espectador. Entre él y el monumento se establece un intercambio de valores estéticos convenidos sin sentido, que desembocan en la clasificación de las obras según las posibilidades de esta transfusión. Nuevamente la valoración es superficial aunque no estrictamente formalista: *"El hecho artístico, es aquí signo de valores estéticos y éticos. Es este zumo de belleza que despiden algunas obras de arte, el que provoca en el espectador, efusiones emotivas que alcanzan a veces, una cierta tensión de bondad y de gracia."*

E 3

*En este estadio, el arte es signo de unas posibilidades emocionales que surgen ante realidades no específicamente artísticas. Estas realidades son de esencia radicalmente distinta, pero con las mismas secuencias sentimentales. Una puesta de sol, un cuadro de Rafael, una instantánea de pasión entristecida, aparecen como de idéntico significado emocional y provocan las mismas actitudes críticas. La obra de arte es signo de un complejo sentimental que surge en arrobos ante su visión. Decrece y afloja este entusiasmo emotivo, y la obra de arte queda absolutamente desconocida y en su primitiva soledad .."*¹⁶

Una actitud injusta ante la obra: si el valor de ella, estriba en el cúmulo de emociones que nos provoque, (ciertamente es cualidad del arte pero no es el "todo") fácilmente caeríamos en comparaciones con otras más estimulantes o sensuales y sugerentes, aunque no tuvieran nada de artístico; se me ocurre mencionar como ejemplo a la música "disco", que es estimulante para bailar o entrar en actividad, en movimiento físico, lo que ha ocasionado que en base a ella, se desarrolle la moda de los "aerobics" o programas de entrenamiento físico al "compás de la música", que más bien se diría "al compás de sonidos estimulantes a la actividad física", pero que carecen de calidad artística, como para ser calificados propiamente de "Música", aunque cuentan con una elevada técnica en el campo de los sonidos y sus efectos

psicológicos.

En la Arquitectura pueden surgir este tipo de "estímulos" que en su mayoría son "decorativos", de primera impresión; pueden ser agradables y bellos cuando son congruentes con los demás valores del conjunto, de otro modo se manifiestan en obras que "superan" lo bello, para caer en lo ridículo o en lo "romántico" e irreal de construir "castillos medievales" en pleno siglo XX, cuyos programas, materiales y conceptos están desubicados del ser y su apariencia, para convertirse sólo en "apariencias agradables" o "estimulantes" ... como la música - disco.

La Arquitectura nunca será la "escenografía" de fantasías donde nosotros nos sentimos actores o espectadores ..., la buena Arquitectura es una realidad Verdadera y Bella que nos abre un panorama infinito de recreaciones vivenciales y espirituales.

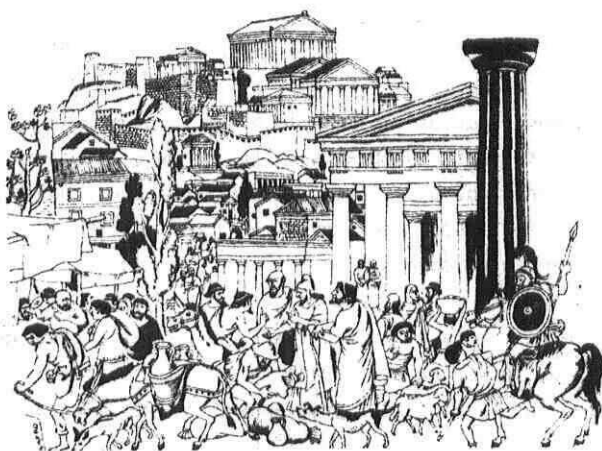

FOTO.- 6.

La importancia del estilo, radica más allá de la moda y del simple formalismo, por lo que no podemos llegar a una valoración completa con la simple apariencia de la arquitectura, sin alimentarnos de su momento histórico y su lugar geográfico con todo lo que ello implica.

c).- Estímulo de ideación estética:

"Es la tendencia a conceder absoluta autonomía a las obras de arte, con total abstracción de la vida histórica y social del hombre, y a dar prevalencia a la vertiente estética de las obras humanas, otorgando más valor a la belleza de las mismas, que a su posible moralidad o veracidad.

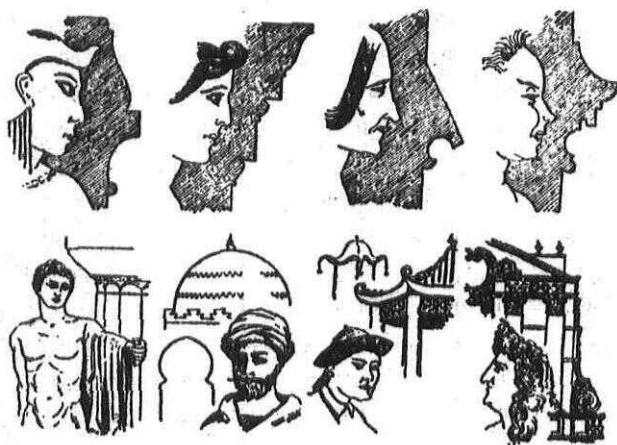
Dada la intrínseca vinculación de la verdad, el bien y la belleza, cabe la posibilidad de intentar reducir unilateralmente los problemas morales y gnoseológicos a cuestiones de estética. Toda tendencia esteticista arranca de la propensión de convertir los diversos "momentos" de la realidad en esferas objetivamente autónomas y a interpretar la "mutua vinculación" de aquellos como una "identificación". El buen éxito espectacular que en principio suele conseguir la atención unilateral a la lógica propia de cada actividad humana, no hace sino impulsar expresa o tácitamente, el cultivo del arte por el arte, la belleza por la belleza, con total independencia de los valores extraestéticos".¹⁷

La única forma de evitar este extremo y valorar justamente estas tendencias, se logra ahondando en el radical sentido que tienen las actividades estéticas, morales y cognoscitivas, como partes integrales, indisolubles e indivisibles de la personalidad humana, que al ponerlas en relación con el hombre, no se "subjetivizan" sino por el contrario se sitúan en su lugar adecuado para un cabal desarrollo. La Belleza para alcanzar la plenitud debida en su campo de acción, debe partir de la intervinculación ineludible de los valores trascendentes, coordinándose integralmente con la ética, la moral y el conocimiento profundo de los seres y las cosas. Sin esta Integración de Valores se perdería la "intrínseca vinculación de la Verdad, el Bien y la Belleza"; desde luego esta vinculación, no implica contaminación, mezcla o pérdida de juicio de valores, sino de fidelidad al propio ser "Dialógico-Ambital": "La realización de cada hombre supone dos premisas que regulan su actividad y su ilusión: una, la fidelidad a -

su propia personalidad, la esforzada devoción a su autenticidad, una constante tarea bélica que desembarace de adherencias mostrencas el - limpio perfil de nuestro destino; otra la consecución de este destino por una integración cósmica, por una anhelosa recepción del universo, pero regida por las leyes que le dicte nuestra fatalidad. Queda así el hombre en este punto de equilibrio en que acepta su parcialidad y limitación, al mismo tiempo que regula con esa misma limitación el - orden universal. Es así como cumple su misión de criatura de Dios".¹⁸

Esta constante interrelación de valores integrales en el hombre y por ende la Arquitectura, no nos lleva a deducir uno de otro por un proceso conceptual o intelectual, sino de un patrón natural, un valor evoca a otro valor por estar incluidos en el mismo ser. "Todo extre - mismo se funda en una orientación intelectual rígidamente objetivista que interpreta las vertientes de lo real, más como objetos rigurosa - mente delimitados que como ámbitos fecundamente interrelacionables".¹⁹

Igual que una actitud psicologista, o significativa, el esteti - cismo es un extremo de la amplia capacidad expresiva del Arte y la Ar - quitectura, que nos hace perder su valoración integral y dar su lugar a cada factor que interviene en el "todo" de la obra.

ESQUEMA.-3.

La apreciación de la arquitectura puede convertirse en un modo sentimental proyectado por el espectador. Entre él y el monumento, se establece un intercambio de valo - res estéticos convenidos sin sentido que desembocan en la clasificación de las obras según las posibilidades - de esta trasfusión.

DESFAZAMIENTO DE LA ARQUITECTURA COMO CIENCIA O TECNICA.

E 4

La Arquitectura se alimenta y cobija *por la riqueza del conocimiento adquirido en la constante lucha por conocer la verdad, desde sus manifestaciones más simples, con la práctica, la experiencia cotidiana y la convivencia con la naturaleza, para conformar el conocimiento científico; realizando esa incesante búsqueda de permanencia que queda plasmada en la materia natural, noblemente transformada por la mano del hombre, para proveerse de un ámbito adecuado a sus amplias necesidades ...*

En la actualidad -como producto de un proceso del gran desarrollo de las ciencias naturales, que principia después del Renacimiento- el concepto de Ciencia ha perdido su antigua vigencia como el *"conocimiento de la realidad en función de sus causas"*,²⁰ para convertirse en el *"conocimiento de los fenómenos de la naturaleza"*,²¹ en lo medible con los términos de la física y las matemáticas, lo que ha ocasionado una exaltación de la ciencia objetiva y la técnica, por encima de las Ciencias Metafísicas y la Teología, quedando prácticamente descartadas.

De este movimiento, es el positivismo el principal estandarte - que, en uno de sus sectores subraya el paralelismo existente entre las concepciones matemáticas, geométricas, y el pensamiento arquitectónico. El rompimiento definitivo con los conceptos tradicionales es logrado en el cubismo: *"El mismo descubrimiento cubista va acompañado por la decadencia de la geometría euclidiana, por la revolución de la física moderna, que contra la concepción estática de Newton, concibe el espacio como relativo a un punto móvil de referencia. Sin la convergencia declarada por los matemáticos modernos de las dos entidades: espacio y tiempo, y sin la contribución de Einstein al concepto de simultaneidad, el cubismo, el neo-plasticismo, el constructivismo, el futurismo y sus derivados no habrían podido surgir"*.²²

LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NATURAL

Indudablemente la Arquitectura tenía que encontrar nuevas opciones formales y expresivas, y es tan noble, que dentro de dichas corrientes existen obras de gran mérito, pero a medida que los valores humanos y por consiguiente arquitectónicos han venido volviéndose confusos, hay menos obras dignas de llamarse Arquitectura, por el simple hecho de estar perdiendo su principal referencia: la naturaleza integral del hombre como cuerpo y alma. Por el contrario se trata de ser razón pura; de que la sensibilidad supere la razón y sea más importante que lo real en su concepción romántica y ahora existencialista; finalmente se aferra a la seguridad de lo material, lo tangible, al fenómeno económico y masivo ... ¿es lo que queda de la ciencia?.

Este hueco en la "mutilación de la Ciencia" sólo podía ser llenado por ella misma en esta descarga soberbia de "razón antropocéntrica" para desencadenar la "mentalidad cientifista" que vive entonces - "el mundo intelectual de los falsos filósofos",²³ y ha invadido la sociedad haciéndola producto de estadísticas ... más física y números; a lo que podemos agregar: *"La mentalidad cientifista no es una mentalidad analítica y reflexiva, como la mentalidad científica verdadera. Es más bien una mentalidad que se forma con prejuicios, a menudo con elementos irracionales y que muy fácilmente se desvía hacia actitudes emotivas. Esto no obsta para que muy frecuentemente adopte formas de un aparente intelectualismo que disimula su naturaleza irracional."*

*La mentalidad cientifista tiende a propagarse por la vía del contagio. Es una mentalidad colectiva. Es una mentalidad propia de la masa. Es una de las formas imitativas de la convivencia. A veces es, inclusive, una moda".*²⁴

Entonces volvemos a encontrar un problema de semántica, de conceptos y de principios: si aceptamos la existencia de la arquitectura con "mentalidad cientifista", inmediatamente pasaremos a condicionar, limitar, incluso a eliminar sus valores artísticos. La otra opción - será profundizar en el verdadero sentido científico que implica hacer

Arquitectura, que abarcaremos más adelante ...

Desgraciadamente la Arquitectura en la actualidad ha sufrido -
ese "contagio" para convertirse muchas veces en un "instrumento de la
mentalidad cientifista" cuyas consecuencias, lejos de dar bases con -
gruentes al hacer arquitectónico, lo ha llevado a extraviarse en la -
maraña de "corrientes" marginales a los valores integrales de la Ver -
dadera Arquitectura.

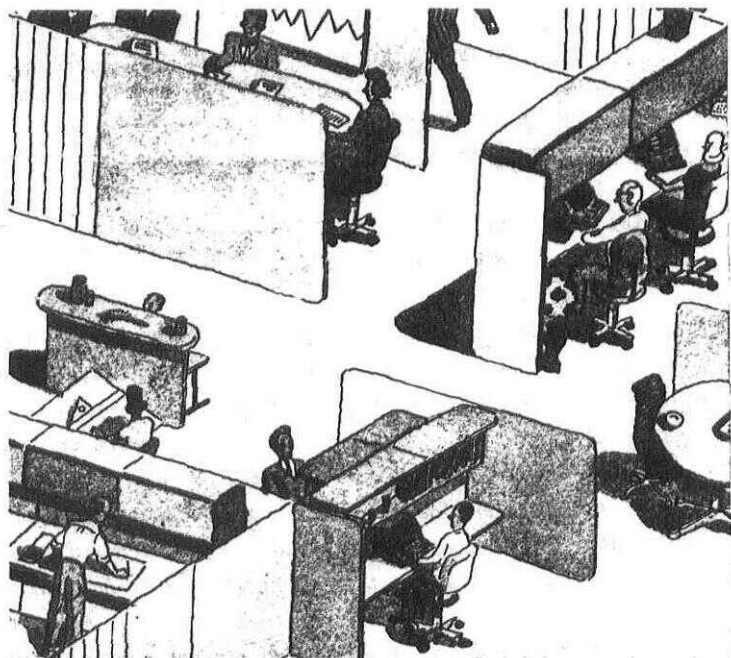

FOTO.- 7.
Todo extremismo se funda en una orientación intelectual rígidamente objetivista que interpreta las vertientes de lo real, más como objetos rigurosamente delimitados que como ámbitos fecundamente interrelacionables.

FOTO .-8.
La mecanización se infiltra en el subconsciente del arquitecto que reacciona como un sismógrafo a la hora de concebir un proyecto.

LA DESHUMANIZACION EN LA ARQUITECTURA.

De las corrientes positivistas que han influido en la Arquitectura, destacaremos los sectores que, para su concepción y valoración - parten de la ciencia, la técnica y lo económico-social; a final de - cuentas la deshumanización que vive nuestra época está estrechamente relacionada con esta mentalidad:

En este ámbito la técnica, tiende a superar todo conocimiento - científico en su importancia y aplicación práctica, las razones son - simples: *"podemos decir que la ciencia está orientada hacia la inteligencia del mundo y la técnica hacia el poder sobre este mundo ... un sabio y un ingeniero se interesarán por un mismo problema, pero nunca desde el mismo punto de vista ... Para el técnico, el problema está resuelto si puede construir un mecanismo que permita superar la dificultad encontrada; puede llegar a esta realización cuando su colega - científico continúe preguntándose todavía durante mucho tiempo con - gran perplejidad sobre la naturaleza profunda de la dificultad encon-trada".²⁵*

El mundo actual está caracterizado por un intenso movimiento, - por su transitoriedad, por un consumismo desmedido, amparados en la - filosofía de que "tiempo es dinero", así que la sabiduría científica desinteresada ya no tiene vigencia en este "modus vivendi" y la técnica, que a la vez ha producido esta sociedad, se ha convertido en la - "diosa de la fertilidad económica". La ciencia es desinteresada, al-truista, busca el servicio y mejoramiento de la humanidad; quiere ser independiente de los poderes; la técnica depende de estos poderes, - buscando ser ella misma el poder; los imperativos económicos, políti-cos y militares pesan mucho sobre ella.

La ciencia por naturaleza, está dotada de cierta autonomía bus - cando *"hacer obra de verdad, revelando a todos los hombres los secre-tos de la naturaleza que estaban ocultos"*,²⁶ y busca los medios de -

transmitir y educar con estas verdades. Uno de ellos es la Arquitectura.

La técnica y la ciencia tienen similitudes; en muchos casos se entremezclan, pero ese apego de la técnica al "dominio por el dominio de la naturaleza" sin el desinterés de la ciencia, ocasiona que la humanidad empiece a formar parte de la técnica y no al contrario como debería ser. Lo que llega al arte en este período, nos da la visión más íntima de esa penetración, en profundidad del hombre, por la mecanización.

La mecanización se infiltra en el subconsciente del arquitecto, que reacciona como un sismógrafo a la hora de concebir un proyecto. - Brota cada vez mucho menos de la vida común de la gente, porque "no saben de arquitectura", pero la van a habitar y nos harán percibir su rechazo, cambiando sus patrones normales de conducta, frustrándose, - deshumanizándose ... *"el cambio de un estilo artístico ya no es efecto de una necesidad interna, ni expresa ya como antes la transformación de toda una concepción espiritual de una generación, sino es el producto de un estudio científico y aún a veces simple propósito expreso de llamar la atención, enfrentándose a toda costa con lo tradicional"*.²⁷

La máquina se convierte en objeto estético y surge la música con la estructura y el ritmo propios del ambiente técnico; la escultura - se representa con cuerpos mecánicos que se asemejan a los naturales. Los adeptos al cubismo no sostuvieron solamente que la máquina podía engendrar belleza, sino afirmaban que ya lo había hecho (esto no implica que todo lo bello sea arte). Como decía Le Corbusier al denominar la casa como una *"máquina de habitar"*. Por la técnica se ha llegado a un realismo que degeneró en el funcionalismo en la arquitectura.

La técnica nos va a dar "facilidad" de fabricar "copias" que - sustituyen continuamente al original: *"el museo tomó el sentido de la*

realidad concreta; la gufa remplazó al museo; la crítica remplazó la construcción; la escena a la naturaleza; la aventura, el acto vivido ... la inanición de los sentidos acompañó a una inanición general del espíritu".²⁸ Como consecuencia, la técnica determina las diversas formas arquitectónicas, quedando huecas, sin un sentido profundo, sin la inquietud de una época, expresada por el arquitecto; sin una contribución crítica o alegórica a todos aquellos aspectos que no se pueden ver pero que intervienen en la vida de todo hombre, más allá de lo fisiológico, no solamente lo racional sino también lo espiritual: "en conclusión, la interpretación funcionalista, en su doble significación utilitaria y tecnicista, es fruto de una inhibición mental que, nacida en la polémica contra "el arte por el arte", bandera del no-arte tradicionalista, y en la apología del mundo industrial moderno y de los fines immanentes y sociales de la arquitectura, no ha hecho otra cosa que elegir el otro término de aquel binomio -arte y técnica- en el que desde los más antiguos tratadistas se quería desintegrar la producción arquitectónica",²⁹ punto de vista que, desde las posibilidades técnicas, nos presenta la opción de una "arquitectura en serie" que en primera instancia nos amenaza con la despersonalización, la masificación y pérdida de la identidad. Hacer Arquitectura no es construir un mecanismo habitable que permita superar la dificultad en contrada ...

Una de las dificultades de la "arquitectura copia", se reflejan claramente en el internacionalismo, que funcionalmente busca su justificación en cuanto a que las necesidades del hombre son "iguales" en todo el mundo (al menos apreciamos esa tendencia), lo que "sirve aquí, sirve allá": que el color rojo es el mismo aquí y en China; ipero con qué diferencia se utiliza el mismo color en dos países de gran tesoro cultural y folklórico!, el uso del color rojo, surge de ese arraigo, tradición y sensibilidad cultural, que vive toda una región o nación: *querer estandarizar el uso del color rojo en dos lugares diferentes, no es simplemente poner un "sello rojo que diga Coca-Cola o una bandera roja con la hoz y el martillo"; es romper con la intimidad y raj-*

gambre cultural de un pueblo; es quitarle su orgullo personal e individual, masificarlo; arrancarle el alma y el sentido de su vida ...

¿Cuántas veces nos encontramos con edificios que nos hacen pensar, que al igual podrían estar en México, Estados Unidos o Europa?, aunque sean bellos, sepamos apreciar y respetar lo que no es nuestro; ¿no será que la gente nos pide estilos "californiano" o "europeo-mediterráneo" porque no hemos sido capaces de presentarles una buena opción de la moderna arquitectura mexicana? ...

Estas y otras insuficiencias técnicas y psicológicas de la reproducción por los nuevos procedimientos, contribuyen a pervertir el gusto, lo que es poco al lado de los atentados que permiten contra la verdad, la libertad y la dignidad humana.

Actualmente la arquitectura está estrechamente subordinada a las necesidades diversas, por la inferencia directa de la técnica, como el cine, la radio, la televisión. Estos medios cuestan caro, lo que quiere decir que la arquitectura al igual que el arte en general están subordinados a una censura de dinero: *"La arquitectura es la autobiografía del sistema económico y de las instituciones sociales"*, tesis positivista que nos da sus claros resultados demagógicos en *"la arquitectura de la compensación: ofrece piedras grandilocuentes a un pueblo a quien ha sustraído el pan y el sol y todo aquello que es digno del hombre. (Mumford)"*³⁰. Cuyo principal fenómeno es el "homo oeconomicus": sus máximos ideales y principios giran alrededor del trabajo y del dinero; a final de cuentas es producto de esa dependencia a lo material y su seguridad aparente, ante la inminente pérdida de valores morales y espirituales, que también han generado arquitectura.. pero tampoco es el camino. Como dice Bruno Zevi: *"La interpretación económico-social tiene también sus aplicaciones simbolistas. La cúpula del capitolio de Washington, una semiesfera apoyada sobre un tablero de columnas equidistantes, ¿no es símbolo de una ley soberana sobre la igualdad de los ciudadanos? y los rascacielos de Nueva York, -*

ino son el símbolo de un individualismo satánico, del poder de los Trusts, ensombreciendo los edificios circundantes?"³²

Este análisis, nos hace evidente que la labor del arquitecto en la actualidad se torna difícil para encontrar el camino hacia la reintegración de los valores arquitectónicos y humanos. Dependerá de la actitud que tomemos ante esta problemática, de un día para otro no van a poder superarse estos "vicios" en el hacer arquitectónico, es necesario tener paciencia y trabajar con optimismo.

La solución, sólo se dará en la práctica de la arquitectura por aquellos hombres que, con humildad empleen sólidos y verdaderos principios de la ciencia-arte, para luchar hasta el último momento como una perspectiva alentadora ante la deshumanización de la arquitectura; buscando crear espacios que sean realmente "obra de verdad".

FOTO.- 9.
Partir del estricto formalismo técnico-materialista para catalogar y concebir una obra, nos lleva a las infinitas interpretaciones de que puede ser objeto una apariencia.

LA MATERIALIZACION DE LA ARQUITECTURA.

El desmedido progreso técnico y científico, ha dado jugosos frutos económicos, lo que nos ha formado un círculo vicioso: vida-trabajo-dinero, buscando vivir con más comodidad y más cosas a nuestro ser vicio, sin darse cuenta, el mundo depende demasiado de lo material; - el hombre ha olvidado los valores superiores al dinero y al bienestar material: la arquitectura ha sufrido esta materialización que la des-virtúa.

Ahora se le interpreta en función de su situación geográfica y - de la naturaleza física que le rodea, negar que esto es determinante sería una necesidad, pero catalogarla sólo en función de ello es deni-grante: *"Ruskin establecía leyes de la arquitectura sobre la base de la naturaleza del terreno. Terreno cultivado, llano y abierto: arquiitectura de formas simples, meramente funcional; terreno cultivado y - de riente campiña: arquitectura pintoresca; terreno boscoso: pintoresquismo. Cielo sereno: arquitectura horizontal; cielo gris y nuboso, como en el norte: verticalismo lineal".³³* O del utilitarismo que afir-
ma: "todo edificio debe responder a su objeto"; desde luego un objeto funcional o material, sin tomar en cuenta el campo psicológico y espiritual. Un afán de dar a todo una "explicación lógica" (materialista), que vista con detenimiento sólo tiene una lógica: la necesidad.

Partir del estricto formalismo técnico-materialista, para catalogar y concebir una obra, nos lleva a las infinitas interpretaciones - de que puede ser objeto una apariencia: desde el mimetismo que nos sugiere alguna forma natural, hasta el psicologismo formalista, que no pasa de ser un "vistazo superficial", incompleto, a una obra no sólo digna de ser mirada, sino también de ser vivida, que paradójicamente ha ocasionado en la arquitectura actual, muchos edificios que no son dignos de ser mirados ni de ser vividos.

Con el formalismo desmedido, corremos el riesgo de hacer de la -

arquitectura un instrumento de "simpatía simbolista", al mirar sus formas que nos hacen vibrar, porque suscitan reacciones en nuestro cuerpo y en nuestro ánimo, reduciendo lo artístico a una ciencia fisiopsicológica, donde *"un edificio no sería otra cosa que una máquina apta para producir ciertas reacciones humanas predeterminadas"*.³⁴

Por otro lado, la casuística de los elementos y cuerpos geométricos, hasta la simpatía entre las proporciones de la arquitectura y otros sujetos, que se puede traducir en una escala musical y viceversa, etc. O el mimetismo (que se aprecia claramente en el organicismo) entre las formas humanas o naturales, y la arquitectura, haciendo físicamente similar a un organismo viviente ... Respecto a esto - debemos estar conscientes de que las formas generadas por la creatividad arquitectónica, son producto de la abstracción que el autor hace del mundo que le rodea: utiliza la línea recta porque la ha "visto" - en el horizonte, o en la vertical de un árbol; la curva: de un perfil humano o una piedra, etc. El arquitecto maneja abstracciones de elementos que ya existían en la naturaleza, los adapta y modifica según el objetivo de su creatividad, ya sea una casa habitación o un museo; si viéramos la creatividad desde este punto de vista, el artista al crear toma elementos de la creación natural y les da nueva forma, descubre nuevas posibilidades estéticas, formales y utilitarias de la materia ya existente, así mismo, al dar vuelo a nuestra imaginación, podemos hacer mil analogías de las formas arquitectónicas, que sean muy ajenas a lo que realmente es nuestro objetivo.

Han nacido "leyes" y "normas" que catalogan a la arquitectura según su proporción, su simetría, equilibrio, carácter, etc., todas ellas valiosas, pero que consideradas como supremo valor de una obra, corren el riesgo de dejarla "hueca", sin un contenido humano, histórico y filosófico, si quiere verse así.

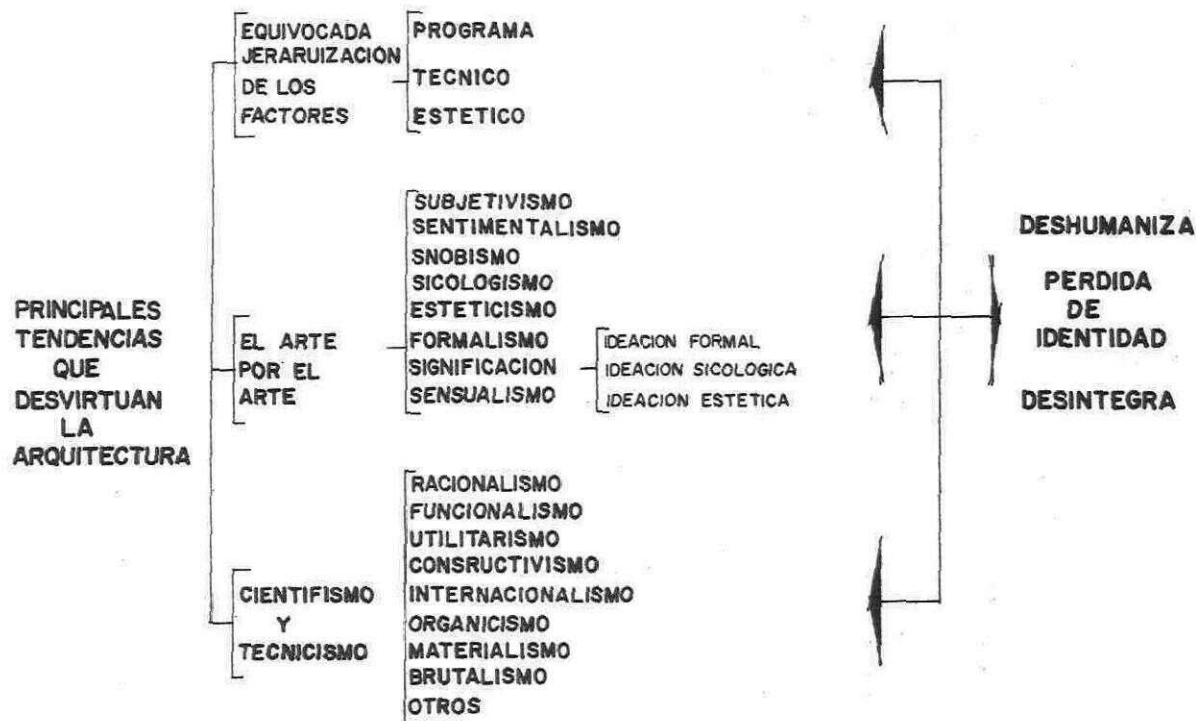
Como analizaremos en el capítulo siguiente, la Arquitectura como Ciencia y Arte, es también Forma y Esencia; la técnica nos ha llevado

a desencializarla, al igual que le ha sucedido al hombre: "la técnica, en todas sus expresiones, persigue encerrar al hombre en el dominio de sus esquemas: de esto se deduce que ello hace más difícil al hombre el desenvolvimiento simultáneo y equilibrado de todo su ser: ella le hace difícil, sobre todo, entrar en sí mismo, para encontrar en su interior lo más profundo y adquirir así, una clara conciencia de lo que él es y de lo que él debe ser,

El hombre cogido por la técnica corre el riesgo de ser absorbido por ella y de casi disolverse en ella; corre el riesgo de sacrificar en el altar de la técnica sus exigencias más profundas y de convertirse en un ser humano mutilado, en un muñón de humanidad. Naturalmente, esto no surge de la naturaleza de la técnica, sino de la mentalidad matemática, científica, o del espíritu técnico, en el cual y por el cual las técnicas históricamente han sido y son elaboradas y realizadas".³⁵

El párrafo anterior nos pone a meditar seriamente en lo que esto ha repercutido en la arquitectura: ¿no se notan en ella efectos de desequilibrio entre lo que es y lo que debería ser?, una falta de conciencia ocasionada por un fenómeno económico, social, político o material?; ¿no es evidente que la arquitectura ha sacrificado sus exigencias más profundas?, que en épocas pasadas dieron grandes frutos, y hoy vemos escasamente. Es muy duro tener que aceptarlo; la Arquitectura ha sido mutilada, ha perdido la identidad de los pueblos y las gentes que la generan, tal vez como un reflejo de lo que ellos son; pero no podemos aceptar que la arquitectura sea sólo el "fruto de los pecados del hombre", sino una semilla de esperanza en la recuperación de sus valores integrales y al final de cuentas del hombre y su sociedad.

Tendencias y actitudes que pueden devaluar la crítica y hacer arquitectónico. La influencia constante entre ellos, genera nuevas corrientes que contribuyen a la deshumanización, la pérdida de identidad y desintegración de los valores arquitectónicos.

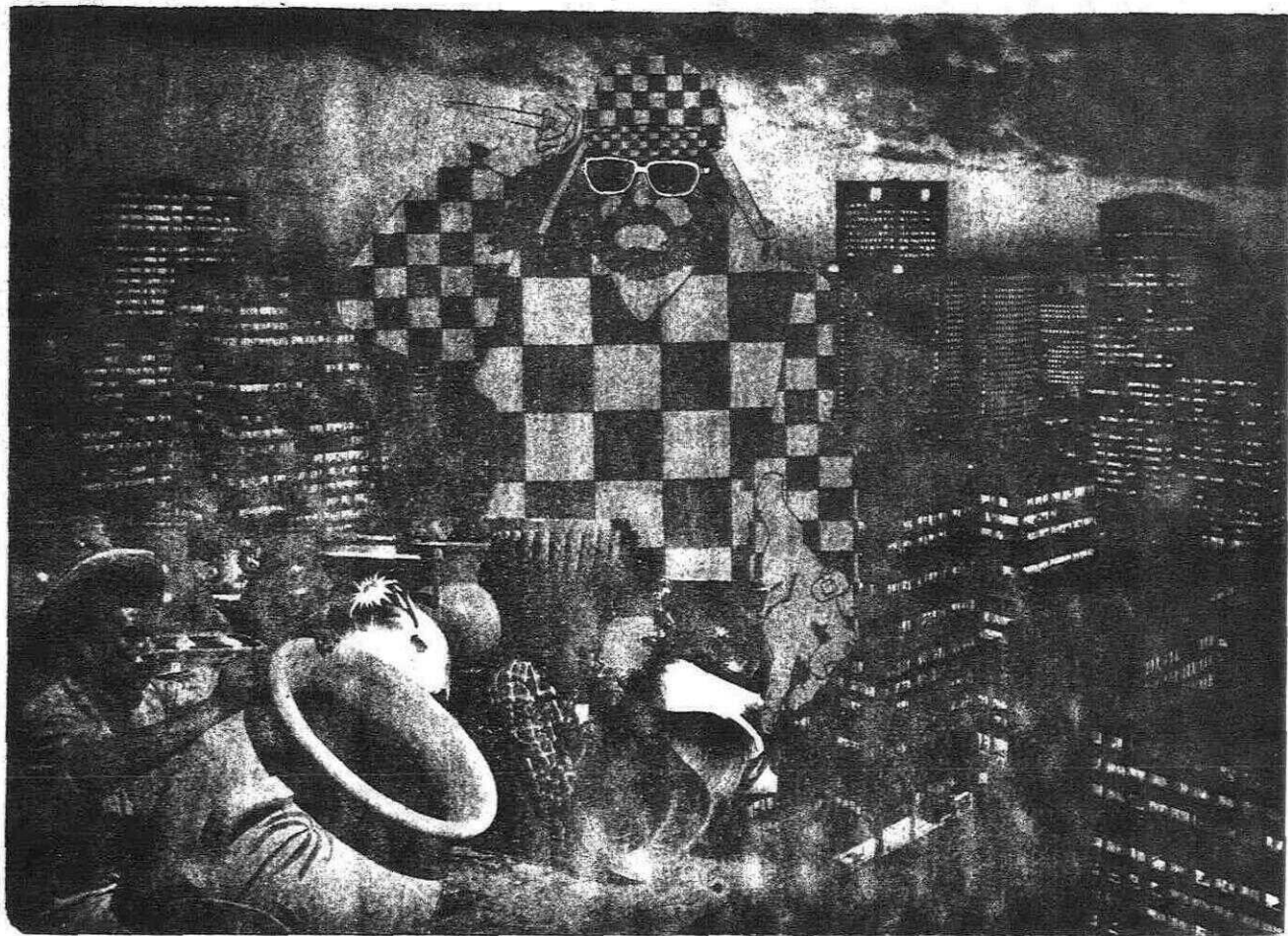

FOTO.- 10.

La corriente internacionalista nos lleva a romper con la intimidad y raigambre cultural de un pueblo; es quitarle su orgullo personal e individual, masificarlo; arrancarle el alma y el sentido de su vida.

ALGUNAS CONSIDERACIONES.

Este capítulo se ha tratado como crítica constructiva, que nos puede dar una idea clara de todas las cosas que intervienen en la Arquitectura; a final de cuentas, en todos los caminos llegamos a la misma región que conjuga el hacer arquitectónico con el hombre y sus actividades, su esencia, la naturaleza, el espacio y el tiempo, traducidos a nuevos ámbitos vitales ...

Ante esta inmensidad era necesario de algún modo, (al igual que una cimbra, que después se retira cuando el edificio se sostiene por su propia estructura), "utilizar" o agrupar lo más sencillamente posible, los aspectos similares entre sí; por efectos prácticos a nuestro análisis, abordamos tres puntos de vista hacia la arquitectura:

- 1).- Equivocada jerarquización de los factores que integran la arquitectura: programa de necesidades; factor técnico; factor estético.

Es evidente que tratar de analizar la Arquitectura de un modo tan simplista en tres áreas que abarcan tanto, sólo nos llevaría a una idea vana de la realidad, sin embargo, para los motivos de este inciso, hemos escogido dicho planteamiento, no para profundizar en la Arquitectura, sino para hablar de los que la hacen.

Para aquellos que no haya sido satisfactorio el modo de englobar sus valores y riquezas, en tres aspectos tan sencillos, dedicamos el siguiente capítulo, en el que sí profundizaremos en la Arquitectura, aunque tal vez de un modo inesperado a lo que se acostumbra en un libro de teoría; el problema es antiguo ya, y se hace necesario buscar nuevos horizontes en el conocimiento del fenómeno arquitectónico.

- 2).- El arte por el arte en la Arquitectura: En esta parte es necesario aclarar que no se trata de desvincular a la arquitectura de

las demás artes, pero es muy justo darle su correcto lugar, en cuanto a su papel de arte, pero no como "arte puro" ya que además es una Ciencia riquísima que no demerita su carácter artístico, al contrario, lo enaltece.

Es importante en este aspecto no cegarnos ante los embrujos del arte, que en la arquitectura nos llevaría a desviaciones que ya hemos analizado. Muchos valores del arte son aplicables a la arquitectura, pero, encontrar las diferencias para el análisis y crítica es muy necesario si no queremos llegar a juicios equivocados y lo que es peor, a una práctica inconsciente o malintencionada.

3).- Cientifismo y la técnica por la técnica en la Arquitectura: Ante un problema tan claro en la actualidad, lo primero es aceptarlo friamente, pero sin el temor a lo desconocido, que si bien es cierto que la técnica está aplastando al hombre, también es cierto que en las manos del hombre están las soluciones para volverla a poner realmente a su servicio y del bien común.

Una vez conocidos los alcances del fenómeno arquitectónico, procederemos en el siguiente capítulo a trazarnos nuestros principios a seguir; primero para no caer en los desvíos planteados anteriormente; y en segundo lugar, ese "algo" que supera la crítica simple, y que en un momento dado, nos pueda replantear el camino perdido.

Por último encontramos que los aspectos tratados respecto a la Arquitectura como Ciencia, y como Arte, recobran su valor al encuadrarse en el "todo" que es el ámbito vital arquitectónico; no es que la Arquitectura no tenga caracteres psicológicos, significativos, filosóficos, técnicos, etc., el error ha partido de desvincularlos del "todo", y darles una independencia, aunque sea en la crítica, que los deshace de ser Arquitectura, y de sus valores integrales que a su vez la hacen congruente, posible y permanente en el tiempo.

Como dice Bruno Zevi: *"La interpretación espacial, no es una in-*

interpretación que cierre el camino a las demás, ya que no se desarrolla en el mismo plano. (...); más exactamente, no es una interpretación específica como las otras, puesto que del espacio se pueden dar interpretaciones políticas, sociales, científicas, técnicas, fisiopsicológicas, musicales, geométricas y formalistas³⁶. Afirma y da fuerza a todas las interpretaciones analizadas, siempre y cuando se centren en la integración arquitectónica, como producto del hacer humano y de su esencia natural, en la trascendencia sobre el tiempo.

Más adelante, Zevi, hace otra consideración que es muy importante, antes de cerrar este capítulo:

"La segunda conclusión deriva de la comprobación de que, en arquitectura, contenido social, efecto psicológico y valores formales, se materializan en el espacio. Interpretar el espacio significa, por tanto, incluir todas las realidades de un edificio. Toda interpretación que no parta del espacio, queda restringida a establecer que, por lo menos, uno de los aspectos antes enumerados de la arquitectura no tiene validez y debe ser descartado. Esto significa elegir "a priori" un sector en qué fijar la atención. (...)

Al llegar a este punto, no interesa establecer las relaciones de identidad o de diferenciación que existen entre contenido social, efectos psicológicos y valores formales.

Quien razone sobre el hombre clasificándolo en categorías -intuitivo, lógico, práctico, ético- sin pasar después de la útil distinción teórica, a la unidad viviente y orgánica, a la intercomunicación entre estos elementos en cuya simbiosis se exalta la vitalidad humana y artística, podrá contentarse con comprobar la identidad del objeto espacial en las tres clases interpretativas y continuar después en el campo elegido, -social, técnico, fisiopsicológico, formalista- con la única precaución de no olvidar la jerarquía de los valores arquitectónicos, en nombre del cual estas interpretaciones llegan a ser,

ante todo, social-espacial. Quien por el contrario se interne EN LA MAS COMPLEJA INDAGACION DE LA UNIDAD ORGANICA DEL HOMBRE Y DE LA ARQUITECTURA, ya sabe que el punto de partida de una visión integrada, que abarque la arquitectura, es el de la interpretación espacial, y juzgará con el metro del espacio, todo elemento incluido en el edificio".³⁷

Es por lo tanto nuestra intención informarnos "en la más compleja indagación de la unidad orgánica del Hombre y de la Arquitectura" por lo que esperamos esto no sea un escrito más entre todo lo que se ha dicho de Arquitectura, sino de su reencuentro ...

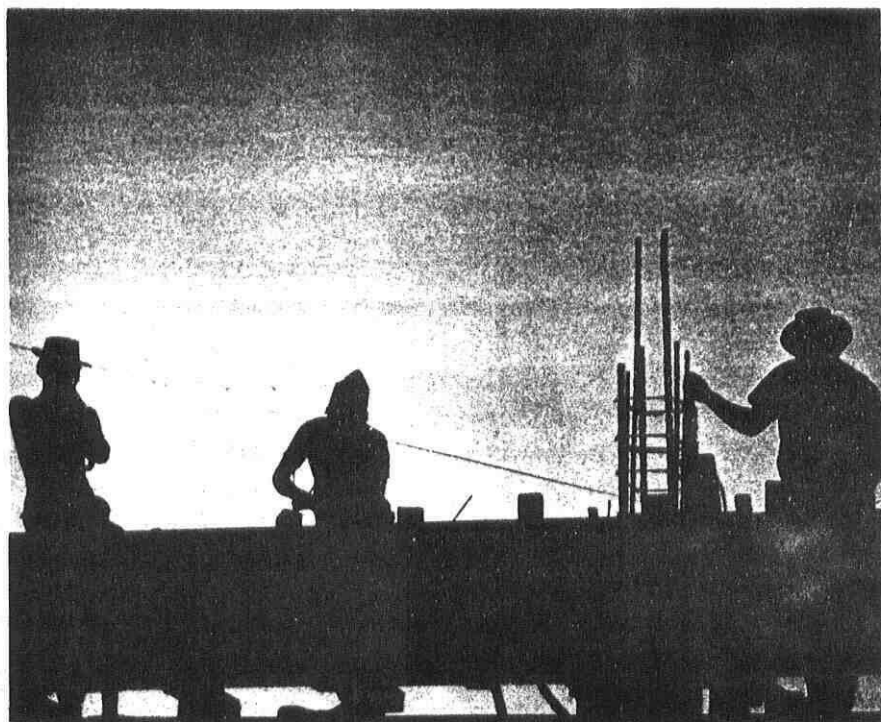

FOTO.- II.

En una obra caben todas las interpretaciones posibles, siempre y cuando se sitúen en la integración arquitectónica, como producto del hacer humano y de su esencia natural.

C I T A S

- 1.- "Selecciones", del Reader's Digest. Enero, 1987. Pg. 101
- 2.- Gran Enciclopedia Rialp, Ger. T.I. Pg. 36
- 3.- Ibid. Pg. 38
- 4.- Camón Aznar, José. "El Arte desde su Esencia", Pg. 147
- 5.- Sacheri, Carlos. "El Orden Natural", Pg. 29
- 6.- Op. Cit. Camón ... Pg. 21
- 7.- Ibid. Pg. 24
- 8.- Mendieta Alatorre, Angeles. "Actividades Estéticas", Pg. 6
- 9.- Op. Cit. Camón ... Pg. 22
- 10.- Ibid. Pg. 24
- 11.- Bénitez, Germán. Periódico "Universitario", UPAEP, Octubre, - 1985. Editorial.
- 12.- Op. Cit. Gran ... T.I Pg. 84
- 13.- Op. Cit. Camón ... Pg. 39
- 14.- Ibid. Pg. 37
- 15.- Ibid. Pg. 101
- 16.- Ibid. Pg. 38
- 17.- Op. Cit. Gran ... T. IX Pg. 375
- 18.- Op. Cit. Camón ... Pg. 100
- 19.- Op. Cit. Gran ... T. IX Pg. 375
- 20.- Guzmán Valdivia, Isaac. "La Civilización Actual contra el Destino del Hombre", Pg. 43
- 21.- Ibid. Pg. 44
- 22.- Zevi, Bruno. "Saber ver la Arquitectura", Pg. 116
- 23.- Op. Cit. Guzmán ... Pg. 56
- 24.- Ibid. Pg. 58
- 25.- Brugarola, Martín S.I. "Sociología y Teología de la Técnica" Pg. 171
- 26.- Ibid. Pg. 172
- 27.- Ibid. Pg. 235
- 28.- Ibid. Pg. 236
- 29.- Op. Cit. Zevi ... Pg. 126

- 30.- Ibid. Pg. 117
- 31.- Ibid. Pg. 119
- 32.- Idem.
- 33.- Ibid. Pg. 121
- 34.- Ibid. Pg. 127
- 35.- Op. Cit. Brugarola ... Pg. 370
- 36.- Op. Cit. Zevi ... Pg. 152
- 37.- Ibid. Pg. 153

II

La arquitectura en las actividades elementales y superiores del ser humano

"TODA RENOVACION AUTENTICA DEL ARTE, COMO TODA MANIFESTACION CULTURAL, HA DE COMENZAR POR SUS RAICES ESPIRITUALES, QUE NUTREN, DAN FORMA Y VIDA, SENTIDO Y CONSISTENCIA A LA FACTURA MATERIAL".

II.1.

GESTACION DE LA ARQUITECTURA EN LAS ACTIVIDADES ELEMENTALES Y SUPERIORES DEL SER HUMANO.

Desde el momento en que el hombre tuvo que valerse por sí mismo, tratando de llenar sus necesidades más elementales, como protegerse - de las inclemencias del tiempo y comer, dedicó parte del tiempo li - bre, si es que las difíciles condiciones lo dejaban, a pensar y a - crear, o inventar dirían otros.

En la práctica y la experiencia fue desarrollando el sentido co - mún que le decía que si había nubes negras y truenos, llovería; que - el fuego quemaba, pero que daba luz y calor.

Empleó la técnica para controlar y ser dueño de los elementos - alrededor: el barro y las ramas para hacer refugios; fabricar todo ti - po de instrumentos para caza, pesca y supervivencia ... Su capacidad creativa le fue dando pautas para sobrellevar paulatinamente sus pro - blemas existenciales hasta que revertió su pensamiento sobre sí mismo y sobre el por qué de las cosas.

Una lucha constante que mostraba sus frutos y exigencias en dos planos: espiritual y material; entendiendo que el hombre es cuerpo y alma, sería imposible pensar que hasta en sus peores momentos se hu - biera podido romper esa "liga" que le hace ser lo que es.

Partiendo de la indisolubilidad de este vínculo, es de suponer - un desarrollo paralelo en ambos planos, los hechos demuestran que es - to no ha sido posible en todos los casos:

Su desarrollo material sigue un proceso perfectivo constante y - paulatino, en la medida que existe un dominio de la técnica y de los elementos; en el aspecto espiritual es más difícil encontrarlo en la misma medida debido a las dificultades que encierra la especulación, las abstracciones y todos los procesos y actividades de tipo intelec - tual y espiritual.

LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NATURAL

U P A E P

En este campo surge la inquietud del conocimiento profundo de las cosas y sus esencias; la esencia misma del Ser se manifiesta en su vida diaria, emanada de la oscuridad insondable del alma.

Esta necesidad de conocer las cosas da origen a la Filosofía, como semilla de todas las ciencias porque nace de la especulación y de resolver todas sus interrogantes, en la medida que van siendo objeto de conocimiento; respondidas, se limitan los campos de acción en cuanto a sus características comunes: las Matemáticas, la Física, la Química, etc. Todas ellas desde el principio subordinadas a un interés superior que inclina al hombre a ser religioso.

Desde las civilizaciones antiguas encontramos todas las actividades girando alrededor de un punto focal: la Religión.

Para dar un planteamiento esquemático y sencillo, partiríamos de que el hombre como cuerpo y alma, implica una vida y necesidades del mismo tipo: superiores y elementales.

En sus actividades superiores (intelectivas y espirituales), encontramos básicamente las religiosas, las intelectuales (de donde proviene la ciencia), su necesidad natural de amar y crear.

En las elementales (sensibles y materiales), encontramos las que se refieren a sus funciones biológicas y de su vida "material", en busca de la supervivencia y conservación de la especie, instintiva y animal primero; posteriormente en la búsqueda de confort y garantías para vivir mejor, cuna de la técnica, que la experiencia va facilitando.

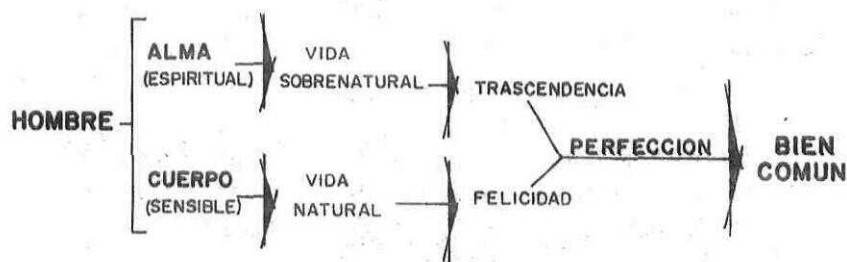
Esto, en general nos permite definir que el hombre busca elementalmente vivir mejor y ser feliz en su vida natural; sobrenaturalmente, el hecho de pensar en un espíritu inmortal, lo hace buscar su perfección en base a la fe y el conocimiento, asimismo como su salvación

espiritual para la trascendencia total. Esto es lo que entendemos - como Bien Común en cuanto a su esencia, lo que es y lo que debe ser.

La Arquitectura se va generando connaturalmente a esta vida e inquietudes, en la medida que se desarrolla la ciencia y las facultades espirituales, con el dominio técnico de los elementos.

La Arquitectura no nace inmediatamente con el ser humano, sino - hasta que existe cierto dominio de la técnica, iluminada por el interés científico, el sentido común o la lógica; y una respuesta estética (que contenga ese "no sé qué" de aspecto, forma y proporción, que satisfaga su deseo de verdad, bien, belleza y trascendencia, tal vez inconsciente, pero real), a la solución de sus necesidades habitacionales, de índole religiosa, política, social, etc. Poco a poco, vamos encontrando como se integran valores característicos de una época a la Arquitectura, hasta llegar a los primeros vestigios importantes de la antigüedad.

TENDENCIAS NATURALES DE LA INTEGRIDAD HUMANA

ESQUEMA.- 5.

La arquitectura se genera connaturalmente a esta vida e inquietudes, en la medida que se desarrolla la ciencia y las facultades espirituales, - con el dominio técnico de los elementos.

II.1.A.

LA ARQUITECTURA EN LAS ACTIVIDADES ELEMENTALES DEL SER HUMANO.

La situación de las sociedades actuales, que muchos califican de crítica económicamente (añadiríamos espiritualmente), nos ha orillado a pensar elementalmente como en los primeros tiempos de la humanidad: a llevar nuestras necesidades elementales de sobrevivir a las inclemencias del tiempo y a padecer hambre en lo menos posible, de ahí para arriba, todo es ganancia ...

La Arquitectura se ha remontado a una elementalidad tal, que no ha podido llenar el vacío espiritual que todo hombre naturalmente busca satisfacer; ha dejado de ser bella y trascendente, perdiendo su bien total y su verdad; se ha roto el vínculo con lo espiritual.

Paradójicamente, llegar a lo superior, olvidando lo inferior, - también sería romper ese vínculo, que hace emerger a la Arquitectura desde la tierra para elevarse a los cielos.

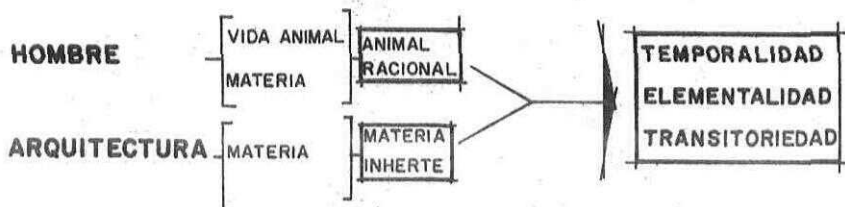
La Arquitectura es materia, igual que el hombre. Lo podemos ver y tocar, pero qué triste sería que todo quedara ahí; el hombre no es sólo materia, la Arquitectura tampoco, a menos que la apreciáramos - desde un punto de vista excesivamente materialista, basándonos en que no deja de ser un elemento inerte; su principio y su fin serían como una piedra más en el camino.

El ser humano, que le da "vida" (simbólicamente) a la Arquitectura, es un ser vivo, orgánico, más que una planta, con sentidos e instintos igual que los animales, sin ser un animal ... La vida, al no poder existir sin la materia, conjuga dos valores elementales que generan necesidades e influyen definitivamente en su vida superior, que le hacen ser hombre.

Sin llenar estas necesidades el hombre no podría vivir; buscar -

una Arquitectura al servicio de estos dos valores únicamente, nos pondría en el papel de abejas, que construyen sus panales y colmenas; - castores que edifican sus presas y refugios; actividades instintivas, patrones de comportamiento con que la naturaleza ha dotado a los seres vivos para sobrevivir, porque es a esta elementalidad a la que el hombre se acerca más y más, olvidando que tiene otros valores superiores que deben predominar en el camino de los sentidos y la materia. Buscar respuestas al hombre, y la Arquitectura en este nivel no nos llevaría más allá de lo planteado anteriormente, su aplicación es a partir de los valores superiores, cuyo análisis abordamos enseguida.

VALORES ELEMENTALES DEL HOMBRE Y LA ARQUITECTURA

ESQUEMA.- 6.

La arquitectura se ha remontado a una elementalidad tal, que no ha podido llenar el vacío espiritual que todo hombre naturalmente busca satisfacer; ha dejado de ser bella y trascendente, perdiendo su bien total y su verdad; se ha roto el vínculo con lo espiritual.

II.1.B.

LA ARQUITECTURA EN LAS ACTIVIDADES SUPERIORES DEL SER HUMANO.

Lo que consideramos como actividades superiores, comprenden las emanadas de nuestras facultades espirituales, la inteligencia y la voluntad.

La diferencia entre el hombre y los animales, es que el primero tiene una conciencia total de sus actos, para lo que cuenta con la inteligencia y la voluntad; además, tiene una vida por encima de su completa asimilación racional, real y cierta, aunque muchas veces no de-mostrable en términos Positivistas, como su necesidad de amar, de crear, y sobre todo de buscar y reconocer "algo" superior a su propia naturaleza. Podríamos decir que son cosas que sabemos existen, el "cómo" está fuera de nuestra capacidad racional, pero podemos intuirlas y hacerlas parte de nuestra conciencia; generalmente podemos ex-presarlas por medio de analogías: sobre el amor, sobre la belleza, sobre Dios, etc. El arquitecto constantemente maneja Analogías, desde la abstracción hasta su expresión formal y plástica en el espacio ar-quitectónico.

En el mundo de nuestras facultades superiores encontramos aspectos psicológicos, filosóficos, religiosos, sociológicos, etc., que nos dan una idea de la amplitud de influencia que implica que el ser humano sea cuerpo y alma.

Al mismo tiempo, si no existieran la materia y los sentidos, lo superior no tendría objeto de ser sin esa integración a lo elemental.

Gracias a la voluntad, puede llevar a la práctica sus ideas e inquietudes: la necesidad de comer es instintiva, pero escoger lo que más nos gusta ya implica un proceso intelectual cuya decisión es llevada a la práctica por la voluntad. El comportamiento humano como ser psicológico y activo, se resume a absorber el mundo por medio de

los sentidos, percibir, razonar, tener conciencia de las cosas, esco-
giendo lo que más le conviene y llevando a cabo sus actos, voluntaria
y libremente ... Planteamiento real, pero tan frío de la vida del
hombre (como ser psicológico), que nos haría sentir como una "computa
dora viviente" que absorbe datos, los computa y toma decisiones de
trabajo: equivaldría a volver al "animal racional" o un ser conscien-
te de ser animal ...

E 6

En realidad, lo que hace superar esta triste etapa, es aquello
que le da calor, fê y esperanza para superar sus limitaciones; aquél
"no sé qué" que no se puede explicar, que da ánimo y optimismo para
salir adelante en lo más adverso, para crear objetos bellos que no
existían, para amar, puede expresarse en una palabra: Espíritu ...
Así que el hombre es hombre gracias a que tiene espíritu y puede em-
plear plenamente sus capacidades intelectuales, animales y físicas.

E 9

Entendiendo la congruencia e integración esencial de estos valo-
res, resulta más fácil entrar a una comprensión de la Arquitectura im-
buida en el amplio mundo eterno y temporal del hombre.

Aunque parezca increíble, aquello que da vida a la Arquitectura,
es la expresión de un mundo que empieza en lo material y llega a la
infinitud de lo espiritual, una obra digna del hombre, producto de
sus más nobles facultades, con todos sus valores encarnados artísti-
camente, pero con el sello de la verdad que da el conocimiento científi-
co profundo, con la sencillez y la lógica del sentido común.

Encontrar la justificación y demostración de esto es posible,
sin perder la integración de todas las partes que hacen al ser humano
y a la Arquitectura.

FOTO.- 12.

Sin un ambiente de libertad, la opción de una arquitectura de calidad es casi nula; los espacios educan sólo en la libertad bien entendida y practicada.

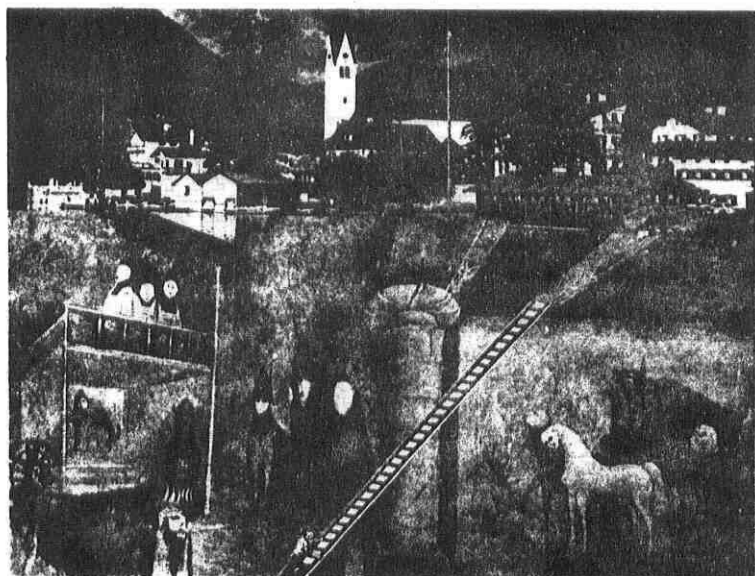
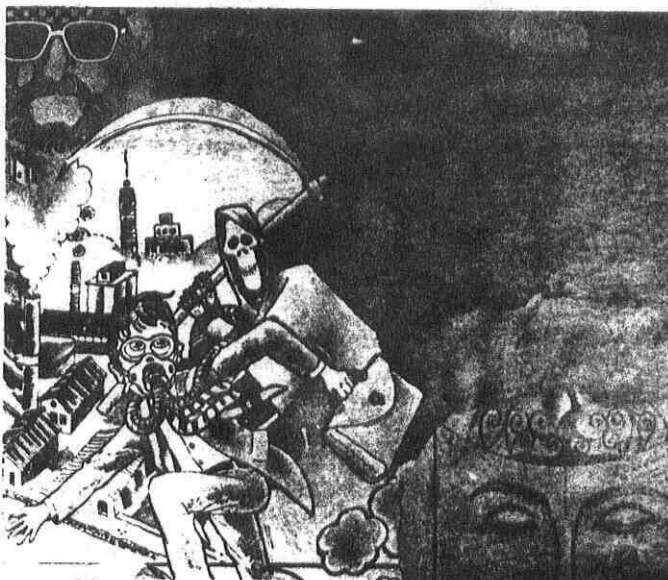

FOTO.- 13.

En la perfectibilidad humana, podemos encontrar un camino hacia la perfección de la arquitectura en la búsqueda de un conocimiento profundo y trascendente que se caracteriza por su lógica y espontaneidad.

II.2.

EL CARACTER CIENTIFICO DE LA ARQUITECTURA.

El hombre, como ser pensante, depende de su capacidad de conocer las cosas por medio de los sentidos, ubicarse en el contexto de la naturaleza que le rodea y las circunstancias de su momento histórico; - va formándose un juicio de la realidad objetiva, que le permita decidir el mejor modo de llevar a cabo sus actos.

La etapa circunstancial, siempre es superada, de un modo o de otro, el hecho es que el hombre ha sobrevivido a innumerables condiciones; ese conocimiento acumulado por la experiencia, no podía llevar su "todo" que se refleja y *"brota a la vez, de la insaciable y humanísima curiosidad del hombre y del humanísimo e inevitable afán de construcción y dominio"*², tendencia natural que lo lleva a pensar e intentar resolver las interrogantes de las cosas: no sólo domina y utiliza el fuego, busca saber cómo y qué lo produce; identifica los elementos primordiales: el agua, la tierra, el aire, el fuego ...

a) EL ORDEN

Esta curiosidad, se vuelve la base de todo conocimiento científico, que hace destacar al hombre como filósofo-práctico por naturaleza: Al poner en práctica su inteligencia, trata inmediatamente de darse una explicación a sí mismo y a lo que le rodea, en base a preguntas y respuestas; percibe la obra de la naturaleza creada en todo su esplendor, intuye un orden natural que también lo rige; para ponerlo a la altura de su capacidad especulativa, es necesario traducirlo de un Orden Natural y Universal, a un Orden Racional. Santo Tomás lo define así:

"El Orden -dice el Santo- puede ser referido a la razón humana - de cuatro maneras: el Orden que la razón no construye, sino que simplemente considera como es el orden de las cosas naturales.

Otro Orden es el que la razón construye, cuando lo considera en sus propios actos, como cuando ordena sus conceptos entre sí y los signos de los conceptos, que son las voces significativas.

Otro Orden construido también por la razón, es el que ésta construye al considerarlo en las operaciones de la voluntad.

Se da un cuarto Orden, que la razón construye al considerarlo en las cosas exteriores de las que ella misma es causa, como el arca o la casa.

Como quiera que la consideración de la razón es perfeccionada por los hábitos, de ahí que haya tantas clases de ciencias, como son los diversos órdenes que la razón considera como propiedad.

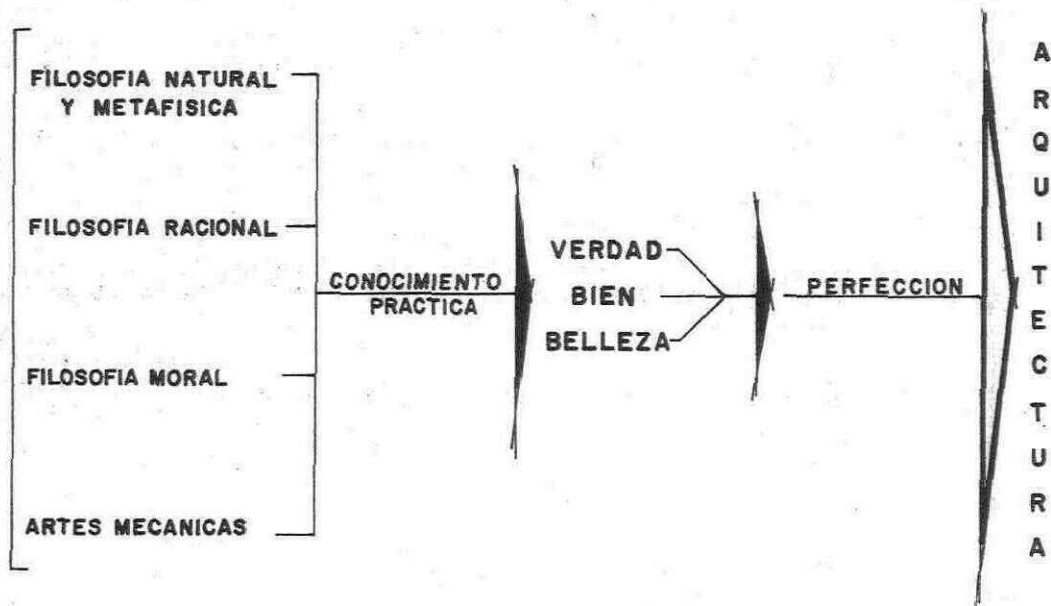
El primer Orden mencionado, pertenece a la Filosofía natural y metafísica; el segundo, a la Filosofía racional; el tercero, a la Filosofía moral; el cuarto, a las artes mecánicas".³

Así encontramos que el Principio de Orden rige al Ser Humano, por consiguiente, debe ser aplicado en toda su implicación al hacer Arquitectura.

El alcance del entendimiento es tan amplio, que constantemente se extienden y renuevan las ciencias: el punto a tratar, es esa referencia del orden respecto a la razón humana y la Arquitectura. El hombre forma parte del orden que impera en la naturaleza, desde luego sin perder sus características particulares, entre ellas la libertad; puede aceptarlo o no, el hecho es que tiene la tendencia natural a buscar la Verdad. Por eso es incesante el afán de despejar incógnitas sobre la materia, sobre la vida, sobre él mismo, en fin, sobre todo.

Algo tan natural, como los árboles al extender sus raíces en la

EL ORDEN
REFERIDO A LA
RAZON HUMANA
(SEGUN STO. TOMAS)

ESQUEMA.- 7.

La curiosidad se vuelve la base de todo conocimiento, que hace destacar al hombre como filósofo-práctico por naturaleza: al poner en práctica su inteligencia, trata inmediatamente de darse una explicación a sí mismo, y a lo que le rodea, en base a preguntas y respuestas; percibe la obra de la naturaleza creada en todo su esplendor, intuyendo un orden natural.

El principio de orden rige al ser humano, por consiguiente, debe ser aplicado en toda su implicación a - la arquitectura.

tierra y levantar sus ramas hacia las alturas, el hombre tiene sus - características primordiales: dominar la tierra, levantar sus ojos al cielo, pensar y tener fé ...

Estas inclinaciones le indican buscar el camino del conocimiento de todas las cosas, pero no de un conocimiento incierto y superficial, busca conocer la Verdad, o lo que en su momento histórico le llena como la Verdad; así ha sido posible conocer el átomo, la fisiología animal, etc. La Arquitectura también va siendo reflejo de esas verdades adquiridas. E8

Con el tiempo, el hombre tiende a darse cuenta de la veracidad - de sus conocimientos y los perfecciona, siempre en busca de una ver-dad y conocimiento total ... Todo esto es posible gracias a que da - coherencia y orden a sus verdades, un orden inherente a él, que capta de la Naturaleza y es Universal.

b) LA COMPOSICION

Por otro lado, ese afán de dominio es fácilmente manejable debi-do a otra inclinación natural que lo lleva a "componer" una nueva - creación, como si inconscientemente quisiera corresponder a su crea-dor con el milagro constante de nuevas creaciones. La inventiva humana se extiende desde el juego, cuyo único fin es el entretenimiento, hasta la creación artística, cuyos efectos comunican sus inquietudes expresivas que vienen de su Universal Esencia y se concretizan en ex-presión particular, incontenible, concreta y de implicación estética.

En Arquitectura, la composición (para muchos Diseño), estriba - en la Ordenación Integral de Todos los Valores del Arte y la Ciencia, en un espacio limitado por la mano del hombre.

En cuanto a lo que referimos en este apartado, podríamos concre-tar que los aspectos comunes que rigen las actividades relacionadas -

al entendimiento son: La búsqueda de la Verdad; el Orden; la Creatividad; y el Dominio de las cosas. Los hechos de la historia giran más o menos alrededor de estos aspectos. La búsqueda de la verdad, en la que encontramos desde los conocimientos científicos, hasta las más intrépidas expediciones para llegar al fin del mundo y las más intrincadas religiones; cada pueblo, cada mundo, cada historia, con su propio orden particular, siempre más o menos ajustado al Orden Natural, hasta en lo social, lo político y lo religioso.

Todo posible gracias a la enorme inventiva y capacidad de abstracción humana, que implica un dominio palpable en un momento histórico: sobre las circunstancias de la naturaleza, sobre los materiales con que trabaja, construye, hace arte, etc., y a veces sobre el hombre mismo ... Un mundo impregnado de ciencia, de un conocimiento básico ya ordenado anteriormente a fuerza de la experiencia, el sentido común y la lógica, que le permiten dar el siguiente paso y enriquecerse.

Estas cuatro actitudes son palpables siempre en la Arquitectura de todos los tiempos; el milagro de la Arquitectura estriba en que, -partiendo de su Universalidad de Principios, se manifiesta en una individualidad concreta, particular, como cada ser humano es individual y libre; cada obra es diferente a las demás.

Volvemos al valor científico que nos lleva a plantear una Arquitectura acorde al dominio y conocimiento de los materiales constructivos y del lugar geográfico (donde intervienen las ciencias de orden natural y material como Matemáticas, Física, Química, Geometría, Geografía, Biología, Astronomía, etc.).

También acorde a un momento histórico, una idiosincracia, costumbres, etc. (que le van a dar carácter a la construcción como habitad, templo, edificio público, etc., y que se alimenta de las ciencias humanísticas como la Teología, Filosofía, Psicología, Sociología, Polí-

tica, Economía, etc.); finalmente, con los elementos anteriores, la expresión particular del arquitecto, *que al hacer arte, hace de la ciencia un arte para su momento histórico, lo que le da un pase a la posteridad, en la medida en que haya congruencia y verdad, en estos valores, la obra será Arquitectura de menor o mayor calidad.*

E 19

Así como encontramos la arquitectura egipcia con un amplio contenido de la verdad religiosa, política y social de su época, igual que la griega, o la romana; es patente en sus formas, en sus rasgos expresivos, en la técnica y los materiales utilizados para su composición.

II.2.A.

ARQUITECTURA, LA CIENCIA DE LA INTEGRACION.

E 10

E 11

En la medida que el conocimiento absorbe la Verdad, se va perfeccionando; el hombre tiende a perfeccionarse, es lógico que esto se refleje en sus actos, desde el deporte, hasta la Ciencia y la Arquitectura: ésta última va perfeccionándose conceptual, técnica y artística en la proporción que avanza una Cultura; también refleja ese carácter Universal de perfección: en las formas, proporciones, elementos constructivos y estéticos, etc.

La Arquitectura, participa en ese "*conocimiento cierto de las cosas, por sus principios y sus causas, profundo, ordenado y sistematizado*", y esto se avoca, no sólo al conocimiento de lo natural, sino también a lo sobrenatural.

Toda actividad humana se encuentra relacionada con la ciencia, - pero ésta adquiere su dignidad y distinción en la medida que el conocimiento es "*cierto, profundo, ordenado y sistematizado*", de otro modo es simple experiencia.

La Ciencia busca "*hacer obra de verdad, revelando a todos los hombres, secretos de la naturaleza que estaban ocultos*", la Arquitectura hace obra de verdad al corresponder sinceramente a su época y a su

autor; la revelación de los secretos de la naturaleza son dados en conjunto por todas las ciencias al participar en la integración que se logra con la composición arquitectónica.

Todas las ciencias tienden a tomar su camino, especializarse, se pararse cada vez más de su relación con las demás, acentuando su individualidad. La Arquitectura, como ciencia, tiende a volver a la universalidad de todos los principios y sus esencias (en la abstracción) y logrando la maravilla de conjugar en un sólo punto focal todos los caminos del conocimiento: su mundo natural y sobrenatural se sintetizan en la obra arquitectónica, el máximo logro que pudo tener jamás - el hombre en el campo de la Ciencia, se obtiene naturalmente, sin una intención deliberada de conocimiento como fin; ninguna ciencia logra esta Integración, ni la Filosofía que trata de abarcar todos los aspectos relacionados al ser y su esencia, llega a fundir los frutos del conocimiento en algo que integre el amplio mundo de la creación:

Todos los principios de la naturaleza creada que lo rigen y se conjugan en el Hombre, hallan su feliz reencuentro en la creación Arquitectónica, todo principio, toda ciencia, todo arte, toda actividad humana pueden encontrarse ahí, en un espacio que destaca por su humildad (en la aplicación conceptual, abstracta, análoga) y la grandiosidad que le da el esplendor absoluto de su expresión materializada, real y portadora de Bien, Verdad y Belleza.

Simultáneamente, así como la química estudia los elementos y sus fenómenos, posteriormente se va especializando y desglosando en cada uno de ellos, la Arquitectura también tiende a especializarse en espacios habitacionales, deportivos, culturales, religiosos, urbanos, etc. Por lo tanto, el libro en que se escribe la ciencia de la Arquitectura con su lenguaje propio (expresión artística), es el Espacio.

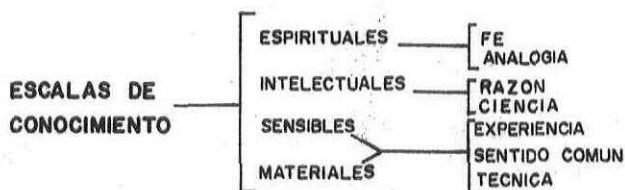
El mayor valor científico de la Arquitectura, estriba en su capacidad de abstracción, conjugación e integración de todas las esencias

del conocimiento, en una, que es *individual como objeto de arte y Universal como objeto de conocimiento*. La integración de los conocimientos verdaderos, encerrados en la ingenuidad y espontaneidad del arte, la hacen bondadosa, aceptable y trascendente. E 16

Gracias a esa integración, es posible que el hombre reencuentre la congruencia con sus principios y su esencia, alcanza a la Verdad, - al Bien y a la Belleza de su vocación y que pueden resumirse en un solo concepto: Amor, su principio y fin absoluto ... el milagro de la Arquitectura. E 24
E 23

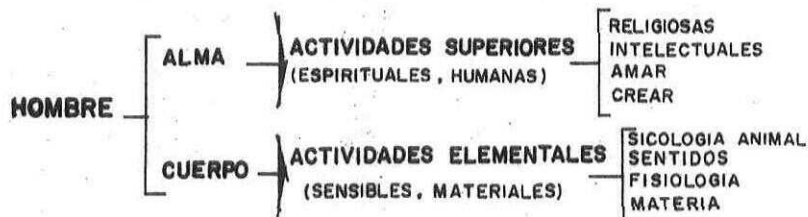
Finalmente: los principios de Verdad, Orden, Creatividad, Individualidad, Composición, Perfectibilidad y Universalidad, encuentran en la Integración Arquitectónica, la justificación palpable de que el hombre sea cuerpo y alma integral, que vive en la medida temporal del tiempo.

CAPACIDADES HUMANAS EN EL CONOCIMIENTO DE LAS COSAS

ESQUEMA.- 8. La vocación humana se deduce a partir de las facultades que le permiten alcanzar sus objetivos.

ACTIVIDADES HUMANAS NATURALES

ESQUEMA.- 9. Las actividades del ser humano derivan de sus capacidades elementales y superiores que le plantean un horizonte tan amplio para ser vivido que una sola existencia no es suficiente para descubrir el alcance de su potencialidad.

FOTO.- 14.

El surgimiento de un estilo, indica la aceptación de un pueblo por un modo de vida, en una época; de la permanencia, frutos e influencia de ese estilo, identificaremos la veracidad y universalidad - de sus valores.

II.2.B.

LA VERACIDAD DE LA ARQUITECTURA.

El hombre, al hacer Arquitectura hace obra de Ciencia, y de la verdad que llena en su momento histórico; se da cuenta de que le falta mucho por aprender, siendo esto en cierto modo, un impedimento para ver realizada la obra Arquitectónica "perfecta"; por la perfectibilidad humana podemos encontrar un camino hacia la perfección de la Arquitectura en la búsqueda de un conocimiento sincero y trascendente, que se caracteriza por su lógica y congruencia.

En la historia de las culturas, encontramos Arquitectura en todas sus facetas y planteamientos, con el valor de su época y su calidad artística: también vemos monumentos decadentes, fruto de una decadencia, algunas veces "bella" o "graciosamente" plasmada en un espacio que parece ser cómplice de los errores del hombre.

Hay monumentos que pueden parecernos bellos y no ser obra de verdad o no responder al valor científico de la Arquitectura: esto es debido a la cantidad de datos y conocimientos que alimentan el intelecto del autor, para que una vez asimilados, los entregue a su sensibilidad creativa para dar una respuesta integral en un espacio Arquitectónico.

Dichos conocimientos que hacen del arquitecto un científico, pueden resumirse en tres áreas:

- A) El Contexto Natural.
- B) El Contexto Histórico.
- C) El Conocimiento Personal Adquirido.

De la integración y congruencia de ellos dependerá la veracidad y bondad de una obra, entendiendo que "la Verdad es la Realidad de las cosas".⁵

E 11

II.2.B.a.

EL CONTEXTO NATURAL.

En él encontramos: el lugar geográfico, clima, tipos de materia-les disponibles, etc.

También encontramos en la observación de la naturaleza circundante, de un modo análogo o tácito, contenidas unas leyes del orden natural que van desde la gravedad, el equilibrio, la proporción, el co-lor, etc., hasta la idea de un Creador superior al hombre. Es lo que refiere Santo Tomás al decir: *"EL Orden que la razón no construye, si no que simplemente considera, como es el orden de las cosas natura-les"*⁶, es algo demasiado complicado y amplio para digerirlo de un solo golpe, por eso el ser humano, empieza por buscar explicación a lo más elemental y objetivo, poniendo esas respuestas a su alcance racional: aprende a conocer y controlar algunos elementos y las cosas, les pone nombre, y a cada paso vuelve sus ojos al cielo, buscando encontrar entre las estrellas la respuesta a su inquietud de trascendencia.

Aquí es aplicable toda ciencia que permita encontrar más y mejo-res soluciones a la actividad Arquitectónica, elementos sustentantes y sustentados, texturas, colores, decoración, etc., que a final de -cuentas sólo serán un medio para que el hombre se perfeccione.

Por naturaleza tiende hacia el Bien, lo percibe en ella y lo lleva implícito en la conciencia, de manera que el hombre puede equivo-carse al buscar algo bueno, pero su interior y la experiencia le ha-cen darse cuenta tarde o temprano de que erró el camino; al romper el Orden Natural, siempre surgen síntomas de la enfermedad, como el do-lor de estómago en una infección intestinal, signos asimilables por -el entendimiento y aplicables a todo nivel de conocimiento.

La tala incesante de los bosques ha llevado al desequilibrio ecológico, los síntomas son los cambios de clima y la pérdida de las bondades de una región; lo mismo sucede con la extinción de algunas especies animales en su exterminio a manos humanas. Estas quejas de do-

lor de la naturaleza, también resuenan en las sociedades humanas, la decadencia de grandes civilizaciones como Grecia y Roma, en manos de la degeneración, la perversión y la guerra, como fruto de haber alterado las leyes naturales que nos rigen como cuerpo y alma: la droga - dicción, la desintegración familiar, la filosofía del "fin justifica los medios", sólo han acrecentado la enfermedad de la naturaleza humana, cuyos síntomas son: la criminalidad, la destrucción, el odio, agudos dolores de nuestra sociedad que parecen querer darnos aviso del - cáncer que estamos padeciendo y que en la Arquitectura se desarrolla con los estandartes del funcionalismo, el tecnicismo, la "Arquitectura masa" y materialista ...

El remedio consiste en ajustarnos al Orden que ya existe, desde antes del hombre y que no nos limita, sino por el contrario, ofrece la felicidad y la perfección de las que puede ser portadora la Arquitectura ... Las respuestas se encuentran en la Teología, la Filosofía Natural y Metafísica.

II.2.B.b.

EL CONTEXTO HISTÓRICO.

Del momento histórico se desprenden casi todos los aspectos que habrán de alimentar la mentalidad del autor: Cultura, Civilización, - costumbres, tradiciones, adelantos técnicos, etc.

Es muy importante tener en cuenta este punto, ya que prácticamente de él depende el tipo de arquitectura que se genera, ya que ésta lleva siempre el sello o "estilo" de una época; refiriéndonos al - estilo como modo de vida, de una cultura, civilización y arraigo tradicional, como lo aborda el Arq. Enrique del Moral: "Gebhart inicia su estudio con las siguientes palabras de San Agustín: "Los tiempos - no están vacíos ni ruedan ociosos por nuestros sentidos; crean en las almas obras maravillosas". Ello indica que existe una ley imperiosa de época, a la cual queda subordinado el hacer del individuo y que la conducta individual es obra de una fuerza supraindividual.

El hacer del hombre de una época está, en consecuencia, determinado por la visión del mundo, por el sentimiento de vida fundamental que ese tiempo tiene y esa peculiar visión del mundo, de cada época, no solamente condiciona al arte, sino las manifestaciones más disímiles del individuo: filosofía, ciencia, política, literatura, oratoria, diversiones, etc.

El mismo Gebhart se encarga de decirnos que "a lo que une las diferentes expresiones de una época lo llamamos su estilo, de la misma manera que estilo es lo que hace visible el sentimiento de vida que - ese tiempo tiene".⁷

El común denominador, el tono general, lo característico, lo que une a una época determinada, es lo que nos hace reconocerla y diferenciarla de las demás. Estilo sería, pues, "la manera de ser que caracteriza a una época": Conceptualización básica para identificar la gestación de la Arquitectura que conocemos como: clásica, medieval, bizantina, etc.

El surgimiento de un estilo, indica la aceptación de un pueblo - por un modo de vida, en una época; de la permanencia, influencia y - frutos de ese estilo, identificaremos la veracidad de sus valores y - su universalidad.

El estilo lo generan los hombres, para llegar a conocer su fenómeno es necesario analizar los tres aspectos que participan en él:

- 1.- La primera educación.
- 2.- Influencia del medio Ambiente.
- 3.- La verdad de una época.

1.- La Primera Educación.

El individuo es educado según su época, costumbres sociales, tradiciones, etc. La educación de su niñez, los primeros conocimientos,

normas y experiencias, van a influir definitivamente en el resto de su vida, de ello dependerá su arraigo a la tierra, su participación de una idiosincracia que moldeará su modo de ser hasta que alcance la madurez para valorar todo esto y conformar su propia ideología, acorde o discorde a la educación adquirida de los padres y la escuela.

2.- *Influencia del Medio Ambiente.*

Del medio ambiente, en general, el subconsciente irá almacenando información traducida en estímulos, imágenes y recuerdos: de la gente, del paisaje, de todas las cosas que ve, etc.

De la educación y del medio ambiente, se deriva la clave para que una persona pueda llegar mejor a la madurez y realización según su desarrollo:

a).- *Desarrollo Congruente*: si la educación de una persona coincide con lo que capta de su medio ambiente, será positiva y congruente con su época (suponiendo educación y medio ambiente correctos); si tiene la vocación y genialidad del arquitecto, seguramente sus obras serán congruentes con su momento histórico y podrán aportar nuevos valores.

b).- *Desarrollo Incongruente*: si por el contrario, no existe una educación congruente con el medio, es muy fácil que la personalidad del individuo sufra una crisis y se confunda sobre todo en sus períodos de formación, de la niñez, la adolescencia y la juventud; por ejemplo, si un niño carece de amor, de principios rectos, o es maltratado en su casa, se tornará agresivo, desconfiado, etc., aunque el medio ambiente sea muy bueno, es fácil entender que este niño pueda convertirse en un delincuente tarde o temprano.

Ante un ambiente hostil y desequilibrado, es factible que el sujeto, por muy buena educación que tenga, estará propenso a "enviciarse" por el medio. En ambos casos, de haber existido "Genio", es muy difícil que aflore hacia la Verdad, el Bien o la Belleza, tal vez nun

ca tenga el momento propicio para reflexionarlo ... Desde luego, lo anterior no condena irremediablemente a los que nacen en circunstancias adversas pero sí reduce el porcentaje de posibilidades en el desarrollo de las capacidades humanas.

Consecuentemente, el Arquitecto vive la realidad de su época, de ella deberá analizar la verdad y universalidad de sus valores, tanto materiales como espirituales, si su conciencia los acepta, si tiene los medios necesarios y la capacidad, indudablemente su obra será característica de su momento; el valor de la obra, también estará en función de su sociedad, cultura y civilización.

c).- *Cultura y Civilización*: estos conceptos son preponderantes, ya que en ellos se resume lo que es y puede llegar a ser un pueblo:

Cultura.- Entendemos que se forma, o es, debido al cultivo de los valores superiores del ser humano, como son los derivados del conocimiento científico y metafísico, rigiendo sus demás actividades, que en cuanto al planteamiento de Santo Tomás, resultarían del siguiente modo:

- 1.- Filosofía Natural y Metafísica.
- 2.- Filosofía Racional.
- 3.- Filosofía Moral.
- 4.- Las Artes Mecánicas.

Del primero, dependerá la concepción que el hombre tenga del mundo, de ahí fundamentará su actividad religiosa y el ansia de conocimiento tendrá sus límites en la medida que comprenda de dónde viene y a dónde va.

Del segundo, encontraremos el concepto de ciencia, como la analogía del ansia de conocimiento de la Verdad que busca por naturaleza y en última instancia lo eleva a la *fé*, a la Metafísica y a la Filosofía.

En el tercero, todo acto humano está regido por la moral o el camino del Bien y que aparte analizaremos.

En el cuarto, encontramos las artes y la técnica, esta última, como consecuencia de lo que sería la práctica y eficiencia del hacer humano, un simple medio, subordinado a lo científico o a lo superior; en las artes la tendencia práctica hacia lo bello.

Cerrando el círculo entre lo superior y lo elemental, como su acepción amplia y genérica entenderíamos que Cultura se refiere a *"toda obra de los humanos capaz de convertirse en un bien de la vida"*⁸.. "el cultivo hacia el Bien y la perfección" diríamos, se hace evidente en la medida en que el hombre alcanza la Verdad, y llega a adquirir características individuales *"... según los distintos grupos, según los distintos países, según los distintos continentes. Por ello, aun cuando es verdad que todos los hombres pertenecemos a la misma especie y somos esencialmente iguales, no es menos cierto que nos hemos diferenciado por la forma y fisonomía de la cultura elaborada en cada parte y en cada época. (...) Todo lo cual no impide reconocer que a medida que los humanos nos comunicamos o interrelacionamos más, la cultura se universaliza también."*

E 22

(...) A su vez, la civilización puede considerarse como el conjunto de obras referidas más bien a la transformación de la vida material, el uso de la técnica, el invento de la maquinaria y la disposición de objetos tangibles para satisfacer nuestras necesidades de toda clase", continúa Carlos Alvear Acevedo: *"Entendida así la civilización, no puede negarse que es una parte de la cultura en su acepción amplia y que ésta, por tanto, abarca a la civilización -valores materiales- y a la cultura -valores más altos del espíritu- en su acepción restringida."*

Lo ideal conforme a ello, es que en cada persona y en cada pue -

blo haya armonía entre la vida material y la vida espiritual, aunque la experiencia demuestra cuán difícil es poder llegar a esa meta".⁹

En un concepto integral de civilización y cultura, Guzmán Valdía aclara: *"La civilización es la expresión tangible de la cultura, y la cultura puede decirse, es el alma de la civilización".¹⁰*

Aunque lo ideal es alcanzar el equilibrio, encontramos casos en la historia con cultura y poca civilización, como sería el del pueblo Judío antiguo; y de escasa cultura, con gran civilización, como lo son algunas potencias económicas actuales.

Desgraciadamente el segundo caso es el que más nos atañe por la influencia del tecnicismo y el cientifismo, analizados en el primer capítulo, olvidando el hombre que la técnica y el desarrollo, sólo son medios para llegar a su fin.

El estilo, depende del equilibrio entre la cultura y civilización, esto le da mayor o menor veracidad y permanencia a las obras.

3.- *La Verdad de una Epoca.*

El contexto que rodea al arquitecto, llámese cultura y civilización resulta ser un resumen de verdades conocidas y aplicadas; de su Universalidad en la individualidad, dependerá el fulgor o decadencia de una época, traducible en obras y estilos arquitectónicos. Algunos casos son los siguientes:

a).- Existen verdades, leyes y Principios Universales, permanentes e inmutables que nos rigen, como el Orden y las leyes naturales; que el hombre es cuerpo y alma, etc., ordenados en función de un mismo principio y fin común: Dios.

b).- Existen verdades particulares y parciales:

Toda verdad que se precie de serlo, debe, por naturaleza, -

estar subordinada a lo Universal; en la práctica encontramos que una verdad puede perder de vista su universalidad por muchos factores que van desde la ignorancia, el descuido, hasta las malas intenciones, lo que nos lleva a cometer errores partiendo de algo cierto pero mal en-caminado.

Jaime Balme, es preciso en este aspecto: "A veces conocemos la verdad, pero de un modo grosero; la realidad no se presenta a nues-tros ojos tal como es, sino con alguna falta, añadidura o mudanza. Si desfila a cierta distancia una columna de hombres, de tal manera - que veamos brillar los fusiles, pero sin distinguir los trajes, sabe-mos que hay gente armada, pero ignoramos si es de paisanos, de tropa o de algún otro cuerpo; el conocimiento es imperfecto, porque nos fal-ta distinguir el uniforme para saber la pertenencia. Mas, si por la distancia u otro motivo nos equivocamos y les atribuimos una prenda - de vestuario que no llevan, el conocimiento será imperfecto, porque - añadiremos lo que en realidad no hay. Por fin, si tomamos una cosa - por otra, como por ejemplo, si creemos que son blancas unas vueltas - que en realidad son amarillas, mudamos lo que hay, pues hacemos de - ello una cosa diferente".¹¹

En el hacer arquitectónico encontramos excelentes ejemplos de - obras, de acuerdo a una cultura y un momento histórico de gran valor estético, que en el instante de aparecer en el paisaje natural, se - contraponen en el uso de los materiales, de la proporción, de color, etc. Digamos que era una buena obra para otro entorno natural: lo - más probable es que el valor del contexto natural haya sido pasado - por alto a la hora de concebir el proyecto, producto de un conocimien-to imperfecto. Lo mismo sucede con estructuras que no soportan nada, fachadas que no corresponden a un interior, etc. ...

Por lo tanto, encontramos que a partir de un conocimiento par - cial, podríamos llegar a equivocarnos o a fabricar nuestras propias - "verdades", particulares, que al analizarse profundamente se convier-

ten en "no verdades" o falsedades. Encontramos muchos estilos Arquitectónicos inspirados en los errores de diversos pueblos, por un lado con su "verdad", porque son la respuesta del conocimiento que llena una época; por otro lado incongruentes a la realidad Universal que también les atañe.

A este punto, Balmes ejemplifica así: *"Cuando conocemos perfectamente la verdad, nuestro entendimiento se parece a un espejo en el cual vemos retratados con toda fidelidad los objetos como son en sí; cuando caemos en un error, se asemeja a uno de aquellos vidrios de ilusión que nos presentan lo que realmente no existe; pero cuando conocemos la verdad a medias, podría compararse a un espejo mal azogado, o colocado en tal disposición que, si bien nos muestra objetos reales, sin embargo nos los ofrece demudados alterando los tamaños y figuras"*.¹² Este último caso es el más común en el camino que ha recorrido el hombre en la búsqueda del conocimiento, a fuerza del binomio "fracaso-acierto"; en la medida en que hay aciertos, la Arquitectura se va enriqueciendo y perfeccionando en todos sus aspectos.

Parecería casi imposible llegar a una valoración justa en base a un orden de valores y un momento histórico, lo cual implica un criterio sano y desapasionado ...

4) UN CRITERIO SANO Y DESAPASIONADO PARA LA VALORACION DE LA ARQUITECTURA.

1º.- Detectar la universalidad o la veracidad de los valores que rigen a una época: en función de esto, analizar la congruencia entre esa etapa y sus obras. Tengamos en cuenta que las "verdades a medias", han sido pasos del hombre en la búsqueda del conocimiento total, proceso sujeto a errores que son superables con ansia sincera de Verdad.

Debemos ser comprensivos, que estos errores sean tal vez lo me-

jor que una época podía dar ... ¿Tal vez éste sea el caso del Funcionalismo y de la Arquitectura Internacionalista?

Nunca adoptemos el error; veámoslo como una experiencia que debemos evitar y superar.

2°.- No juzguemos otras épocas con nuestra propia mentalidad, si no que primero analicemos que medios y conocimientos existían en el contexto general; así podremos comprender los valores de otros pueblos y otras épocas: aunque hayan podido desviarse de la Universalidad, en su tiempo (llamémosle de ignorancia) tuvieron el carácter de verdades. Así, pueden llegar a generar Arquitectura de buena calidad y permanecer en el tiempo con todo su valor, por lo que también merecen nuestro respeto. "La comprensión de cada producto cultural depende del fin que tiene y es diferente entre uno y otro".⁵¹

3°.- Hagamos a un lado el relativismo y la anarquía: el hecho de que cada época tenga "sus verdades" desvinculadas muchas veces del Orden Natural (que pueden traducirse en falsedades), implica que no podemos tampoco aceptar ni permitir tendencias como la relativista, anarquista o cualquier otra que sea contradictoria a lo Universal.

En la actualidad, el arquitecto cuenta con todos los medios de conocimiento para darle a sus obras esa universalidad que encontramos tan escasa en las corrientes analizadas en el primer capítulo. La Arquitectura debe recuperar su valor científico, en el conocimiento profundo de las cosas. Al menos será más congruente, de lo contrario seguiremos por un camino equivocado.

5) EL CONOCIMIENTO PERSONAL ADQUIRIDO.

Ante cuestiones como la certeza y error de los valores de un momento histórico y un pueblo, encontramos que la actitud personal y el ansia particular de una conciencia recta, son elementales para la per

fección de la Arquitectura y el hombre, quien puede vivir en medio del error, pero también tiene la capacidad de darse cuenta de ello y buscar la Verdad.

"El buen pensador procura ver en los objetos todo lo que hay, pero no más de lo que hay. (...) Un entendimiento claro, capaz y exacto, abarca el objeto entero; le mira por todos sus lados, en todas sus relaciones con lo que le rodea".¹³ Nuestra Naturaleza nos inclina hacia el Bien, la Verdad y la Belleza, de ahí se deriva toda actividad humana. Como seres pensantes tenemos la capacidad o conciencia para identificar lo feo, la falsedad y la maldad como simples contrarios de lo primero. Poseemos también la capacidad de escoger, o Libre Albedrío, sólo ejercitable si el hombre razona y es libre:

Un enfermo mental no puede ejercitar su libre albedrío correctamente porque su entendimiento no le permite diferenciar lo bueno y lo malo, lo feo y lo bello; sin una conciencia sana no es posible ejercitar la libertad conforme a la realidad de las cosas.

Es necesario entender que la libertad no es ilimitada; debe centrarse a los caminos que nos lleven a nuestro Bien Común, ahí no cabe escoger el error porque iría contra la naturaleza; muchas sociedades actuales embriagadas de una libertad sin límites, están cayendo en la etapa de la autodestrucción. Por supuesto, los sistemas totalitarios ni siquiera dan la oportunidad de buscar un camino particular hacia la felicidad ...

"¿Cómo distinguir lo verdadero de lo falso, lo hermoso de lo feo en la música y en la vida? ¿No es eso posible sólo cuando reconocemos una siempre renovada lucidez en lo profundo de nuestra mente, del corazón, de la comprensión y de todos nuestros sentidos?

Cuando esto corresponde a nuestra comunión con nosotros mismos, con el prójimo y con la naturaleza, cuando podemos discurrir libremen

te entre la serenidad y la emoción, entre el pensamiento y la acción, sin prejuicio para con los demás ni para con nuestro propio ser, entonces conocemos la verdad".¹⁴

Esa conciencia, ha ocasionado que hasta en momentos de escasos conocimientos, haya hombres como Platón, que concluye, tras asimilar lo mejor de sus maestros, en la idea de Dios y su identificación con el Bien, la Verdad y la Belleza; Amenófis IV (Akenatón), que busca el cambio religioso en Egipto hacia un sólo Dios: Atón; ambos casos, en medio de religiones politeístas que ocasionaron el rechazo lógico por la ignorancia y arraigo general; así como muchos científicos y artistas que decimos: "se adelantaron a su tiempo", muchos de ellos muertos en el anonimato y la incomprensión, nos dan claros ejemplos de que la Verdad daba nuevos destellos de claridad hasta en los medios más difíciles.

Una gran parte del mundo se ha desligado de la Verdad, el medio puede parecernos adverso, pero al tener acceso al conocimiento de ella, el arquitecto adquiere una doble responsabilidad: como ser humano y como constructor, para propagar sus conocimientos: la cátedra, influir en su sociedad para que sus obras sean medios de perfección general; no podemos ser cómplices del error y mucho menos hacerlo Arquitectura. También debe buscar las verdades de una sociedad, aunque no sean muchas; con un amplio sentido común, encontrar la congruencia que le permita enriquecer esos valores existentes en el reencuentro con los Universales. E 15

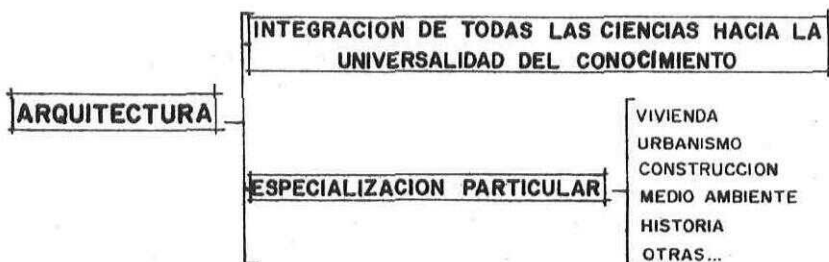
Actualmente el tecnicismo y el cientifismo son fruto del conocimiento distorsionado, generando corrientes como el cubismo en la pintura y el materialismo en la Arquitectura. Si una época tiene verdades y errores el deber del Arquitecto es construir con la Verdad.

Todo Arquitecto se desarrolla en sociedad, necesita relaciones, venderá sus obras haciendo su aportación libre y portadora de Verdad,

lo cual no es posible si no tiene los medios a su alcance o no es libre: debe influir en su entorno para que sea propicio a un desarrollo y el de su sociedad como son: las agrupaciones profesionales, cívico-políticas, empresas privadas; en general los cuerpos intermedios. Lo peor que puede hacer un arquitecto es aislarse de su realidad contextual y no buscar influirla, en medio de un pseudo-misticismo artístico y elitista; en la medida en que participe y contribuya al mejor desarrollo cultural y social, más oportunidades tendrá de ser congruente con su vocación de arquitecto, de hombre y de que su obra no sea efímera.

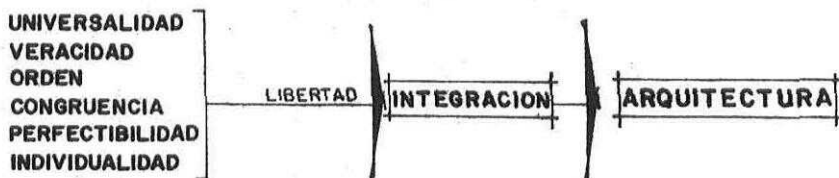
Sin un ambiente de libertad, la opción de una buena Arquitectura es casi nula; los espacios educan, pero sólo en la libertad bien entendida y practicada.

VALOR CIENTIFICO DE LA ARQUITECTURA

ESQUEMA.- 10.

PRINCIPIOS DEL VALOR CIENTIFICO ARQUITECTONICO

ESQUEMA.- 11.

La gran mayoría de los errores en la arquitectura son debidos más a la falta de conocimientos universales y científicos, que a la poca capacidad creativa de los arquitectos.

POSIBLES ACTITUDES DEL ARQUITECTO SEGUN LAS INFLUENCIAS QUE RECIBE .

MEDIO AMBIENTE	EDUCACION	RESPUESTA
CONGRUENTE	CONGRUENTE	CONGRUENTE E INTEGRADA EJEMPLOS: ARQUITECTURA GOTICA ISLAMICA CHINA, ETC.
INCONGRUENTE	CONGRUENTE	TIENDE A SER INCONGRUENTE MUCHAS POSIBILIDADES DE BUSCAR OPCIONES POSITIVAS INTEGRALES PUEDE SER DOMINADO POR EL MEDIO
CONGRUENTE	INCONGRUENTE	TIENDE A SER INCONGRUENTE RECHAZO, INFLUYE NEGATIVO ALGUNAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION
INCONGRUENTE	INCONGRUENTE	INCONGRUENTE Y DESINTEGRADA POCAS POSIBILIDADES DE PRODUCIR OBRAS DE CALIDAD DESVIACIONES, FALTA DE IDENTIDAD

ESQUEMA.- 12 .

Es importante aclarar que independientemente de los factores externos, el hombre tiene la opción de cambiar la historia para bien o para mal, según el uso que dé a su libertad y demás facultades.

FOTO.- 15.

La humildad para edificar respetuosamente en medio de los elementos ya existentes, dan validez perdurable a las obras de arquitectura que mantienen su personalidad sin desvirtuar la naturaleza o las obras circundantes que le precedieron.

U P A E P

LOS LIMITES DE LA ARQUITECTURA.

Cuando tratamos de concebir el Universo o el Mundo, lo primero - que imaginamos son los límites, reconociendo con esto nuestra limita-ción para abarcar totalmente el obscuro infinito; levantando de una - manera confusa pero vívida, la conformación global del cosmos, nues-tra imaginación vuela alimentada por la información y experiencia que tenemos almacenada en la conciencia; al mismo tiempo nos indica nues-tra pequeñez e incapacidad de una percepción absoluta. Es una tenden-cia natural en el hombre, limitar las cosas objetivas o abstractas - (en sí, la abstracción es un modo de limitar conceptos, ideas e imáge-nes), hasta donde sus capacidades le permitan abarcarlas para no per-derse o angustiarse ante una perspectiva inalcanzable. Simultáneamen- te, su tendencia a la perfección le permite ir extendiendo cada vez - más estos límites, buscando nuevas metas. Una actitud muy humana que se refleja en la Arquitectura, cuyos principios están regidos por la limitación de espacios contenidos en el contexto natural y adaptados por medio de la composición, al servicio de un sinnúmero de activida-des:

Por muy amplio que nos imaginamos el mundo "... siempre repre-sentamos unas orillas, un amazón límite, aunque esté articulado con infinitos, cuya concreción plástica la verifican las Arquitecturas. - (...) Precisamente lo genial del arquitecto estriba en su capacida-de adaptación del elemento personal a una visión integral y orgánica de las proporciones".¹⁵ Esa humildad para edificar respetuosamente en medio de los elementos ya existentes, dan validez perdurable a las - obras de Arquitectura que mantienen su personalidad sin desvirtuar la naturaleza o las obras circundantes que le precedieron. Prueba de es-to, es la Arquitectura Vernácula en amplia identificación con el am-biente circundante y los habitantes del lugar, con todos sus valores pero con la característica inconfundible de la humildad y la subordi-nación al Todo Natural, Cultural y Humano.

URBANISMO Y SOCIEDAD.

Lo que anteriormente mencionábamos como Contexto Natural e Histórico, son puntos ligados íntimamente al desarrollo social y por consiguiente a la Arquitectura:

Una característica inconfundible del ser humano es, ser sociable por naturaleza; esta sociabilidad va a convertirse en sociedad, en la medida que, de pequeños núcleos, se conformen grupos étnicos más grandes y complicados en un lugar geográfico. En la escala más pequeña - podemos identificar a una pareja de distinto sexo, una familia o su equivalente en las antiguas sociedades matriarcales y patriarcales, - etc.; a un nivel extensivo de crecimiento llegamos desde las primeras ciudades hasta las impresionantes Urbes actuales. Cada momento es - acompañado de una solución Arquitectónica, simple o complicada, según sea el caso.

Estos niveles de Desarrollo cultural y social, en un lugar geográfico concluyen finalmente a través de la historia, en lo que conocemos como las diversas ramas y especialidades de la Arquitectura:

De la familia: vivienda; del sentimiento religioso: el templo; - de los intereses políticos: el palacio; del interés común: las áreas sociales, etc. Encontramos todos estos espacios particulares, integrados en uno general, que es la Ciudad; con la individualidad que le conceden los lugares que alberga y unifica: *la Unidad en la Diversidad*, importante valor de la Arquitectura que se presenta a un nivel más completo y con características propias, siempre dependientes del desenvolvimiento individual de cada núcleo y cada hombre.

E 14

El Urbanismo debe entenderse al igual que cualquier obra Arquitectónica, como producto del comportamiento humano integral, en una escala mayor, como es una sociedad completa y compleja, pero a final de cuentas la misma relación: Hombre-Espacio Arquitectónico.

Por eso es tan estrecha la relación entre la "Polis-Ciudad-Arquitectura-Bien Común", que emanan de la naturaleza social creativa del hombre; la visión política de una cultura se encuentra esencializada al desarrollo de la ciudad como espacio arquitectónico, entendiéndolas como producto de la integridad humana y que se conjugan en el Bien Común Social. El caso contrario lo conceptualizamos como: "dictadura", lo que equivale a una pérdida de libertad en cualquiera de los dos casos: Cuando la Arquitectura es manipulada para corresponder a la ideología particular del Estado, sin ser congruente con la sociedad: tal sería el caso del intento Nacional Socialista con Hitler, o del Fascismo con Mussolini, y actualmente con la Arquitectura-Masa del socialismo; el caso de Brasilia como producto de un programa burocrático que intentó dar una solución artificial a lo que podía haberse dado de un modo más congruente con las características particulares de un sector social, su idiosincrasia, sus costumbres, etc. En este último ejemplo, la Arquitectura se transforma en dictadora de actividades, funciones y espacios a los que el hombre debe adaptarse, como si estuviera hecho para venerar y someterse a la Arquitectura ..

Otra dictadura que conciente o inconscientemente permitimos es la de la moda: nuestra escasa personalidad o subestima nos hace guarecernos a la sombra de lo que llamamos "postmodernismo, internacionalismo, regionalismo, etc.", y como "idiotas útiles", a menudo nos dejamos impresionar por movimientos muy ajenos a nosotros y a menudo carentes de un contenido, sin concentrarnos en nuestra propia realidad cultural, social y material, para dejar que aflore nuestro propio "Yo", y nuestra identidad.

Para llegar a ubicarnos en un contexto propio, podemos partir genéricamente de un esquema respecto a la naturaleza humana y sus fines comunes, es fácil estructurar su funcionamiento para una sociedad cualquiera y con su referencia al Urbanismo. Las características particulares, estarán dadas por el grupo étnico, el lugar geográfico, la idiosincrasia, etc:

La familia es el núcleo de la sociedad, con el potencial humano para todas las actividades que se desarrollan en el ámbito. En cuanto a los fines comunes que serían el perfeccionamiento espiritual y -vocacional de cada individuo, encontramos en gran escala la participación de instituciones que contribuyen a su mejor término: la Iglesia y el Estado.

La inmensidad de actividades que confluyen en una sociedad, se ven complementadas por los cuerpos intermedios: desde la empresa privada, hasta los clubes de diversas índoles y asociaciones profesionales que además de contribuir al Bien Común, también generan programas Arquitectónicos y amplían nuestro campo de acción.

También identificamos una mutua correspondencia entre cada núcleo social (que en la ciudad se manifiesta claramente en los espacios públicos), que cierra el círculo entre lo individual y lo colectivo (habitat o edificación-contexto urbano), para mantener la proporción y equilibrio en todos los niveles de la actividad social (y Arquitectónica). Toda solución Urbanística debe adoptar este Proceso Vital para ser congruente y no perder la noción de las escalas.

E 13

El Urbanismo, antes de ser abordado en su carácter científico y arquitectónico moderno, era resultado de ese funcionamiento social, más o menos similar en todas las culturas y que se particularizaba en cada ciudad: en algunos casos, los núcleos familiares dieron lugar a los barrios; en otros, los espacios abiertos fueron aprovechados para diversas actividades como: el comercio, culto religioso, la milicia, etc., que según la visión Político-Social-Religiosa del momento, jerárquicamente generaban el trazo de las ciudades y sus diversos sectores.

Las particularidades de cada pueblo dieron lugar a dos conceptos en el Urbanismo: como REGENERADOR, de lo ya existente, para su conservación y adecuación a los constantes cambios y evolución socio-cultural.

Como *CREADOR*, para proveer, planificar y adaptar nuevos espacios al crecimiento y desarrollo de los grupos sociales existentes.

Para ambos casos podemos aplicar los principios de todo hacer *Arquitectónico* de que hemos hablado, y podemos sintetizar respecto al *Urbanismo* del siguiente modo:

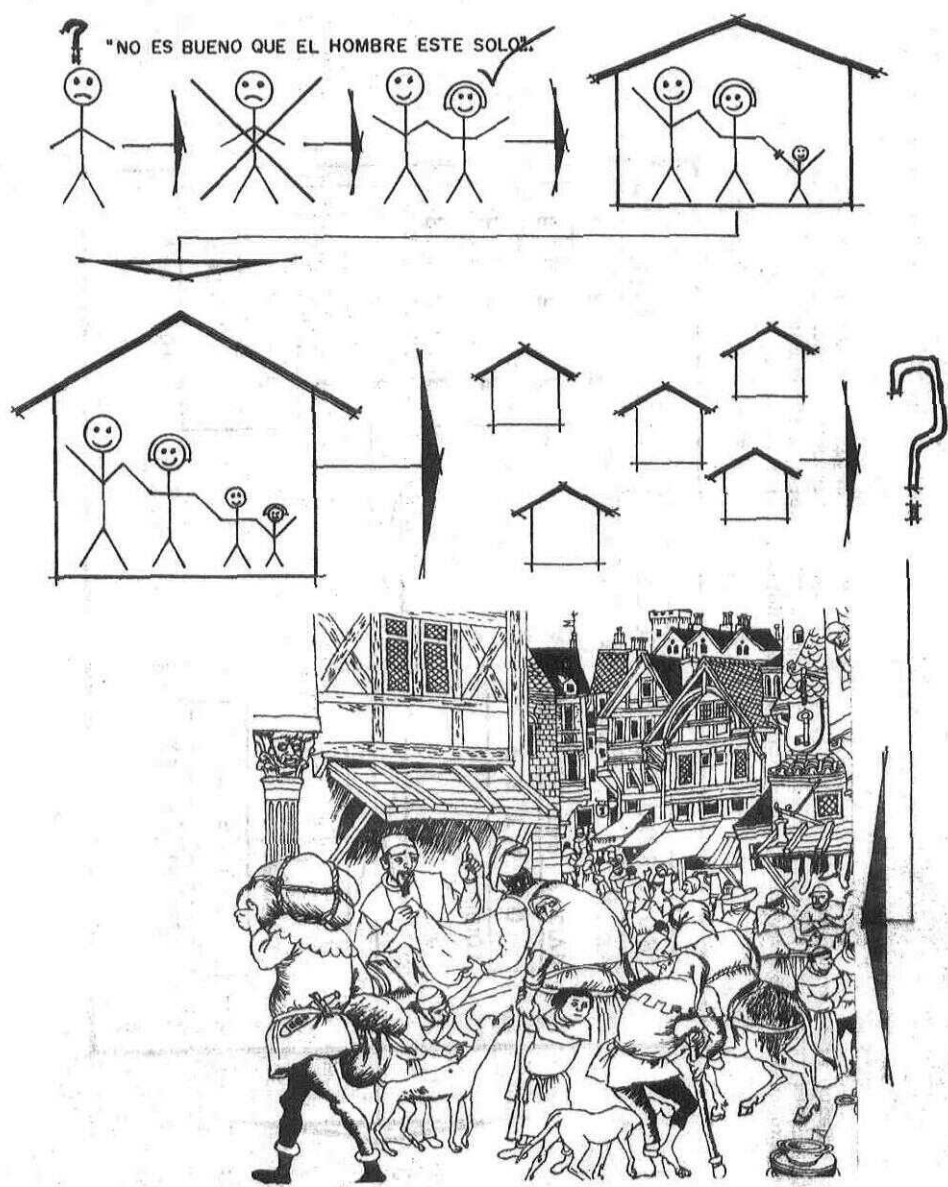
Inicialmente el urbanismo *ES* y proviene del hombre; mientras exista una mutua correspondencia y retroalimentación entre ellos, los resultados serán positivos para el desarrollo natural de la sociedad respecto a sus objetivos. El Urbanismo está condicionado en primer lugar por la naturaleza humana, sus principios y sus fines, ellos *marcarán* la escala a seguir.

En segundo lugar, existen dos condicionantes más que son: el *Paisaje Natural* y el *Paisaje Modificado*, que se identifican en *Hitos Culturales*: condicionantes fijos por su valor histórico y hereditario, cuya apreciación y asimilación se resume en dos conceptos: *RESPECTO* y *CONSERVACION*.

Al hablar del Contexto Natural hemos dado las pautas en lo referente al paisaje natural, que puede ser modificado en la medida en que no se rompa su Orden y Equilibrio, asimismo como su relación e interdependencia con el paisaje modificado.

Respecto al paisaje modificado, también aplicamos lo tratado en el Contexto Histórico, además de la particularidad del Urbanismo, que según la casuística: Regenera y Crea, con mayor o menor porcentaje o aisladamente cada uno.

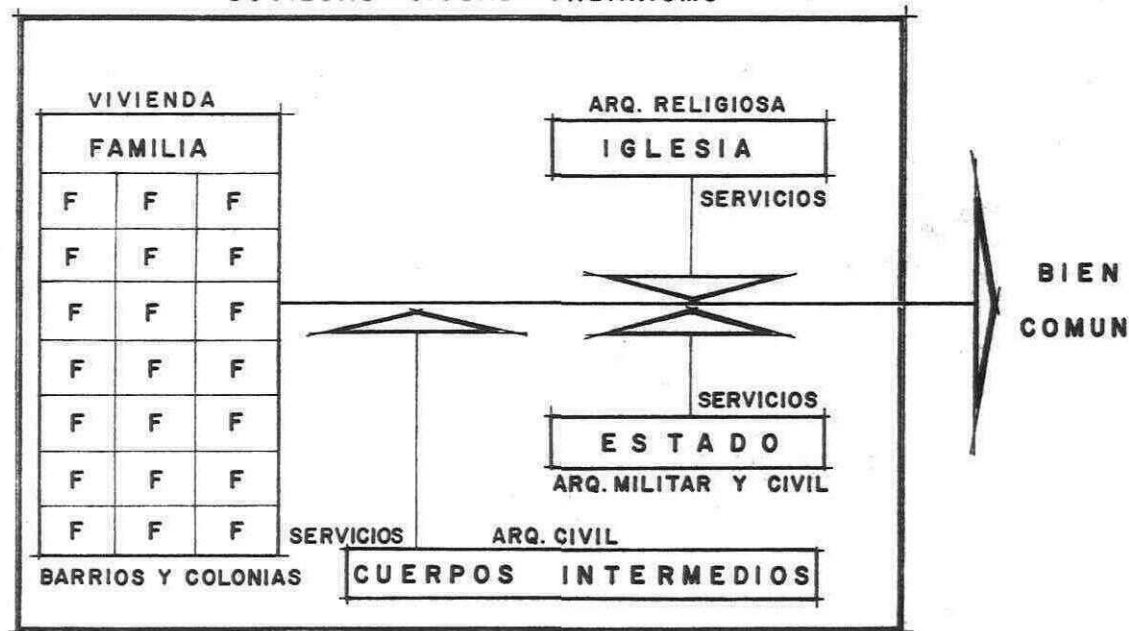
En ambos casos, intervienen todas las especialidades *Arquitectónicas*, así como los valores humanos. Encontramos: desde el estudio de áreas habitacionales hasta servicios en general, así como *imperativos* psicológicos, sociológicos, religiosos, etc. la vinculación entre

ESQUEMA.- 13.

La arquitectura se va desarrollando de un modo natural, en concordancia con las actividades humanas libres. El urbanismo debe entenderse al igual que cualquier obra arquitectónica, como producto del comportamiento humano integral, en una escala mayor, como es una sociedad completa y compleja, pero a final de cuentas la misma relación: Hombre-Espacio arquitectónico.

SOCIEDAD - CIUDAD - URBANISMO

ESQUEMA.- 14.

Relación entre la "Polis (ciudad)-arquitectura-Bien común", que emanan de la naturaleza social creativa del hombre; la visión política de una cultura se encuentra esencializada al desarrollo de la ciudad como espacio arquitectónico, entendiéndolas como producto de la integridad humana, y que se conjugan en el bien común social.

lo elemental y lo superior reflejado en todas sus consecuencias: en el Urbanismo, dicha vinculación también ha llegado a romperse al considerar al habitante (ser humano), como simple "usuario", lo que nos lleva nuevamente al funcionalismo y a soluciones que pueden conceder lugares físicos para desarrollar funciones, olvidando cuestiones psicológicas, ambientales y espirituales. El gran fracaso del Urbanismo está representado por "Ciudades-máquina de habitar", perdiendo la interrelación con el ser humano y la familia.

No es nuestro objetivo profundizar en la casuística del urbanismo y la sociedad, pero es necesario sentar bases al respecto como cuestiones íntimamente relacionadas a la Arquitectura. En todos los casos encontramos que el éxito de estas actividades depende del grado de *Libertad y del respeto al Orden, de su Integración y adecuación a cada etapa histórica en el Urbanismo*. Llegar a esto, sin los valores científicos y Arquitectónicos debidamente aplicados, lejos de contribuir al Bien común, contribuye a su enajenamiento y destrucción.

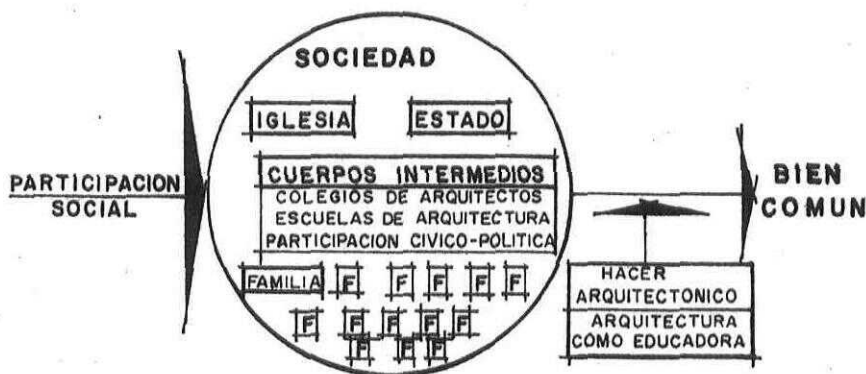
En términos generales, podemos asentar que: *TODA SOLUCION URBANISTICA, TODO SISTEMA POLITICO-SOCIAL, SON VALIDOS SIEMPRE Y CUANDO RESPETEN EL ORDEN NATURAL.*

Entendemos el Urbanismo como "*La disciplina que se encarga de la composición del medio ambiente físico para la vida del hombre y las sociedades que lo conforman; de la organización espacial de estas sociedades localizadas en el territorio y en el espacio natural; de la distribución formal de los grupos humanos, según diferencias cualitativas y de sus actividades culturales y materiales*".¹⁶ Con la amplitud de estos conceptos, ya podemos concretar que la autoridad del Urbanismo principia donde ya existe un núcleo social (no exclusivo de la ciudad) aunque sea incipiente; en última instancia es el génesis de las ciudades y sus complejos sistemas de vida.

Otro bello ejemplo lo encontramos en la ciudad de Venecia, no solamente por su adaptación al medio natural tan caprichoso, sobre todo por las elevaciones en el nivel del agua que le rodea, sino también por la comunión fraternal entre diversos estilos y conceptos arquitectónicos: épocas y mentalidades distantes se dan la mano amorosamente en una entrega expresiva sincera, que las enriquece mutuamente. Basta echar un vistazo a la perspectiva desde la plaza principal, para comprender lo que significa en su representación plástica, estética y Arquitectónica, el Amor propagado por el cristianismo que no sólo conquista corazones, sino también genios ... Es el esplendor de la belleza, bondadosamente hermanada con la verdad.

El espacio Arquitectónico, va desarrollándose proporcionalmente a una sociedad y una cultura, que sienta sus límites tarde o temprano en lo que llamamos: Ciudad. En general, al hablar de Urbanismo entendemos lo referente a los espacios de la ciudad, que en apariencia pueden parecer aislados de la Arquitectura Vernácula, identificada en la mayoría de los casos a las áreas rurales y sub-urbanas: ambos conceptos, al formar parte de la Arquitectura, llegan a ser comunes en muchos aspectos y dignos de la importancia de su propia individualidad, lo que nos lleva a analizarlos en función de la sociedad y la Arquitectura.

INFLUENCIA DEL ARQUITECTO EN LA SOCIEDAD

ESQUEMA.- 15.

El arquitecto empieza a influir en su sociedad por medio de sus obras, éstas marcan un derrotero a seguir y lo convierten en líder; su genio traducirá la ilusión de algo ideal que existe como concepto en la mente de sus clientes, en algo real y sólo el arquitecto tendrá la capacidad y la obligación de "...crear la atmósfera necesaria, para que después ese pueblo al que tanto se quiere, sea beneficiado finalmente".

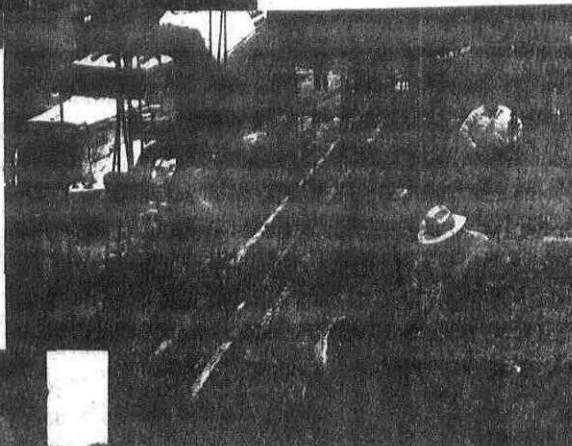
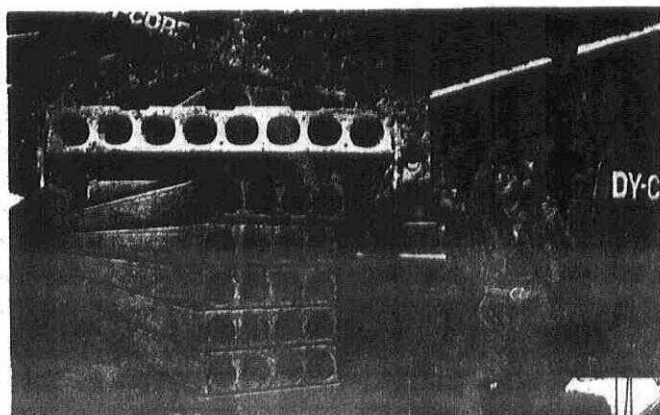

FOTO.-16.

El dominio de la técnica no limita en un momento dado las capacidades del - arquitecto, que puede asesorarse y auxiliarse de cuanto especialista técnico requiera... La falta de técnica en un momento dado, puede limitar las posibilidades de ejecución de una obra, pero a final de cuentas, dichas posibilidades podrán circunscribirse (en la mayoría de los casos) a los materiales disponibles y característicos de la región. Lo que no puede limitarse de ningún modo es la veracidad con que se apliquen estos elementos.

LA ARQUITECTURA VERNÁCULA.

Al igual que, superficialmente, identificamos al Urbanismo con la ciudad restringiendo su campo de acción, la Arquitectura Vernácula, generalmente se relaciona a los medios rurales, sub-urbanos o de incipiente desarrollo social ... Como quiera que sea: Arquitectura, pero con su característica particular: Vernácula, "*de la propia casa, o del propio país*"¹⁷, nacida de la sensibilidad tradicional y cultural popular, pero no de una masa popular informe, sino de la incontenible necesidad de darle ese toque estético y digno a los espacios que habitamos; implica riqueza y sabiduría transmitida de generación en generación, sentido común; tal vez sin la intervención de títulos académicos o profundas elucubraciones ideológicas, filosóficas y metafísicas, siempre la encontraremos de un modo muy sencillo, como la SENSIBILIDAD y CLARIDAD de la realidad natural: *Orden, Dignidad, Claridad, equilibrio y respeto del contexto, salpicada de la riqueza artesanal local; de un amor a la tierra de los padres y a lo que proviene de ella, siempre enriqueciéndola ...*

Este concepto rompe totalmente con el complicado mundo de muchos tratadistas de la Arquitectura: teorías y sistemas, normas ... ese afán del hombre por complicarlo todo y que sólo le hace más difícil el camino, entre errores y caídas de las que muchas veces no se levanta, perdiendo toda noción de lógica y sentido común.

La gran lección de la Arquitectura Vernácula es muy sencilla: se genera natural y congruentemente a lo que es el ser humano, sin deslumbrantes cambios y novedades; es noble, pero constante y equilibrada; con un inmenso respeto a todas las proporciones, sin ninguna urgencia; sin impedimentos ni complicaciones; con los materiales que nos provee el medio natural, sin perderse ni perder virtudes respecto al paisaje modificado.

Tiene la riqueza artística heredada de la tradición local, no ne

cesita más para ser ella misma, conserva su identidad; difícilmente acepta influencias externas a menos que la enriquezcan y perfeccionen hacia un desarrollo factible y lógico, siempre se ha distinguido por su claridad.

Tiene mucho de ciencia, pero no al grado rebuscado, como se emplea en las civilizaciones modernas, sino en su propio nivel cultural que por su evidencia de verdad tradicional heredada, la hace sabia (virtud de la que adolecen muchas sociedades), por lo tanto Universal y perenne. La Arquitectura Vernácula ha logrado algo que difícilmente encontramos en la Arquitectura moderna y contemporánea:

AMBITOS INTEGRADOS VITALMENTE.

E 25

La Ciencia aplicada a la Arquitectura Vernácula, es de tipo empírico, con una gran intuición del Orden, el equilibrio natural y su Universalidad; una filosofía de la vida práctica, con la certeza de la comprobación diaria, que consecuentemente es signo cultural permanente y transmisible y va conformando el folklore, tradiciones y costumbres que le dan una identidad muy particular.

El inicio de toda Ciencia tiene las mismas características, ahora se le ha dado un carácter académico por su gran extensión, pero negarle esta cualidad a lo Vernáculo sería tanto como decir que no existió ciencia en los monumentos más antiguos y que la Arquitectura no es posible sin un título académico. ¿Podríamos negarles méritos a arquitectos como Luis Barragán o Frank Lloyd Wright?, en ellos encontramos la ciencia práctica de la lógica y el sentido común aplicados a la Arquitectura.

Probablemente nos haga falta replantearnos el hacer Arquitectónico en función de nuestra herencia y nuestra identidad propia siguiendo ese ejemplo de sabiduría y humildad que no sólo encontramos en los pequeños poblados, sino también en la ciudad. La Arquitectura Verná-

cula no se contrapone al desarrollo técnico cuando éste puede llegar a enriquecerla y perfeccionarla; la otra opción podría ser: continuar adoptando modas, materiales y técnicas que no sólo están fuera de nuestra realidad nacional sino que pueden convertir a las sensibilidades artísticas locales en una raza en extinción.

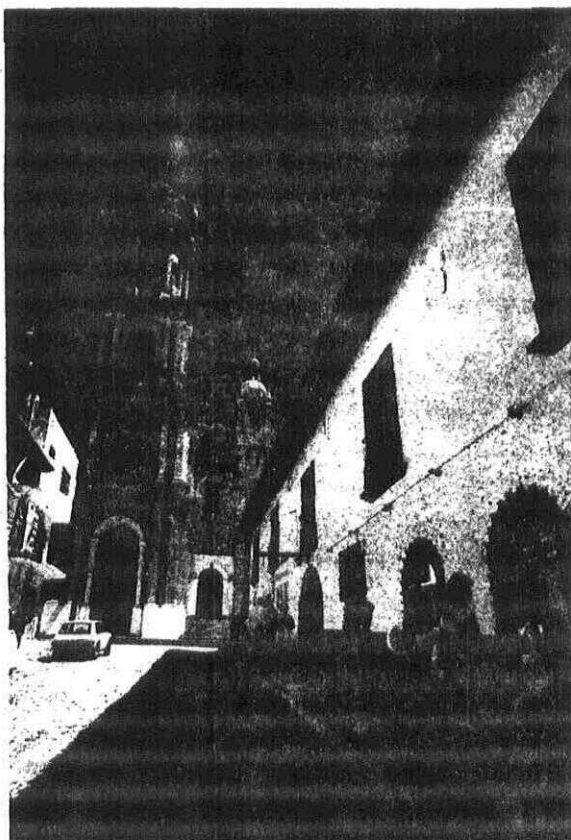

FOTO.- 17

La arquitectura vernácula ha logrado algo que difícilmente encontramos en la arquitectura de la actualidad: ámbitos integrados vitalmente.

*La Poesía (y podríamos decir el arte en general),
es una oración que no ora y que hace orar".⁵¹*

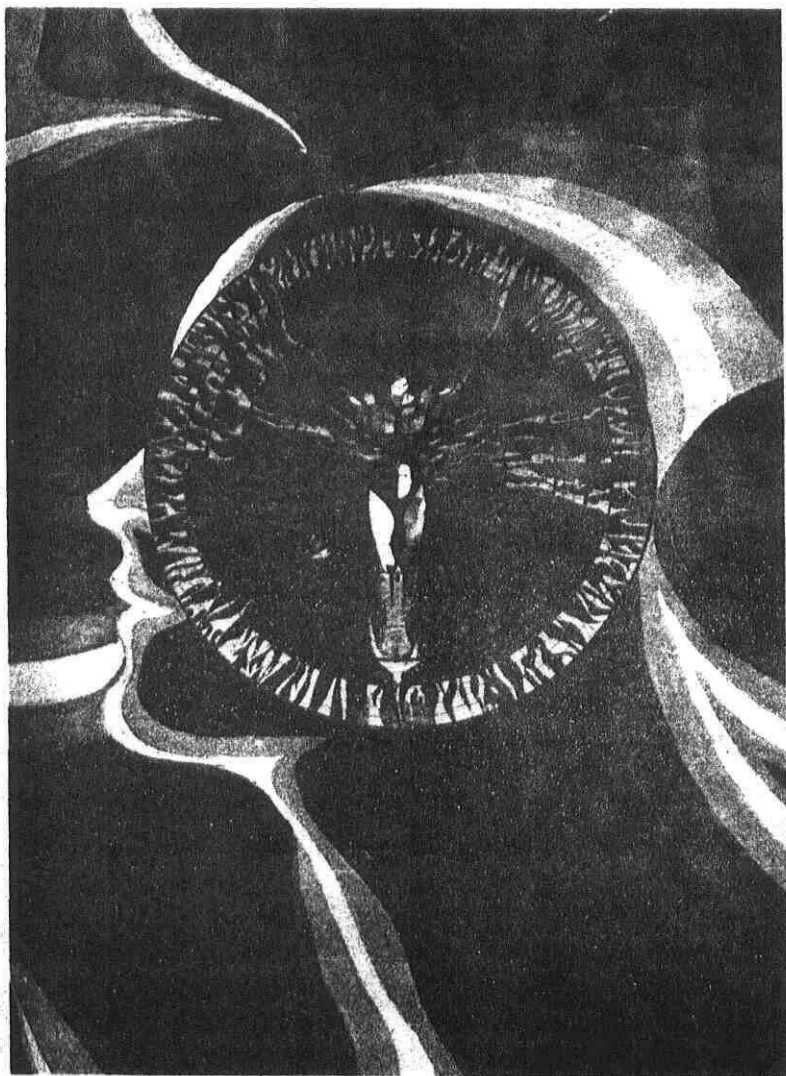

FOTO.- 18.

Lo bello del arte y la arquitectura procede del alma poética, de aquella vocación con que se nace y permite no sólo captar la belleza hasta en lo más oculto, sino también convertirla en expresión singular, en su unidad material; y universal por su belleza esplendente. La realización de dicha vocación es factible gracias a la Intuición Poética, sin ella, no existiría ni el "Arte Bello", ni el artista.

II.3.

LA POETICA ARQUITECTONICA.

... Mucho de lo que se ha escrito de Arte ha sido aplicando conceptos, principios y analogías indiscriminadamente a la Poesía, Pintura, Música, Arquitectura, etc. Ciertamente que llegamos a una comprensión más amplia de las cualidades del arte, pero en la Arquitectura es necesario un análisis particular, sobre todo si tomamos en cuenta su carácter científico que ningún otro arte posee, además de constituir un bien para su utilidad práctica, lo cual se logra sujetando la voluntad propia de toda actividad humana, al control de la conciencia y la inteligencia.

La influencia que nuestra obra ejerce sobre sus habitantes es definitiva para su mejor desarrollo integral, de ahí que no podamos concebir la Arquitectura como "arte puro", sino en función de lo que implica una plena conciencia de la realidad y de las características de los habitantes en un momento histórico y un emplazamiento.

La actividad artística se encuentra en el orden que Santo Tomás nos ilustra como: "... el que la razón construye al considerarlo de las cosas exteriores de las que ella misma es causa como el arca o la casa" ¹⁸ y que pertenece a las artes mecánicas; la actividad de la Arquitectura, no pierde su estrecha relación con la filosofía natural y metafísica, la filosofía racional y la filosofía moral, lo que le da su carácter científico ya analizado: esta ambivalencia conjuga el "Todo" Esencial y práctico de una obra arquitectónica, por eso siempre la encontramos ligada a toda actividad humana, porque de ella emana integralmente, a un nivel elevado de arte-ciencia.

La inmensidad espiritual e intelectual que vive el ser humano, puede ser traducida a dos modos de lenguaje: el del *PATHOS* y el del *LOGOS*.

En el Pathos, encontramos todo lo subjetivo, donde intervienen - los sentimientos, las emociones, la imaginación, etc. El Logos, es - todo término racional y lógico, donde podemos captar y expresar defi-
niciones, conceptualizaciones, formas, espacios, todo lo objetivo en
general.

El hombre como ser patológico, generalmente emplea una mezcla de
lógica y subjetividad en la apreciación de la realidad y su comunica-
ción con los demás; debe estar regido por la lógica, de no ser así -
caeríamos en el campo del subjetivismo, donde cada quien piensa lo -
que quiere, ve la realidad de un modo diferente y nunca podemos poner
nos de acuerdo; se rompe toda posibilidad de interrelación con los de
más.

Por eso es importante la lógica, para poder de un modo racio -
nal, dar coherencia a nuestras apreciaciones subjetivas y adecuarlas
a la realidad. De nuestra cualidad subjetiva, surge la esencia de la
actividad artística, como una inclinación vocacional que llamamos POE
TICA, propia de la intuición creadora del arte. Todas las artes par-
ten de la actividad poética; el arte, aplica la lógica casi exclusiva
mente a los medios de expresión, quedando intacta, según el genio del
artista, la parte subjetiva que se sirve para su conclusión expresiva,
de un medio material.

La dificultad de la creación arquitectónica estriba en el correc-
to equilibrio del pathos y el logos, para *la consecución de un fin -
utilitario mediante una solución, que artísticamente contenga la lógi-
ca necesaria para que cumpla su función, y de una manera genial, sea
enriquecida a sí misma por sus valores tanto estéticos como cientffi-
co-técnicos y en un entorno, con lo cual podremos encontrar la co -
rrecta armonía en la aplicación de los conceptos de: Bien, Verdad y -
Belleza.*

II.3.A.

LA SENSIBILIDAD.

Las facultades y potencias del hombre, como ser integral, deben ponerse a funcionar alimentadas de los estímulos y percepciones que vienen del mundo exterior, por medio de los sentidos, sin los que la intuición sería más que imposible. ¿Cómo podríamos llegar a un proceso intelectual sin los datos necesarios?, ¿Podríamos ejercer nuestra capacidad de conocer sin el uso de los sentidos?

Aprendemos a conocer las cosas a partir de los sentidos: "LOS SENTIDOS NOS DAN INMEDIATAMENTE NOTICIAS DE LA EXISTENCIA DE MUCHOS OBJETOS; PERO DE ESTOS, SON TODAVIA EN MAYOR NUMERO LOS QUE NO EJERCEN ACCION SOBRE LOS ORGANOS MATERIALES, O POR SER INCORPOREOS, O POR NO ESTAR EN DISPOSICION DE AFECTARLOS. (...)"

DONDE NO ALCANZAN LOS SENTIDOS LLEGA EL ENTENDIMIENTO, CONOCIENDO LA EXISTENCIA DE OBJETOS INSENSIBLES POR MEDIO DE LOS SENSIBLES. (...) ASI, LOS SENTIDOS NOS PRESENTAN UN OBJETO, Y EL ENTENDIMIENTO LLEGA CON ESTE MEDIO AL CONOCIMIENTO DE OTROS MUY DIFERENTES".¹⁹ El ser humano por tanto, es sensible al conocimiento de las cosas, y en la medida que desarrolla esa capacidad de absorción y percepción dará a sus facultades superiores un mayor número de imágenes, conceptos, analogías, ideas y vivencias que lo llevarán a ampliar la visión del mundo a niveles cada vez más elevados.

"EN NUESTRA INTELIGENCIA NO ENTRAN DIRECTAMENTE OTRAS FORMAS MAS QUE LAS DE LOS OBJETOS MATERIALES. LAS FORMAS ENTERAMENTE INMATERIALES O ESPIRITUALES UNICAMENTE PUEDEN LLEGAR A NOSOTROS POR CONCEPTOS PRESTADOS DE LAS COSAS SENSIBLES QUE, PURIFICADOS DE SUS ELEMENTOS MATERIALES POR UN PROCESO DE ABSTRACCION SON CAPACES DE SIGNIFICAR, BIEN DE UN MODO IMPROPIO, ALGO QUE LOS SOBREPASA PERO CON LO QUE CONSERVAN ALGUNA ANALOGIA. (...) LAS REALIDADES ESPIRITUALES NO LAS ALCANZAMOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN SI MISMAS, NO POSEEMOS CONTACTO

CON SU ESENCIA; LAS LLEGAMOS A CONOCER SOLAMENTE POR SUS EFECTOS Y - REFLEJOS SENSIBLES".²⁰ Encontramos aquí otra diferencia fundamental entre los hombres y los animales, ambos dotados con los sentidos que les permiten su integración en el mundo que les rodea: a los animales instintivamente y a los seres humanos desde lo instintivo hasta lo racional y metafísico. Esa capacidad perceptiva y vivencial del hombre, cuyo fin es alimentar sus capacidades, facultades y potencias, la llamamos Sensibilidad.

Es un hecho que, para que aflore la vocación artística, debe existir el desarrollo de la sensibilidad, sin el cual la capacidad intuitiva se vería limitada a una impotencia frustrante. Esta frustración nace de la inclinación natural de todo hombre hacia la búsqueda de lo bello; en el artista, esa búsqueda se convierte en una doble vocación: Universal, como ser humano, y la otra particular que viene de su alma poética:

"EL PROCESO DE LA PERFECCION HUMANA, ADELANTA AL UNISONO DE LA REALIZACION O ACTUACION DE AQUELLAS ACTIVIDADES INHERENTES A LAS FACULTADES PROPIAS DE SU NATURALEZA: INTELIGENCIA, VOLUNTAD Y SENSIBILIDAD. EN FORMA QUE EL HOMBRE REALIZA O CUMPLE LAS IMPOSICIONES DE SU NATURALEZA Y DESTINO, EN LA MEDIDA EN LA CUAL, DESARROLLA SU INTELIGENCIA POR LA BUSQUEDA DE LA VERDAD; LA VOLUNTAD POR LA PRACTICA DEL BIEN Y LA SENSIBILIDAD POR LA BUSQUEDA Y EL GOCE DE LO BELLO".²¹

Esta doble implicación vocacional del artista lo ha llevado a un contacto más íntimo y profundo en el goce del placer sensible, encaminándose a una recreación interna que no se encuentra al margen de las pasiones, a ello es debida la a menudo "tormentosa" vida de los artistas que pierden el sentido de la Verdad y del Bien, aplastados por cierto "embujo dionisiaco": "... EL ELEMENTO PAGANO QUE TODOS TENEMOS ES FUNDAMENTAL PARA LA CREACION, PUES EL PODER DE LA EXPRESION ARTISTICA NACE DE LA FERTILIDAD. (...) NOS RECREAMOS EN NUESTROS SENTIDOS TANTO COMO EN LOS PODERES DE NUESTRA MENTE Y DE NUESTRA

ALMA".²² Es un hecho que el artista vive cada momento de la vida más intensamente que los demás, lo que implica la necesidad de un mayor apego a las virtudes y a la Verdad, para no desviarse de su vocación natural como ser humano y perderse en un mundo egoísta, subjetivo y hedonista: "DESGRACIADAMENTE LOS HOMBRES DE ELEVADO TALENTO ADOLESCEN MUY A MENUDO DEL DEFECTO QUE ESTAMOS CENSURANDO. DOTADOS POR LO COMÚN DE UNA SENSIBILIDAD EXQUISITA, RECIBEN IMPRESIONES MUY VIVAS, QUE EJERCEN GRAN INFLUENCIA SOBRE EL CURSO DE SUS IDEAS. Y DECIDEN SUS OPINIONES. (...)

LOS POETAS, LOS VERDADEROS POETAS, ES DECIR, AQUELLOS HOMBRES A QUIENES HA OTORGADO EL CRIADOR ELEVADA CONCEPCIÓN, FANTASIA CREADORA Y CORAZÓN DE FUEGO, ESTÁN MÁS EXPUESTOS QUE LOS DEMÁS A DEJARSE LLEVAR POR LAS IMPRESIONES DEL MOMENTO. NO LES NEGARE LA FACULTAD DE LEVANTARSE A LAS MÁS ALTAS REGIONES DEL PENSAMIENTO, NI DIRE QUE LES SEA IMPOSIBLE MODERAR EL VUELO DE SU INGENIO Y ADQUIRIR EL HABITO DE JUZGAR CON ACIERTO Y TINO; PERO, A NO DUDARLO, HABRÁN MENESTER MÁS CAUDAL DE REFLEXIÓN Y MAYOR FUERZA DE CARÁCTER QUE EL COMÚN DE LOS HOMBRES".²³

El arquitecto se encuentra sumergido en la plenitud práctica del potencial humano cuando realiza una obra: en el desarrollo de su sensibilidad debe buscar propiciar la intuición de lo Bello en todas sus manifestaciones, no sólo en la filosofía y contemplación de la naturaleza, sino de todos los rasgos culturales y estéticos de la historia del hombre: alcanzar un grado de agudeza sensible, educándola en la apreciación y vivencia del arte de todos los tiempos, lo que implica también un cultivo del buen gusto y su apertura a las nuevas aportaciones estéticas de su país y el mundo.

"EL ARTISTA QUE CREA, REALIZA LA OBRA DE ARTE POR MEDIO DE UN CONJUNTO DE IMÁGENES QUE YA POSEE Y QUE CONSTITUYEN SU MUNDO INTERIOR. CREA LO NUEVO CON LO VIEJO, EN CIERTO SENTIDO; LA OBRA DE ARTE NACE CON UN VALOR TANTO MAYOR CUANTO MÁS ORIGINAL Y VERDADERA -ES DECIR, -

MAS VIVIDA- ES LA IMAGINACION CREADORA. PODRIAN PARECER CONTRADICTORIOS ESTOS DOS REQUISITOS: IMAGINACION Y VERDAD PERO NO ES ASI: LA IMAGINACION, PRECISAMENTE POR NUEVA EN LA FORMA, ES TANTO MAS RICA, - ASI COMO MAS NUEVA Y ARTISTICAMENTE PERFECTA, CUANDO SU CONTENIDO HA SIDO MAS INTENSAMENTE VIVIDO.

LA IMAGINACION CREADORA TIENE, POR ELLO, NECESIDAD DE ALIMENTARSE CONTINUAMENTE DE LA RIQUEZA ININTERRUMPIDA DE SENSACIONES, PERCEPCIONES, INTELECCIONES, VOLICIONES. PORQUE NO SOLO LAS PERCEPCIONES Y LAS SENSACIONES ABASTECEN EL MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LAS IMAGENES, SINO TAMBIEN TODAS LAS FORMAS DE LA VIDA INTELECTIVA Y VOLITIVA. POR ELLO EL ARTISTA, Y EL GENIO UNIVERSALES TIENEN NECESIDAD DE ENRIQUECER CONSTANTEMENTE SU MUNDO INTERIOR CON VIAJES, LECTURAS, CON LA OBSERVACION PSICOLOGICA DE AMBIENTES E INDIVIDUOS: NADA HAY QUE NO INTERESE REALMENTE A ESTAS INTELIGENCIAS QUE SE SIENTEN LLAMADAS E INSPIRADAS PARA LA INVENCION".²⁴

La Expresión Arquitectónica lleva intrínsecamente esa capacidad de "VIVIR LA VIDA INTENSAMENTE", la que en un momento hará que nuevas obras sean más o menos susceptibles de la Vivencia Universal, y si esto no fuera cierto, ¿cómo explicar la perdurabilidad de una obra en las actividades de una comunidad o un país muy por encima del paso del tiempo, la modificación de costumbres y los cambios políticos, económicos y sociales?. Cualidad vivencial de las obras que conforman tantas Ciudades-Monumento, existentes en todo el mundo, que parecen superar lo humano y rozar lo Divino ... "EN ESE INFLUJO DEL POETA SOBRE EL ESPIRITU DE LAS GENERACIONES POSTERIORES ESTA SU VERDADERA INMORTALIDAD".²⁵

II.3.B.

LA INTUICION, EL SENTIMIENTO Y LA INSPIRACION EN LA COMPOSICION ARQUITECTONICA

En la mayoría de los tratados de estética y teoría del arte existe un punto de referencia en el que es difícil coincidir por la difícil apreciación y conceptualización de lo que es la intuición, el sentimiento, la inspiración y su papel en el acto creador, eje de toda actividad artística y que en la Arquitectura tiene la particularidad de estar sujeto a ciertos condicionantes y objetivos funcionales. Se hace necesario definir los alcances de la Arquitectura en cuanto a su esencia común creativa con las demás artes.

Todos somos creativos por naturaleza, también tenemos la capacidad para detectar, intuir y conocer la Verdad, el Bien y la Belleza. Nuestra vocación creativa Universal se percibe desde la niñez en el juego; posteriormente en función de una vocación personal; esta facultad, a medida que pase el tiempo, nos va a inclinar para determinada actividad, profesión u oficio específico.

Existen genios creativos en diversos campos, según sea su vocación: en las ciencias exactas, en las ciencias naturales, en las artes menores, etc., en toda actividad humana existe un grado mayor o menor de creatividad enfocada según las inclinaciones vocacionales de cada quien.

Generalmente las actividades creativas tienen un objetivo final: como bienes; tal sería el caso de la búsqueda de confort, de diversión, eficiencias, funcionalidad o del conocimiento de la verdad en la ciencia, en un constante juego con el mundo circundante: ¿qué hace un químico sino jugar con las reacciones entre los elementos?

"El 'mundo a mano', suscita unas acciones que, a su vez, están -peculiarizadas por una de las cualidades típicas humanas: la inteligencia sentiente. Y la naturaleza en que vive el hombre pasa de sim-

ple medio natural a "ámbito vital", a ser un peculiar mundo.

El múltiple uso de nuestra inteligencia manifiesta y estructura al mundo circundante como una realidad vital, en cuanto a su función más primitiva de estar abierta a este mundo. Y en su ocupación con él alcanza la fabricación y uso de instrumentos que le permiten "liberar" una determinada cantidad de energía psíquica, que puede aplicarse a otros menesteres.

Así, tan artefacto es el vaso de arcilla y la rueda, o las computadoras más complicadas, como el lenguaje o las relaciones lógicas - matemáticas.

La "liberación" de energía psíquica se opera también en el campo instintivo, cuyo lujo se nos manifiesta entre otras formas, en el juego, donde también opera la inteligencia sentiente. (...) Así también, los dedos de los milenarios alfareros jugaron con las formas de los vasos, o con el palo ennegrecido por la combustión iniciaron los trazos que aún nos asombran en las pinturas de Altamira²⁶. Aunque la necesidad de crear, sobre todo en el arte, es instintiva, no podríamos dejarla en un nivel animal, como lo harían los arácnidos al tejer sus telarañas, que, también como actividad instintiva sigue un patrón predispuesto naturalmente; en el ser humano este impulso llega a un grado intelectual o de conciencia: "la inteligencia sentiente", donde el autor tiene una idea de lo que quiere hacer y se proporciona los medios para lograrlo; como impulso puede ser inconsciente, pero para su realización técnica, desde la imaginación creadora ya encontramos la actividad intelectual en mayor o menor cantidad según sea el caso.

El problema en el proceso creativo en principio, se debe a los impulsos e inclinaciones inconscientes que mueven al artista, para que de un modo conciente lleve a cabo sus obras; a este nivel no existen patrones predispuestos, sino que la semilla emerge particularmente en cada hombre, manifestándose diferente a las demás obras que le precedieron.

Antes de abordar el proceso creativo en la arquitectura, es necesario aclarar que la esencia, el génesis de todo arte está contenido en un impulso o inclinación vocacional, cuyo campo de acción escapa a nuestro alcance intelectual y conceptual, sabemos que existe, pero no podemos precisar dónde y cómo empieza o termina, algunos lo han llamado *INTUICION POETICA*, otros: sentimiento, el hecho es que se genera en el inconsciente y el subconsciente o en la oscuridad del alma y el espíritu, por lo que nunca podremos analizarlo totalmente de un modo racional y objetivo, que no alcanza a compenetrar dichas profundidades. Entendiendo así este principio -que explica porque muchos artistas no saben describir su proceso creativo, sino que "simplemente lo hacen"-, es más fácil abordar los conceptos relacionados al hacer arquitectónico en la intuición y la inspiración.

II.3.C.

LA INTUICION.

Para la factibilidad del proceso creativo, es indispensable la Intuición que puede darse tanto en el arte como en la ciencia y en la vida diaria, adquiriendo según el caso, sus aplicaciones y características particulares como la "PERCEPCION O CONOCIMIENTO CLARO, INTIMO E INSTANTANEO DE UNA IDEA O VERDAD SIN EL AUXILIO DE LA RAZON".²⁷ Es un modo de conocer y captar las cosas del exterior que todos experimentamos en la vida diaria, lo cual no hace sencilla su racionalización ya que es un acto al margen de la razón, la cual interviene posteriormente, cuando el objeto de conocimiento ya es parte de la vida práctica no como un proceso racional de conocimiento, sino como la asimilación abstracta del mundo que nos rodea íntimamente vinculada con su propia expresión: "EL CONOCIMIENTO TIENE DOS FORMAS: ES O CONOCIMIENTO INTUITIVO O CONOCIMIENTO LOGICO; CONOCIMIENTO POR LA FANTASIA, O CONOCIMIENTO POR EL INTELLECTO; CONOCIMIENTO DE LO INDIVIDUAL, O CONOCIMIENTO DE LO UNIVERSAL, DE LAS COSAS PARTICULARES O DE SUS RELACIONES. ES EN SINTESIS, O PRODUCTOR DE IMAGENES, O PRODUCTOR DE CONCEPTOS ...

UNA IDEA BASTANTE VAGA Y LEJANAMENTE APROXIMADA DE ESTE ESTADO INGENUO (INTUICION) PUEDE DARNOSLA EL NIÑO, CON SU DIFICULTAD EN DISCERNIR LO REAL DE LO FINGIDO, LA HISTORIA DE LA FABULA, QUE PARA EL SON UNA Y LO MISMO.

LA INTUICION ES LA UNIDAD NO DIFERENCIADA DE LA PERCEPCION DE LO REAL Y DE LA SIMPLE IMAGEN DE LO POSIBLE. EN LA INTUICION NO NOS CONTRAPONEMOS COMO SERES EMPIRICOS A LA REALIDAD EXTERNA, SINO QUE OBJETIVAMOS, SIMPLEMENTE, NUESTRAS IMPRESIONES, CUALESQUIERA QUE SEAN ...

TODA VERDADERA INTUICION O REPRESENTACION ES, AL MISMO TIEMPO, EXPRESION. CUANDO NO SE OBJETIVA EN UNA EXPRESION NO ES INTUICION O REPRESENTACION, SINO SENSACION Y NATURALIDAD. EL ESPIRITU NO INTUYE SI NO HACIENDO, FORMANDO, EXPRESANDO".²⁸

Es importante entender que el concepto de "expresión", no se aplica exclusivamente a la estética, sino también a otras experiencias, en las que a menudo es intrascendente. Toda expresión estética o artística es intuitiva; pero no toda intuición implica arte.

Aceptamos la íntima relación existente entre la intuición y expresión ya que el conocimiento intuitivo, sólo puede ponerse a la luz del entendimiento por algún medio de comunicación e intelección, llamémosle LENGUAJE, y puede ser de diversas formas:

La intuición en un científico, le hace detectar ese detalle tan obvio, que nadie había descubierto, cuya expresión será traducida a una forma de lenguaje, matemático, físico, químico, etc., por medio de símbolos, signos, fórmulas y elementos que puedan representar y comunicar racionalmente lo que en un principio fue conocimiento intuitivo traduciéndose a un conocimiento lógico. Como sucedió con Isaac Newton cuando dedujo la ley de la gravedad al ver caer una manzana del árbol, hecho "demasiado común" para que alguien sin una cualidad especial pudiera desentrañarle su misterio. Es claro que los diversos niveles en la capacidad creativa e intuitiva determinan el Genio que tan pocos poseen y ha hecho grandes hombres: *"MAS NO SE CREA QUE LAS TAREAS DEL GENIO SEAN SIEMPRE TAN LABORIOSAS Y PESADAS. UNO DE SUS CARACTERES ES LA INTUICION: EL VER SIN ESFUERZO LO QUE OTROS NO DESCUBRIRIAN SINO CON MUCHO TRABAJO; EL TENER A LA VISTA EL OBJETO INUNDADO DE LUZ, CUANDO LOS DEMAS ESTAN EN TINIEBLAS. OFRECEDE UNA IDEA, UN HECHO, QUE QUIZA PARA OTROS SERAN INSIGNIFICANTES; EL DESCUBRE MIL Y MIL CIRCUNSTANCIAS Y RELACIONES ANTES DESCONOCIDAS"*.²⁹

En la vida diaria la intuición va conformando a menudo una gran parte de la sabiduría y raigambre cultural, folklórica, artesanal, etc., de pueblos que a pesar de su incipiente civilización, ya manifiestan importantes avances en todos los aspectos de la vida cotidiana, y generan en los mejores casos, la Arquitectura Vernácula.

En cuanto a la Intuición Creadora del Arte, también llamada Intuición Poética: "CONVENDRIA INSISTIR AQUI SOBRE EL CONOCIMIENTO MUY PARTICULAR SOBRE EL CUAL, EL POETA, EL PINTOR, EL MUSICO, PERCIBEN EN LAS COSAS, FORMAS Y SECRETOS OCULTOS A LOS DEMAS Y QUE SOLO SE PROFIEREN EN LA OBRA, CONOCIMIENTO QUE PUEDE LLAMARSE CONOCIMIENTO POETICO Y QUE ASIMILA AL CONOCIMIENTO POR CONNATURALIDAD, O COMO SE DICE HOY, AL CONOCIMIENTO EXISTENCIAL".³⁰ Ese conocimiento por connaturalidad, - nace de la Vocación artística que en el interior del hombre le impele a expresarse estéticamente por un medio sensible, llámese sonido (música), mármol (escultura), color (pintura), etc. Quedando desahogada esa ansia poética, transmisible sólo análogamente de un plano espiritual a un plano objetivo, limitado por la imposibilidad de la materia, que de un modo burdo y tosco, queda expresivizada de "eso" que existía en el alma del artista, quien a su vez logra externar esa ansia vocacional que le inquietaba: ... "EL ARTE TIENE POR EFECTO PROPIO, HACER PARTICIPAR A AQUEL QUE COZA DE LA OBRA, DEL CONOCIMIENTO POETICO QUE ES EL PRIVILEGIO DEL ARTISTA".³¹

La imposibilidad de la materia para contener ese cúmulo de energía psíquica y espiritual, hace que la expresión artística a menudo - no satisfaga la ilusión del artista, que constantemente está haciendo nuevos intentos por dar una expresión análoga perfecta, que no puede darse de otro modo que no sea el Lenguaje Poético del Arte: dicho lenguaje es analógico, es el campo de la intuición, en la "BUSQUEDA Y COCE DE LO BELLO",³² cuya dificultad consiste en la sensibilidad del artista para detectar e influir en las posibilidades de la materia que queda transformada en el desahogo de su ansiedad expresiva.

Las palabras no son suficientes para hacerlo entender; el arte - no es apreciable por medio de la mejor descripción vocal: "Y ASI NOS ENCONTRAMOS CONQUE QUIZA LAS ALUSIONES MAS CERTERAS A UNA OBRA DE ARTE, LAS MAS ADENSADAS DE PREVENCIONES ESTETICAS, SEAN LAS DE UN POETA Y NO LAS DE UN CRITICO: LAS DEDICADAS POR UNAMUNO AL CRISTO DE VELAZQUEZ".³³ Lo que expresa el arte no puede ser asimilado racionalmente,

ya que el mismo artista no lo concibe así, (esto es independiente de sus implicaciones históricas, filosóficas, sociales, etc.):

"LA INTUICION POETICA NO ES, PUES, UNA CAPTACION CONCEPTUAL DEL SER Y DE LA BELLEZA, UN CONOCIMIENTO QUE SE DIRIGE Y DETIENE EN SU CONTEMPLACION.

PERTENECE A UN CONOCIMIENTO PRACTICO, REALIZADOR DE SU OBJETO. - ES MAS BIEN UN CONTACTO INMEDIATO NO CONCEPTUAL CON NUESTRA ACTIVIDAD TOTAL -ESPIRITUAL Y SENSIBLE DE NUESTRA INTELIGENCIA, IMAGINACION Y - AFECTIVIDAD EN SU IMPULSO CREADOR- EN EL PRECISO MOMENTO DE SU IRRUPCION AL ACTO SOBRE LA REALIDAD EXTERIOR. SEMEJANTE ACTIVIDAD NO SE - ENCAMINA A CONOCER SINO A HACER. (...) PERO EN EL CASO DE LA CREA - CION ARTISTICA TRATASE DE UN IMPULSO, QUE, SURGIENDO DE LAS RAICES - MAS HONDAS DE NUESTRAS FACULTADES Y DE NUESTRA ALMA Y ENTRANDO LA - BELLEZA DEL PROPIO ESPIRITU, SE ENCAMINA A LA REALIZACION MATERIAL, - FUERA DE NOSOTROS, A TRAVES Y MEDIANTE LA ACTIVIDAD PRACTICA DE LA INTELIGENCIA, VOLUNTAD Y FACULTADES INFERIORES, PUESTAS POR EL EN MOVIMIENTO. (...) DE AHI LA DIFICULTAD DE DESCRIBIR EN CONCEPTOS ESTE CONOCIMIENTO POETICO O INTUICION CREADORA DEL ARTE, DE NATURALEZA DIVERSA DEL CONOCIMIENTO COMUN POR IDEAS".³⁴

Todo artista posee la vocación de la intuición poética o la capacidad y la sensibilidad genial de intuir la belleza ("EL RESPLANDOR DE LA FORMA")³⁵ y trasmutarla en expresión particular. La intuición poética es "UN CONOCIMIENTO QUE TIENDE NO A CONOCER O CONTEMPLAR LA FORMA BELLA, SINO A HACERLA".³⁶

Cabe aclarar que, lo que una obra pueda "comunicar" es un efecto de su riqueza expresiva, pero el fin del arte es "PRODUCIR UNA OBRA - EN LA QUE EL ESPLENDOR DE LA FORMA BRILLE SOBRE UNA MATERIA PROPORCIONADA"³⁷ a lo que Jacques Maritain continúa comentando:

"PARA EL PADRE LITTLE ES UNA COMUNICACION DE EXPERIENCIA (THE

COMMUNICATION OF EXPERIENCE) LO QUE CONSTITUYE LA ESENCIA DEL ARTE. -
NOSOTROS NO EXCLUIMOS, COMO EL CREE, ESA COMUNICACION, NI LA MIRAMOS -
COMO MERAMENTE ACCIDENTAL Y EXTRINSECA AL ARTE; SABEMOS QUE DESEMPEÑA
UN PAPEL CAPITAL EN LA ACTIVIDAD DEL ARTISTA, COMO OCURRE EN EL ADMIRABLE
POEMA ONE WORD DE SHELLEY. SE REFIERE A DECIR VERDAD, A LA ESENCIA
SOCIAL DEL SER HUMANO Y A LA NECESIDAD DE COMUNICACION QUE ES NATURAL
AL ESPIRITU COMO TAL, AL INTELLECTO Y AL AMOR; Y ¿QUIEN HABLA, SI NO ES
PARA SER OIDO? PERO LO QUE DECIMOS ES QUE NO CONSTITUYE EL OBJETO
ESPECIFICADOR DEL HABITUS ARTISTICO. ES, EN EL SENTIDO INDICADO EN ESTA
NOTA (ES DECIR, PARA EL ARTISTA, COMO UNA CONDICION DE EJERCICIO DE
IMPORTANCIA PRIMORDIAL, Y, PARA EL QUE COZA DE LA OBRA, COMO EFECTO
PROPIO DE LA PERFECCION DE LO BELLO) UN ELEMENTO INTEGRANTE DE LA
ACTIVIDAD DEL ARTISTA Y DE LA EMOCION ESTETICA".³⁸

Lo Bello del arte, viene del Alma Poética, de aquella Vocación -
con que se nace y permite no sólo captar la Belleza hasta en lo más -
oculto, sino también convertirla en expresión singular, en su unidad
material y Universal, en su Belleza Esplendente. La realización de
dicha vocación es factible gracias a la Intuición Poética, sin ella -
no existiría el "Arte Bello" ni el artista.

II.3.D.

EL SENTIMIENTO.

La idea que durante mucho tiempo ha ligado el "sentimiento" a la creación artística, parte de las emociones que nos producen internamente, las diversas clases de fenómenos externos y nuestra sociabilidad natural con los demás seres de la creación en los que detectamos la belleza. Esto, en la búsqueda de explicar cómo, la belleza artística, llega a ser expresión de un *ESTADO VOCACIONAL DEL ALMA* del autor.

Dicho estado del alma que lo induce a crear un artefacto estético (o de implicación estética) se nos ha hecho bien llamarlo Sentimiento, al no encontrar otro concepto mejor con que definirlo.

Esto ha llevado a teóricos como Susan Langer a definir el arte como una "Expresión simbólica del sentimiento humano"; (desde luego no restamos mérito a sus interesantes planteamientos, que nos aclaran la visión en muchos aspectos; así como su congruencia). Negamos rotundamente que el arte sea producto del sentimiento si entendemos que éste es un "efecto del poder espiritual del alma", que se nos sugiere, en la capacidad de conmovernos profundamente ante un determinado estímulo ya sea objetivo o subjetivo. Porque todos somos sensibles a lo bello por naturaleza y esto ocasiona un sentimiento; pero lo que mal llamaríamos el "Sentimiento" del artista, no es otra cosa que el grito de su alma poética o vocación artística individual, que, como consecuencia lógica le va a hacer portador de la intuición poética que hemos analizado y es génesis del arte. Desde el punto de vista psicológico, el sentimiento, como fenómeno afectivo, puede ayudar o estimular a la inteligencia, la voluntad y la creatividad pero no es el elemento creativo.

Entonces no es un sentimiento lo que genera al arte, es una *vocación*, cuyas consecuencias y efectos se van a presentar en todos los

niveles de nuestra conciencia, como sentimientos, emociones, motivos, inclinaciones, en los que intervienen todas nuestras facultades y potencias como seres integrales.

Samuel Vergara Montoya llega a caer en el mismo juego de conceptos: *"TODO CUANTO PRETENDA HACER DE LA BELLEZA ARTISTICA ALGO DIFERENTE DE "LA EXPRESION INTUITIVA DE UN SENTIMIENTO, DENTRO DE LOS PRINCIPIOS QUE EXPLICA LA ESTETICA", NOS ALEJA DE LA POSIBILIDAD DE CIRCUNSCRIBIR LO BELLO DENTRO DE LOS LIMITES DE UN CONCEPTO UNIVOCO"*.³⁹

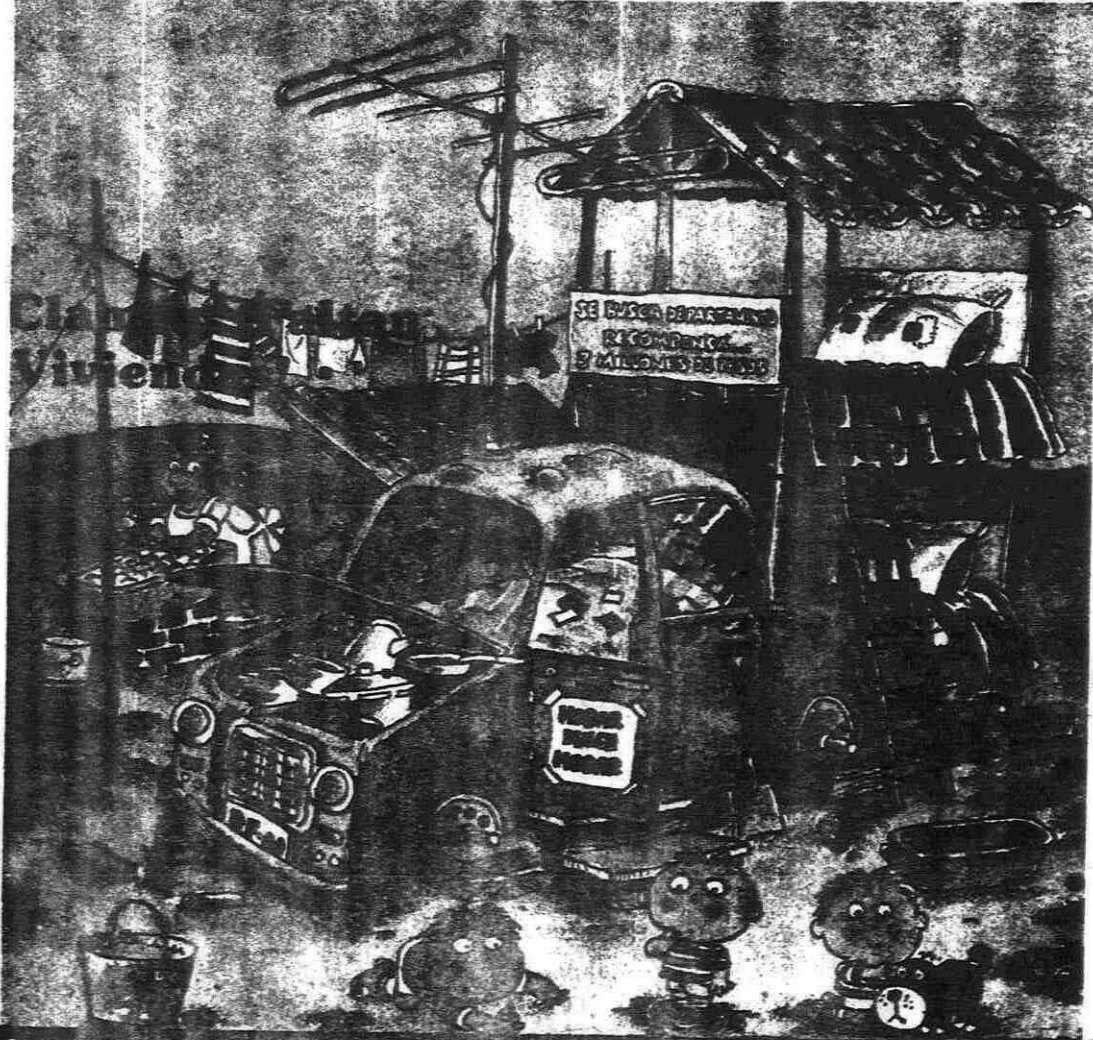
Aunque en este último análisis captamos perfectamente una intención sincera de Verdad, podemos mejor definirla a partir de lo que es la Intuición Poética que hace *SER* al arte, y la vocación del Alma Poética del autor que es la semilla particular de la que germina un árbol de frutos imprevisibles por su singularidad, pero siempre llenos de la belleza que le da ese "Esplendor de la Forma" y los hace Universales.

"DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, EL ARTISTA ES ANTE TODO UN HOMBRE - QUE VE MAS PROFUNDAMENTE QUE LOS DEMAS Y QUE DESCUBRE EN LO REAL, RESPLANDORES ESPIRITUALES QUE LOS OTROS NO SABEN DISCERNIR",⁴⁰ es entonces cuando, por medio de la expresión análoga, sugestiva e ingenua, - todos los demás seres humanos que no participan de esta Vocación, podrán intuir, conocer y apreciar esa nueva forma de la Belleza, (que - por lo mismo es Universal), entonces *podrán experimentar su propia intuición de la obra, con los sentimientos, emociones y conceptualizaciones que ello implique, pero ya de un modo particular según la vocación y cualidades del observador.*

Aceptamos que todo estado del alma influye y puede contribuir a la creación artística, pero el Arte sólo es fruto de esa vocación - particular hacia la intuición (que implica expresión) de la Belleza en todas sus manifestaciones.

FOTO.- 19.

En la arquitectura es importante la lógica, para poder de un modo racional, dar coherencia a nuestras apreciaciones subjetivas y adecuarlas a la realidad.

II.3.E.

LA INSPIRACION.

Una gran parte de los descubrimientos que existen ha sido producto de cierta "casualidad" o de un momento de inspiración, como dice - Jaime Balmes: *"es un error el figurarse que los grandes pensamientos son hijos del discurso; éste, bien empleado, sirve algún tanto para enseñar, pero poco para inventar. Casi todo lo que el mundo admira - de más feliz, grande y sorprendente, es debido a la inspiración; a esa luz instantánea que brilla de repente en el entendimiento del hombre, sin que él mismo sepa de donde le viene. Inspiración la apellidado y con mucha propiedad, porque no cabe nombre más adaptado para explicar ese admirable fenómeno. (...) Acontece a menudo que, después de largas horas de meditación, no se ha podido llegar a un resultado satisfactorio y cuando el ánimo está distraído ocupado en asuntos totalmente diferentes, se le presenta de improviso la verdad como una aparición misteriosa. (...) Y sucede cual otro Arquímedes, al saber - lo que le sucede, saltaría del baño y echaría a correr gritando: ¡lo he encontrado! ... ¡lo he encontrado!"*⁴¹; cuando hemos trabajado arduamente en la solución de un problema, llega un momento en que se nos - "cierra el cerebro" y no podemos avanzar más, entonces nos dedicamos a otras actividades, olvidándonos del problema y cuando menos lo esperamos, la solución llega a nuestra conciencia y nos alegramos ...

Lo que pasa es que nuestro subconsciente trabaja libremente en la solución del problema mientras nosotros "descansamos mentalmente", en otras actividades y en ese momento en que se traspasa el umbral de la conciencia, podemos detectar intelectiva y lógicamente la solución. Este sería nuestro momento de inspiración.

En el arte existen dichos momentos en que nos sentimos mejor dispuestos o motivados a crear, pero ellos no son producto, a diferencia del ejemplo anterior, de una constante preocupación por resolver un problema, sino que en el artista, su inspiración es el momento en que empieza a aflorar a la conciencia, naturalmente, su capacidad espiri-

tual creativa o poética, por medio de la imaginación creadora, donde ese impulso interno empieza a cobrar formas e imágenes que después se rán traducidas a un artefacto estético.

O como dice Monseñor Derisi: *"La inspiración es ese entusiasmo lírico en que la creatura bella tiene su primer nacimiento, su primera encarnación en las ideas, imágenes y emociones del poeta"*.⁴²

E 2

En la arquitectura encontramos los dos tipos de inspiración:

1°.- La que viene de la especulación y análisis del problema a resolver funcionalmente, en el logos.

2°.- La que llega inconscientemente por la vía del pathos y que le da su carácter artístico, en ella no existe especulación sino adecuación al problema lógico, al uso de los materiales, a sus funciones y posibilidades estéticas, al contexto, etc.

Este mecanismo se nos complica doblemente porque interviene todo el potencial humano en su concepción patológica, que al mismo momento de ser lógica y producto de especulación también es producto de una adecuación del alma, de un modo inconsciente (o semi-inconsciente) al planteamiento racional. Por si fuera poco, no podríamos sostener que el arte se subordina a la función al adecuarse al concepto lógico, si no que en una retroalimentación y mutua adecuación de lo lógico y lo artístico, llegamos a un justo medio donde el arte conserva sus "misterios" y la lógica adquiere el encanto artístico, que hace de la Arquitectura al mismo tiempo arte-ciencia, en equilibrio y armonía perfectos; sin la posibilidad de definir sus porcentajes, ya que ellos varían en cada obra, se confunden e integran de tal modo que sería imposible separar lo artístico de lo científico, o llegar a una definición total de sus aplicaciones. Sólo nos resta vivirla y apreciarla.

E 18

LA IMAGINACION CREADORA.

Hemos recalcado la idea de que la esencia del arte, como vocación particular se genera en el alma poética, en la inmensidad impenetrable del alma; en este ámbito, seguirán existiendo aportaciones teóricas y filosóficas: en algo que casi todos los tratadistas de arte han llegado a coincidir es que gracias a los mecanismos de la imaginación creadora, (que es espontánea y natural) es posible transportar esos impulsos vocacionales internos, a un plano objetivo que se concretiza con la realización de la obra: "LA BELLEZA, COMO FORMA PURA - QUE ENCIERRA EN LA SIMPLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE SU SER UN IDEAL EN CIERTO MODO INFINITO Y ETERNO, QUE DESBORDA TODA LIMITACION TEMPORAL O ESPACIAL, NO ENCUENTRA SU EXPRESION O VERBO SINO EN LAS FORMAS SENSIBLES, PRIMERA Y VIALMENTE EN LA IMAGINACION CREADORA Y EN LA SENSIBILIDAD DEL ARTISTA, Y LUEGO Y DEFINITIVAMENTE EN LA REALIDAD SENSIBLE"⁴³ ... Cuando el artista imagina, fantasea, empieza a tener una claridad conciente de lo que quiere expresar, pero ya no como impulsos incognoscibles del alma, sino como formas, símbolos, signos y elementos abstractos, más o menos relacionados con la realidad externa, pero ya con su fantasía propia que sólo existe en la mente y el alma del artista.

E 2

"UNA DE LAS LEYES PRINCIPALES DE LA IMAGINACION CREADORA ES LA - DE LA ASOCIACION: EL ARTISTA CAPTA SEMEJANZAS Y CONTRASTES ALLI DONDE EL HOMBRE COMUN NO VE SINO COSAS DIFERENTES SIN PUNTO ALGUNO DE CONTACTO O DE DIVERGENCIA. (...) PRESUPONE SIEMPRE UN ANALISIS DE LAS EXPERIENCIAS QUE SE ENCUENTRAN. LA IMAGINACION CREADORA DEBE IR PRECEDIDA DE UNA DISOCIACION O DESINTEGRACION QUE PERMITA A CIERTOS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS O AFECTIVOS DESVINCLARSE DE SUS COMPLEJOS. - NO OBSTANTE, AUNQUE EL ANALISIS PROVEE LOS ELEMENTOS DE RELACIONES Y SEMEJANZAS DE LAS IMAGENES, PARA QUE SE EFECTUE EL ACTO CREADOR DE LA IMAGINACION SE PRECISA UNA CAPACIDAD DE SINTESIS. CUANDO MAS SE SUBE EN LA ESCALA DE LAS MANIFESTACIONES DE LA VIDA COGNOSCITIVA, TANTO -

MAS ACRECE LA IMPORTANCIA DE LA SINTESIS O COMBINACION. (...)

TAMBIEN LA IMAGINACION ARTISTICA PRODUCE SINTESIS, EN LA QUE TODOS LOS ELEMENTOS CONCURREN A CREAR UN TODO ARMONICO Y HOMOGENEO, APTO PARA VIVIR CON VIDA PROPIA. LA OBRA DE ARTE ES ALGO QUE PUEDE DESGAJARSE DEL AUTOR QUE LA HA CREADO PARA VIVIR DE SU PROPIA VIDA, DE SU PROPIA PLENITUD, DE SU PROPIA REALIDAD".⁴⁴

Ante el análisis anterior es fácil entender que entre más elementos cuyas posibilidades formales y materiales posea el artista, más fácil podrá expresarse; por esto es la importancia del desarrollo de la sensibilidad, del buen gusto, del conocimiento de las artes, los viajes, en fin, de Vivir y amar la vida en la mayor plenitud posible; estas vivencias darán su fruto con la concepción de las obras en la inteligencia práctica, como un modelo o idea ejemplar que dirija al autor y pueda consumarse su realización; sin embargo, cabe aclarar que: "LA IDEA QUE DICEN TENER LOS ARTISTAS ANTES DE LA CREACION, ES, POR LO GENERAL, UN BOCETO IMPERFECTO QUE SEÑALA UNA DIRECCION MUY VAGA DE LA OBRA Y QUE ES SIEMPRE SUPERADA POR ESTA. LO QUE PASA ES QUE ESTAS LEYES O NORMAS SON INMANENTES A LA CREACION (...) SOLO SE ENCUENTRAN ESTAS REGLAS AL TERMINO DEL TRABAJO ESPIRITUAL DE LA CREACION, EN EL TRANSITO DE ESTA A LA FASE TECNICA DE LA OBRA".⁴⁵ En este aspecto, interviene ya su talento y genio particular para una feliz conclusión que a menudo se identifica con la grandeza de su alma poética: "CUANDO EL ARTISTA, COMO EN EXTASIS TIENE UNA IDEA DEL IDEAL, PRODUCE SU OBRA SIN ESFUERZO NI DUDA ... EL ARTE SUPREMO ES COMO UNA "IDEA-FUERZA" QUE SE REALIZA ESPONTANEAMENTE".

II.3.G.

LA CONCRECION DEL PROCESO CREATIVO.

Ante el panorama tan escabroso del proceso creativo y sus puntos claves, lo menos que podríamos hacer es sumirnos en la desesperanza o el terror ante un ideal muy difícil de alcanzar o de aplicar a nuestra realidad ... pero estemos tranquilos porque todo este proceso no es producto de un programa de computadora, de una fórmula matemática, o algo así; simplemente es un proceso natural y espontáneo cuya única condición es la Vocación, hacerla aflorar, enriquecerla y practicarla.

Aunque a continuación daremos una idea de lo que es el proceso creativo, no perdamos de vista que no existe una secuencia forzosa en su desarrollo, (dentro de un planteamiento coherente, lógico y acorde a la naturaleza humana) no es una receta que al aplicarla ya nos hace artistas o arquitectos; en este aspecto, lo mejor es SER NOSOTROS MIS MOS, vivir y actuar conforme a eso. Aclaremos que sin alguno de los elementos mencionados, como la intuición poética, la imaginación creadora, etc. no puede darse el arte, pero al tratarse de elementos integrales de nuestra vocación natural y personal, de nada nos serviría preocuparse por eso; diríamos que simplemente se es o no se es, y en base a esto proseguimos ...

Monseñor Derisi, después de tratar aspectos externos e internos del Ser Humano en el proceso creativo, hace referencia a su concreción del siguiente modo: "TAMPOCO EL IDEAL DE BELLEZA QUE EL HOMBRE QUIERE REALIZAR EN EL MUNDO EXTERNO PUEDE FORJARLO EN SU INTELIGENCIA SI NO ES TRABAJANDO SOBRE LOS ELEMENTOS TOMADOS DE LA REALIDAD. (...) EL HOMBRE APRENDE A HACER SU OBRA, CONTEMPLANDO LA OBRA DE ARTE DE DIOS, LA NATURALEZA, Y TOMANDO LOS ELEMENTOS INICIALES DE SU CONCEPCION ARTISTICA, QUE LUEGO TRANSFORMA Y HASTA SOBRECARGA CON SIGNIFICACIONES SUPERIORES, QUE LO SOBREPASAN. (...) EL HOMBRE LO IMITA -A INFINITA DISTANCIA- HACIENDO ENTRAR Y PASAR A TRAVES DE SUS FACULTADES CREADORAS, DE SU ALMA, DE SU INTELIGENCIA, FANTASIA Y SENSI-

BILIDAD, LOS ELEMENTOS DE AQUELLA, QUE, EN LA UNIDAD DE UNA FORMA NUEVA, COBRAN TAMBIEN NUEVA BELLEZA Y LLEGAN A ENCERRAR EN CIERTOS CASOS UNA BELLEZA MAS ALTA Y ESPIRITUAL QUE LA TOMADA DE LAS FORMAS NATURALES, CON QUE ES ELABORADA".⁴⁶ Aunque continúa hablando del importante papel que juega la "Intuición de las Esencias", que no es otra cosa - que el proceso descrito anteriormente (en cuanto al conocimiento de - las cosas), preferimos hacer referencia al planteamiento magistral - que hace Camón Aznar en su libro "El Arte Desde su Esencia", sobre el Ser y sus Posibilidades:

"LA BASE DE LA CREACION ARTISTICA SE ENCUENTRA EN LA MISTERIOSA CONCORDANCIA ENTRE LAS POSIBILIDADES DE TRANSFORMACION DE LAS COSAS Y LAS NECESIDADES EXPRESIVAS DE NUESTRA PERSONALIDAD. CUANDO EL CAUDAL DE FORMAS ASIMILADAS ENCAJA EN EL FLUIR DE NUESTRO DESTINO, LAS CREACIONES ELABORADAS EN UNA TAN PERFECTA ADECUACION, PRESENTAN ESE ACABADO CONTENTAMIENTO DEL SER QUE SE JUSTIFICA POR SI MISMO. EN CAMBIO, CUANDO LAS FORMAS QUE EL MUNDO PROPORCIONA AL ARTISTA SON ANCOSTAS PARA CONTENER SUS EXIGENCIAS DE PLASMACION, RESULTAN OBRAS AMARGAS, TREPIDANTES DE UN ANHELO QUE REBASA SUS LIMITES Y QUE SE CONTINUA EN GESTOS INUTILES Y EXASPERADOS EN EL VACIO QUE LOS CIRCUNDA. (...)

QUIZA EL PROBLEMA METAFISICO DE LA REALIDAD PERCEPTIBLE DE CADA SER Y SU ESENCIA INCOGNOSCIBLE, PUEDA REDUCIRSE AL DE SU APARIENCIA - FORMAL Y AL DE SUS POSIBILIDADES EXPRESIVAS, CADA OBJETO MUESTRA UNA FORMA NATURAL ADECUADA AL COSMOS EN QUE ACTUA Y CONTIENE OTRAS FORMAS POSIBLES SEGUN SU CAPACIDAD DE DESTINOS INEDITOS. LAS CONMOCIONES HUMANAS Y HASTA, QUIZAS, LAS GEOLOGICAS, SE DEBEN A LA NECESIDAD DE RESQUEBRAJAR TIPOS FORMALES QUE SE HABIAN CONSIDERADO COMO DEFINITIVOS Y DE REANUDAR MUTACIONES QUE MANIFIESTAN ESE MISTERIO EN SI DE LAS COSAS. ESTE ES EL DESTINO DEL ARTE. QUE LAS ROCAS ENDURECIDAS SE HINCHEN Y ENVAQUEZCAN A SU SOPLO COMO NUBES. QUE LAS FORMAS DE MAYOR - COMPLICACION DESCRIPTIVA -UN VALLE BAJO LA TEMPESTAD- SE DISTRIBUYAN EN UNAS NOTAS MUSICALES QUE LAS REENCARNEN Y TRANSFORMEN.

EL ARTE ACLARA ASI EL MISTERIO DE LA INCOGNOSCIBILIDAD DEL NOUME NO KANTIANO. NO ES UNA ESENCIA ADSCRITA A UNA DETERMINADA FORMA INMUTABLE, SE ASIMILA A LA CAPACIDAD DE TRANSFIGURACION, A ESA POSIBILIDAD DE INAGOTABLE DEFORMACION EXPRESIVA QUE DEJA LAS COSAS IMANTADAS HACIA TODAS LAS VOCACIONES.

(...) FRENTE AL RELIEVE TERRENO DE LAS COSAS NATURALES, EL PERIMETRO DEL ARTE CONTIENE SOLO SOMBRAS, FANTASMAS POSIBLES DE LOS VOLUMENES VIVIENTES, QUEDA ASI ELIMINADA TODA POSIBLE EVASION DEL MANDATO TELURICO, TODO SOMETIMIENTO DEL DESTINO A LA GRACIA DE LOS ARTIFICIOS INTELLECTUALES Y POR OTRA PARTE, TODA CREENCIA EN LA TRASCENDENCIA DE LAS FORMAS NATURALES, QUE ES LA EXPRESION MAS CLARA Y SIGNIFICATIVA - DEL CLASICISMO HELENICO.

ESTAS MISMAS FORMAS, AL NO PODER REBASAR LA TRASCENDENTALIDAD DE LA BELLEZA, QUEDAN PRISIONERAS DE SU FATALIDAD ESTETICA Y SUJETAS A - LOS PERFILES IMPUESTOS POR LA PROPORCION.

SUS IMAGENES SUPERANDO LOS ACCIDENTES INDIVIDUALES, CONVERTIDAS EN ARQUETIPOS, NOS ENTREGAN TAMBIEN LA ESENCIALIDAD DE UNAS FORMAS - QUE SE YERGUEN CON LA MISMA SUSTANCIALIDAD QUE LAS NATURALES. ESTAS FORMAS TIENEN UNOS DESTINOS QUE EL ARTISTA HA INVIVIDO, Y ESOS DESTINOS TIENEN UNA REALIDAD TAN COMPLEJA Y PATETICA COMO LOS HISTORICOS. LA ESENCIA DEL HOMBRE LA ENCONTRAMOS EN EL HOMBRE SESOSTRIS GRABADO - EN TEBAS O EN EL HOMBRE APOSTOL ESCULPIDO EN CHARTRES. ESTOS SI QUE SON LOS PUNTOS DE MIRA DE QUE DISPONEMOS PARA AFRONTAR LA ESENCIA DE LA ENTIDAD HUMANA, LO QUE HAY EN ELLA DE INMUTABLE Y LO QUE EN SUS POSIBILIDADES DE TRANSFORMACION HAY DE DIFERENCIAL, DE AUTENTICA MISMI-
DAD EN SU CAPACIDAD DE DESTINOS MULTIPLES".⁴⁷

... No teniendo mejores palabras con que expresar lo anterior - sólo añadiremos que a final de cuentas esto implica "Vocación", de - todas las cosas de la naturaleza y del ser humano en sí mismo: en referencia al modo de llevar a cabo sus obras y en especial del Arte -

como la Arquitectura recalcaremos que "CADA MODO EXPRESIVO EXIGE UNA TECNICA DIFERENTE"⁴⁸, como en la Arquitectura que, estará sometida a la influencia de los adelantos técnicos de la época y la subordinación - de estos a su carácter científico.

Para el artista como para el Arquitecto, la técnica no lo es todo, que siempre se las ingenian para poder llevar a cabo sus obras: - "EL ARTISTA DEBE TENER CIERTA HABILIDAD QUE SE LLAMA TECNICA. ADQUIERE ESTA DESTREZA TAL Y COMO LO HACE EL ARTESANO, EN PARTE A TRAVES DE EXPERIENCIA PERSONAL, Y EN PARTE AL COMPARTIR LA EXPERIENCIA DE OTROS QUE SE CONVIERTEN EN SUS MAESTROS.

PERO LA HABILIDAD QUE ASI ALCANZA NO LO HACE ARTISTA, PORQUE EL TECNICO SE HACE, MAS EL ARTISTA NACE.

EL PODER CREADOR PUEDE PRODUCIR EXCELENTES OBRAS DE ARTE AUNQUE LA TECNICA SEA DEFECTUOSA; MAS AUN, LA TECNICA MAS REFINADA NO PRODUCIRA UNA OBRA DE ARTE EN AUSENCIA DE AQUEL".⁴⁹

Respecto a la Arquitectura, el dominio de la técnica no limita - en un momento dado las capacidades del arquitecto, que puede asesorarse y auxiliarse de cuanto especialista técnico le venga en gana: por ejemplo, el hecho de que un arquitecto no dibuje muy bien (puede auxiliarse de un buen dibujante), equivale a decir que Don Miguel de Cervantes Saavedra tenía mala letra ... esto último ¿nos podría hacer suponer que era imposible la realización de su obra cumbre, "El Quijote de la Mancha?" ...

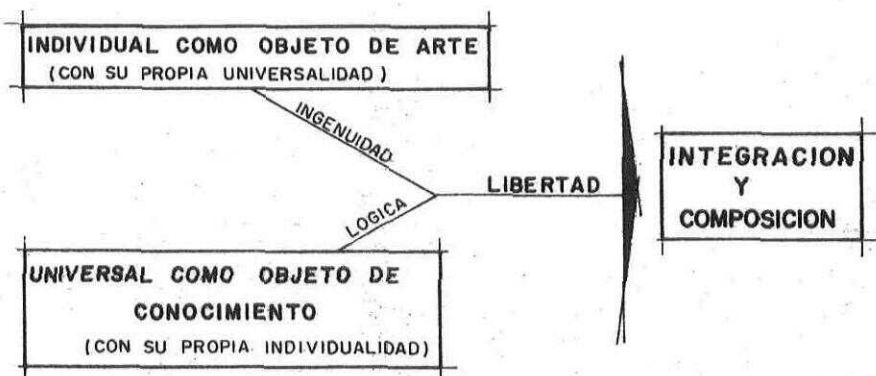
La falta de técnica, en un momento dado, puede limitar las posibilidades de ejecución de una obra, pero al final de cuentas dichas - posibilidades podrán circunscribirse (en la mayoría de los casos) a - los materiales disponibles y características de la región. Lo que no puede limitarse de ningún modo es la veracidad (que da el conocimiento científico) y la lógica con que se apliquen estos elementos.

Finalmente, a manera de corolario, recordamos un párrafo de Ca -
món Aznar que puede concluir todo lo expuesto:

"LA REALIZACION DEL DESTINO DE CADA HOMBRE SUPONE DOS PREMISAS -
QUE REGULAN SU ACTIVIDAD Y SU ILUSION: UNA, LA FIDELIDAD A SU PROPIA
PERSONALIDAD, LA ESFORZADA DEVOCION A SU AUTENTICIDAD, UNA CONSTANTE
TAREA BELICA QUE DESEMBARACE DE ADHERENCIAS MOSTRENCAS EL LIMPIO PER
FIL DE NUESTRO DESTINO; OTRA, LA CONSECUION DE ESTE DESTINO POR UNA
INTEGRACION COSMICA, POR UNA ANHELOSA RECEPCION DEL UNIVERSO, PERO RE
GIDA POR LAS LEYES QUE LE DICTE NUESTRA FATALIDAD. QUEDA ASI EL HOM
BRE EN ESE PUNTO DE EQUILIBRIO EN QUE ACEPTA SU PARCIALIDAD Y LIMITA
CION Y AL MISMO TIEMPO REGULA CON ESA MISMA LIMITACION EL ORDEN UNI
VERSAL. ES ASI COMO CUMPLE SU MISION DE CRIATURA DE DIOS".⁵⁰

E 17

CONFORMACION NATURAL DE LA ARQUITECTURA COMO ARTE-CIENCIA

ESQUEMA.- 16 .

En una retroalimentación y mutua adecuación de lo lógico y lo artístico, llegamos a un justo medio donde el arte conserva sus "misterios" y la lógica adquiere el encanto artístico, que hace de la arquitectura, al mismo tiempo arte-ciencia, en equilibrio y armonía perfectos.

CITAS

- 1.- Derisi, Octavio, N. "Lo Eterno y lo Temporal en el Arte", -
Pg. 89
- 2.- Brugarola, Martín, S.J. "Sociología y Teología de la Técnica"
Pg. 180
- 3.- Ibid. Pg. 179
- 4.- Ibid. Pg. 172
- 5.- Balmes, Jaime L. "El Criterio", Pg. 1
- 6.- Op. Cit. Brugarola ... Pg. 179
- 7.- Del Moral, Enrique. "El Estilo y la Integración Plástica", -
Pg. III
- 8.- Alvear Acevedo, Carlos. "Manual de Historia de la Cultura", -
Pg. 8
- 9.- Ibid. Pg. 7
- 10.- Guzmán Valdivia, Isaac. "La Civilización Actual contra el Des-
tino del Hombre", Pg. 19
- 11.- Op. Cit. Balmes ... Pg. 1
- 12.- Idem.
- 13.- Ibid. Pg. 2
- 14.- Menuhin, Yehudi y Davis, Curtis W. "La Música del Hombre", -
Pg. Prólogo.
- 15.- Camon Aznar, José. "El Arte desde su Esencia", Pg. 137
- 16.- Tovía Arrijoja, José Antonio. "Apuntes de Teoría del Urbanismo"
- 17.- Diccionario Castellano Ilustrado, Pg. 353
- 18.- Op. Cit. Brugarola ... Pg. 179
- 19.- Op. Cit. Balmes ... Pg. 20
- 20.- Op. Cit. Derisi ... Pg. 60
- 21.- Vargas Montoya, Samuel. "Estética o Filosofía del Arte y de lo
Bello", Pg. 137
- 22.- Op. Cit. Menuhin ... Pg. Prólogo
- 23.- Op. Cit. Balmes ... Pg. 95
- 24.- Guarnero, Luisa. "Introducción a la Psicología Científica y -
Pedagógica", Pg. 116
- 25.- De Bruyne, Edgar. "Historia de la Estética", T. II, Pg. 713

- 26.- Gran Enciclopedia Rialp. Ger. T. III, Pg. 82
- 27.- Op. Cit. Diccionario ... Pg. 190
- 28.- Op. Cit. Vargas ... Pg. 138
- 29.- Op. Cit. Balmes ... Pg. 73
- 30.- Maritain, Jacques. "Arte y Escolástica", Pg. 192
- 31.- Ibid. Pg. 200
- 32.- Op. Cit. Vargas ... Pg. 137
- 33.- Op. Cit. Camón ... Pg. 77
- 34.- Op. Cit. Derisi ... Pg. 106
- 35.- Op. Cit. Maritain ... Pg. 33
- 36.- Op. Cit. Derisi ... Pg. 129
- 37.- Op. Cit. Maritain ... Pg. 200
- 38.- Ibid. Pg. 201
- 39.- Op. Cit. Vargas ... Pg. 136
- 40.- Op. Cit. Maritain ... Pg. 78
- 41.- Op. Cit. Balmes ... Pg. 70
- 42.- Op. Cit. Derisi ... Pg. 111
- 43.- Ibid. Pg. 54
- 44.- Op. Cit. Guarnero ... Pg. 116
- 45.- Op. Cit. Vargas ... Pg. 166
- 46.- Op. Cit. Derisi ... Pg. 49
- 47.- Op. Cit. Camón ... Pg. 97
- 48.- Ibid. Pg. 47
- 49.- Reyes Valerio, Constantino. "El Arte Indocristiano", Pg. 132
- 50.- Op. Cit. Camón ... Pg. 100
- 51.- Op. Cit. Derisi ... Pg. 134

III

Hacia un estilo de vida en la vivencia arquitectónica

"LOS INVARIANTES CASTIZOS CONTENI-
DOS EN LAS ECOTECNOLOGIAS DE CADA -
PAIS, CONFORMARAN SUS NUEVAS ARQUI-
TECTURAS CON LA SONORIDAD DE SU PRO-
PIA IDENTIDAD CULTURAL, SIN CARICATU-
RAS NI TOPICOS, CON AUTENTICA ELEGAN-
CIA -QUE NO OTRA COSA ES APARENTAR -
LO QUE REALMENTE SE ES-.

PORQUE HAY TANTAS MANERAS DE VI-
VIR, DE SER, DE HABLAR O DE ESTAR CA-
LLADO, DE AMAR, COMO PUEBLOS EXISTEN
Y LA ARQUITECTURA ES UNA DE LAS EX-
PRESIONES, SI NO LA MAYOR, DE PRESEN-
TARLO, DE HACERLO INTELEGIBLE, DE -
CONSERVARLO".

(RAFAEL DE LA HOZ).

HACIA UN ESTILO DE VIDA EN LA COMPOSICION
Y VIVENCIA ARQUITECTONICA.

Conociendo a groso modo, los fundamentos y valores esenciales de la Arquitectura, podemos dar el siguiente paso a un planteamiento acorde a nuestra realidad actual, sus posibilidades y accidentes. Desde luego, no pretendemos hablar de algo fuera de este mundo, la intención es evitar caer en la maraña de complicaciones que caracteriza esta época.

Partir de principios y Valores Universales del Hombre y la Arquitectura, para renovar el Principio de todas las cosas, que se ha perdido de vista en la actualidad.

Un enfoque, aparentemente simplista, su comprensión y aceptación implica un cambio de vida, cuya única característica es la congruencia con la propia naturaleza, hacia la perfección de la humanidad ... Es nuestra intención partir de ese mensaje ingenuo de que es portadora toda buena obra de Arquitectura: la Verdad, la Belleza, el Bien, en fin ... el Amor.

III.1.

TODAS LAS COSAS Y LOS SERES TIENEN UNA VOCACION.

Según lo que hemos analizado hasta este momento, podemos concluir que, la Universalidad de todos los principios, puede entenderse a partir del Orden Natural y el concepto de Vocación.

Al aceptar la Vocación como una "*TENDENCIA NATURAL A DETERMINADO FIN*"², encontramos un campo de aplicación muy amplio, pues no se refiere únicamente a los seres humanos, sino también a todo lo creado, en función de sus características particulares, encuadradas a partir de su universalidad.

Con el sentido de la Vocación, es fácil comprender y aplicar los principios de Proporción, Equilibrio, Armonía, etc. productos del Plan Divino para encaminar la creación a una congruencia entre lo Natural y lo Sobrenatural ...

En términos religiosos, por medio de la Fé se acepta que la vocación de todas las criaturas es dar Honor y Gloria a su creador: en la observación de la naturaleza es evidente ese homenaje callado, que con su sola presencia patentiza el por qué de las cosas ... Cuando vemos una buena obra de Arte, no hace otra cosa que dar honor y gloria a su creador: ¿qué hubiera sido de Miguel Angel sin sus frescos en la capilla Sixtina, sin La Piedad, sin El Moisés y El David?, seguramente no tendríamos idea del alcance de su Genio al no haberse patentizado ... En este punto sólo diríamos, respecto a Miguel Angel, que al hacer su obra, él mismo hacía patente la obra Divina, dentro de su propia individualidad, características personales, sea su vocación particular de Hombre-Artista, que se rige bajo una Vocación Universal. De este binomio particular-universal, nace la similitud entre diversas circunstancias de la historia, que por infinitos caminos nos llevan a nuestro principio y nuestro fin, vocacionalmente. ¿Qué hacía -

Miguel Angel, sino ser congruente con su naturaleza particular y universal? ...

Aceptar este principio religioso es sencillo cuando se tiene fé y un entendimiento abierto, sin embargo la actualidad se caracteriza por una incredulidad desmedida; no diríamos que se ha perdido la fé, sino que la materia ha llegado a cegarnos a ella, que es necesario renovar o liberar de aquel vendaje.

Afortunadamente esta renovación espiritual que pide a gritos nuestra sociedad, es posible alcanzarla a partir del entendimiento, que ahora es accesible a la comprensión de los conceptos espirituales gracias a la metafísica y la filosofía, de tantos hombres que encontraron la Verdad ... y la escribieron.

Nuestras bases han quedado fundamentadas en el capítulo anterior, por lo que concluimos este trabajo en conceptos breves, hasta donde didácticamente nos lo permite nuestra capacidad.

III.1.A.

INTERPRETACION VOCACIONAL DE LOS SERES Y LAS COSAS.

Dentro de la naturaleza encontramos seres y cosas, en diversos niveles de perfección, desde lo material hasta lo espiritual, según sus características particulares:

En el mundo material, encontramos minerales, cuyas características los hacen más o menos nobles y apreciables; características que son índice de su Vocación Natural: algunos son porozos y ligeros, otros son brillantes y maleables, etc.

Al hombre se le ha hecho fácil determinar el valor de estos materiales según su uso estético, técnico, utilitario, científico, etc., de esta valoración se ha generado la Axiología en sus diversas tendencias, a partir de que las cosas constituyen un determinado bien para nosotros; su valor estará en función del hombre y de una época, ya que él es quien lo otorga.

La ontología, por otro lado, se ha avocado a dar un valor a los seres y las cosas por lo que son en sí, independientemente de que el hombre lo aprecie o no. Desde este punto de vista, tanto vale el oro como el carbón, cuyos valores se justifican en sí mismos, sin lugar a comparación.

En cada época cambian las costumbres, las técnicas, etc., así el hombre varía su apreciación sobre las cosas, por ejemplo: para un hombre de las cavernas, el material más valioso podría haber sido el carbón, ya que le permitía hacer fuego, calentarse y guisar su comida; para el hombre del siglo veinte, el material más valioso puede ser el oro, que le permite comprar casi cualquier cosa ... Estas apreciaciones no merman el valor en sí del oro y del carbón; pero según la axiología, encontraríamos cierta

divergencia en ello, que depende de las características de los grupos humanos y las sociedades que han conformado la historia.

Esta divergencia, (diríamos incongruencia) ha llevado a un rompimiento entre ontología y axiología, ésta última, rodeada de un relativismo anárquico que ha contribuido sobre todo en la Historia de la Estética, a revolver y enmarañar la búsqueda humana de la Verdad y la Belleza.

Al perder de vista el contenido del concepto *VOCACION*, caemos inmediatamente en dar mal uso a las cosas (o valorarlas equivocadamente), porque no conocemos su Naturaleza que determina por consiguiente sus posibilidades. Si esto lo aplicamos a un nivel superior, llámese animal, humano y espiritual, el problema se complica y se torna irresoluble por vía de la razón; nunca nos podríamos poner de acuerdo.

La Ontología y la Axiología, dejan a un lado toda contraposición a partir de la *INTERPRETACION VOCACIONAL DE LOS SERES Y LAS COSAS*, consistente en aceptar que nadie da lo que no tiene, y que una cualidad tiende a la perfección del ser: que las cosas son lo que son ... ¿Puede el oro generar fuego? ...

¿Puede ser la Arquitectura, antinatural o desordenada? ... Para el hombre, el oro vale mucho por sí mismo, pero en cuestión de circunstancias, ¿qué vale más: una moneda de oro o una diadema artísticamente tallada; y si además esta última tiene algún valor histórico o estimativo? ... Los juicios sobre el valor de las cosas se presentan difíciles en cuanto a las apreciaciones objetivas o subjetivas de que puedan ser motivo; para llegar a un entendimiento sano y comprensivo, es necesario buscar un punto de partida universal, que al menos pueda darnos una referencia para el entendimiento común, no relativista, como es la interpretación vocacional.

El hombre ha llegado a la luna, y llegará más lejos, explotando su capacidad racional, pero nunca será Dios ... La vida tiene sentido, sólo cuando aceptamos que existe la Vocación.

Hay diversos niveles vocacionales, en función de la caracterizada por las normas y propiedades del orden natural material, - vegetal, animal, humano y espiritual; los estratos de particularización que van de los géneros, los números, a los individuos, según las características de cada uno; desde lo que es el ser en sí mismo: oro o carbón; caballo o perro; hombre o animal ... Es el nivel de la ontología con una inmensidad de posibilidades vocacionales. Hasta lo más específico de una cosa determinada, o un hombre en particular, que en función de su Vocación Universal, humana social, nacional, etc., tendrá una particular que sería estudiar Arquitectura, entre otras como hacer deporte, escribir prosa, guisar, etc.

De estas características particulares y universales de cada ser, deriva lo que llamaremos sus "*POSIBILIDADES VOCACIONALES*", consistentes en las posibles transformaciones y perfeccionamientos a que pueda someterse según su naturaleza:

A excepción del hombre, todos los seres están condicionados por su Vocación Universal Natural, el único que puede determinar sus posibles modificaciones es el hombre (o las leyes naturales), dentro del contexto en que vive.

Para ilustrar un ejemplo, diríamos que la vocación universal de las flores parte de que son seres vegetales, encuadrados en un determinado contexto natural, y sometidos a sus leyes: en crecer, vivir, reproducirse y morir ... La intervención de la mano del hombre, permite el encuentro de otras posibilidades de vocación particular en función de la primera: como ornamentos; como aromatizantes; con un significado especial según su color, lo que los

hace portadores de un contenido, como las rosas rojas, símbolo del amor ... En general, seguirán descubriéndose posibilidades vocacionales, incluso de seres que ahora nos pasan desapercibidos: ¿Quién se hubiera imaginado que algún día la misma basura, tendría posibilidades de explotación?, nuestra época ha hecho posible su utilización. Al pensar en el número de cosas desconocidas para el hombre en su propio mundo, es imposible pensar que algún día llegarán a agotarse sus posibilidades de transformación y servicio.

La Vocación Humana en el mundo, particularmente está representada por las siguientes palabras *"Creced y multiplicaos y henchid la tierra, y enseñoreaos de ella, y dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra"*³... Comprobarlo es sencillo al ver los hechos de la historia: el hombre tiene potenciales de autoperfección y tiende a perfeccionar todo lo que le rodea, donde ya intervienen el resto de las creaturas de la naturaleza: animales, vegetales, materiales ... Un mundo interminable de caminos por recorrer ...

La diversidad de apreciaciones al respecto, es producto de la falta de conocimiento de la Naturaleza Humana y de las cosas; si nosotros entendiéramos que las actividades que giran alrededor de sí mismo y de lo que le rodea, son productos de una Vocación, nos sería más fácil entender, por ejemplo: por qué en la Arquitectura ha existido un perfeccionamiento técnico en el uso de los materiales y sus aplicaciones ... que hemos sobrepasado todos nuestros límites y hemos marcado nuevas metas que en la actualidad nos parecen imposibles.

Todas las cosas tienen una perfectibilidad indeterminada, según su propia naturaleza, que es la que marca los únicos límites; ¿hasta dónde podremos perfeccionar la materia?, el camino es infinito, lo que nunca podremos hacer, es alterar su naturaleza mate-

rial: la materia nunca generará vida ...

El hombre no es perfecto y nunca lo será ... Entonces nos - preguntamos, ¿cuándo terminará la perfección humana; tiene algún límite?, no, nunca; pero el hombre nunca será Dios ...

Aceptar esos límites implica un acto de fé y humildad, a cam bio del infinito panorama de perfecciones que puede acumular: en la ciencia, en las artes, en las sociedades, en su vida diaria, y en la Arquitectura.

En el momento que conocemos profundamente las cosas desde - sus causas con ciencia, sin poses petulantes de rata de bibliote- ca y vivimos esa Verdad en comunión con la sociedad, por medio de nuestros actos, nuestras obras, estamos siendo congruentes.

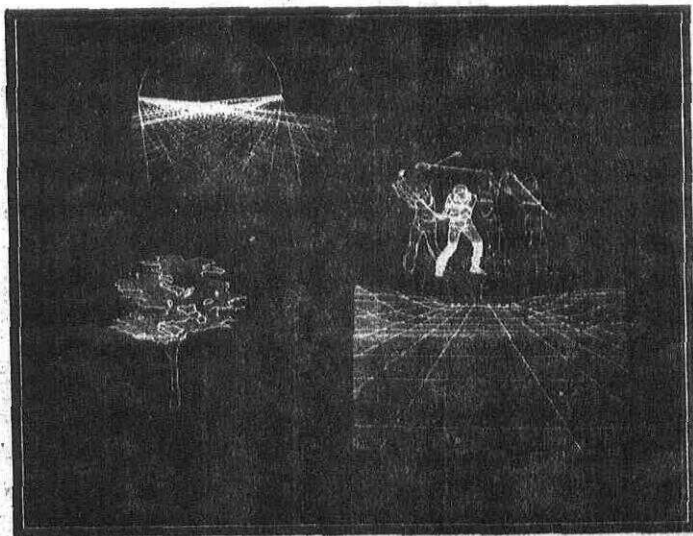

FOTO.- 20.

De las características particulares y universales de cada ser, deri va lo que llamamos sus "Posibilidades Vocacionales", consistentes en las posibles transformaciones y perfeccionamientos a que pueda som- terse según su naturaleza.

III.1.B.

LA VOCACION HUMANA.

Si Dios creador no hubiera dotado al hombre con las cualidades necesarias para poder seguir su vocación, encontraríamos una incongruencia ; la naturaleza no puede haberse equivocado, por lo tanto, las potencialidades humanas naturales, determinan el camino hacia su fin.

El ser humano, está dotado de inteligencia, sensibilidad y - voluntad con un amplio potencial que le permite llevar a cabo los impulsos de sus inclinaciones y tendencias:

a).- Por la inteligencia, hacia el conocimiento de las co - sas, donde encontramos diversos niveles según la vocación partícular de cada individuo: desde lo superficial del conocimiento co - mún; en lo científico, todas las ramas de las ciencias desde las naturales hasta las filosóficas y metafísicas; en lo religioso, - donde no sólo se sirve de la fé, sino muchas veces de las cien - cias para conocer la Verdad suprema.

Todo individuo posee inteligencia, y naturalmente busca co -ocer la verdad de todas las cosas, el error, la mentira y el engaño, van contra sí mismo, por eso los rechaza.

b).- Por medio de la sensibilidad puede intuir y desarrollar su tendencia hacia el conocimiento, de todas las cosas, creación y goce de lo bello.

También encontramos un amplio potencial, cuyo desarrollo es - tá en función de las vocaciones particulares humanas. Desde el - simple gusto por la decoración de utensilios de uso común, en las artes menores y las bellas artes.

Todo ser humano es sensible a la Belleza en todos los niveles: material, vegetal, animal, humano y espiritual. Que un hombre sea artista y tenga una sensibilidad particular para la intuición poética, es cuestión de vocación personal.

c).- Gracias a la voluntad, es posible que el hombre lleve a cabo sus actos, que lo encaminan a la consecución de un Bien, como son los que conocemos por la inteligencia y la sensibilidad, traducibles en descubrimientos científicos, obras de arte, todo tipo de artefactos útiles y en general toda actividad humana. La técnica, en este campo, ha nacido como un medio práctico para llevar al hombre hacia su mejor desarrollo.

La integridad humana, implica funciones y actividades del mismo tipo, con una constante interrelación entre lo elemental y lo superior: todo hombre siente, mira, razona, ama, actúa, puede apreciar la Belleza, la Verdad, apetece el Bien, etc.; en este punto podemos decir que la Vocación Universal del hombre está en función de que posee valores elementales y superiores, integralmente.

A partir de este nivel vocacional, podemos particularizar en grupos étnicos específicos, naciones, comunidades, familias e individuos. En cada nivel encontramos determinadas características raciales, sociales, y particulares cuya perfectibilidad será más o menos productiva, en la medida en que respeten y se guíen por su Vocación Universal como seres humanos. Por eso encontramos pueblos más o menos civilizados y cultos, según la veracidad de su concepción del mundo y la naturaleza.

Si el hombre quiere perfeccionarse, debe valerse de sus Posibilidades Vocacionales Naturales, para cultivarlas y explotarlas en todos los niveles: esto ampliará su capacidad creativa, de do-

minio, de orden, de equilibrio, de proporción, etc. en una frater
nal armonía con el Universo, traducida en obras ...

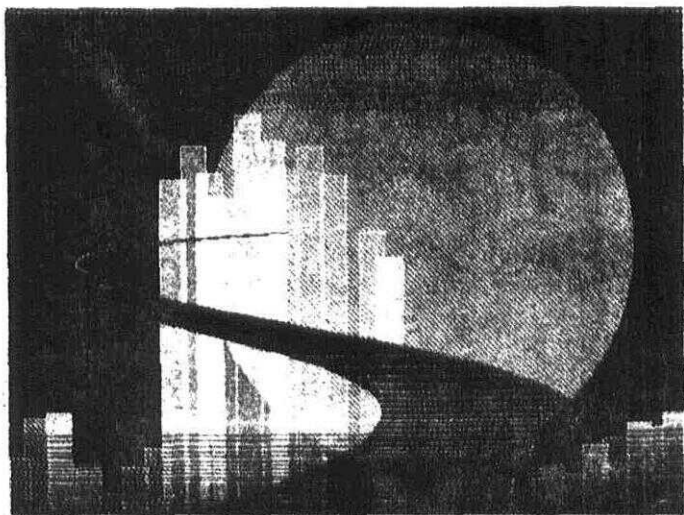

FOTO.- 21.

Las posibilidades de la materia técnicamente tratada, dan al arquitecto en la actualidad un horizonte muy alentador contra todas las agravantes, además la posibilidad de seguir innovando.

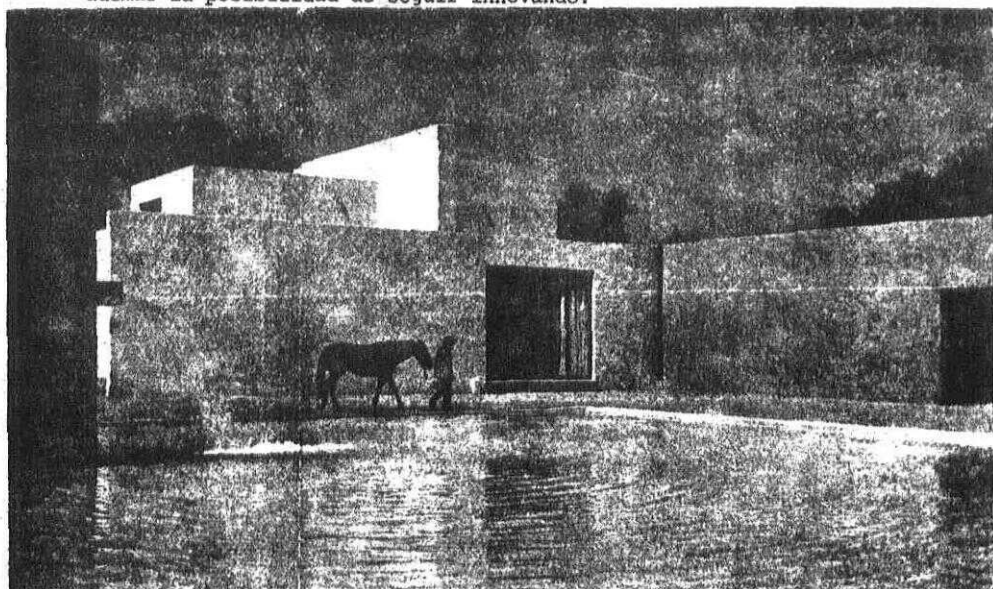

FOTO.- 22

El uso de los ambientes naturales que según sus características, también pueden enriquecer noble y económicamente todo espacio arquitectónico; a cada paso hacer que el habitante tenga presente que esos elementos que llenan de vitalidad sus actividades diarias, no son creación humana, e ingenuamente sugieren el acercamiento con nuestra esencia natural común.

III.1.C.

LA VOCACION ARQUITECTONICA.

A un nivel vocacional específico, hablaremos de Arquitectura (como materia transformada vocacionalmente) y de aquellos que la hacen.

E 19

Cada obra de Arquitectura, es lograda gracias a determinadas técnicas, materiales constructivos, elementos disponibles en general, cuyos resultados son fruto del dominio humano sobre lo inferior ... Esos monumentos han permanecido en el tiempo y en su función (estructural, plástica, estética, espacial, etc.) gracias a que las posibilidades vocacionales de la materia han sido identificadas por el hombre y llevadas a un nivel de riqueza superior al de sus formas naturales "burdas", por llamarles de algún modo; por muy bien tratada plástica y estéticamente, la Arquitectura gótica no hubiera podido mantenerse en el tiempo, sin el uso adecuado de los materiales, según sus posibilidades de resistencia, de tratamiento artesanal, transformación, etc. Cada material, cada solución, cada problema, cada necesidad, generaban diversos procedimientos técnicos para llegar a un grado óptimo (según la época) de perfectibilidad. ¿Podríamos imaginar, que hubiera sido de la "Piedad" de Miguel Angel, si en lugar de esculpirla en mármol, lo hubiera hecho en cera?, hubiera sido mucho más fácil y rápido de manejar, posiblemente en el mismo tiempo hubiera creado diez obras en lugar de una. Sin embargo, empleó un material cuyas posibilidades no sólo estéticas, sino físicas también, le darían un mayor porcentaje de permanencia; era congruente con su inclinación a hacer las cosas bien ... Nos ponemos a pensar lo que sería de muchos "artistas" comerciales de nuestro siglo, si actuaran igual, cuyo objetivo es producir mucho más rápido, para vender más ... ¡Ya estarían en la ruina! Desgraciadamente ya no es tan importante para muchos hacer las cosas bien, además ¿para qué hacer las cosas permanentes?, si, comercialmente no son producti

vas, por el contrario, la idea es que las cosas no sean durables para que tengan que renovarse, con la derrama económica consecuente ... *"Después de dos milenios, las bóvedas que mi paisano Hadriano construyó aún están en uso, mientras que las reconstrucciones en hormigón armado de Mussolini en Leptis Magna, amenazan ya la ruina".⁴*

Estamos en la edad del encendedor desechable , de lo transitorio, de una constante mutación de "valores" e "ideales" ...

Las posibilidades de la materia, técnicamente tratada, dan - al arquitecto en la actualidad un horizonte muy alentador contra todas las agravantes, además de la posibilidad de seguir innovando: qué bueno sería que todo esto, tuviera un uso debido en función del Orden Natural y Vocacional de todas las cosas y los seres ...

El uso de los ambientes naturales (agua, plantas, materia en estado natural, etc.) que, según sus propiedades también pueden enriquecer noble y económicamente todo espacio arquitectónico, a cada paso hacer que el habitante tenga presente que esos elementos que llenan de vitalidad sus actividades diarias, no son creación humana, e ingenuamente sugieren el acercamiento de una comunión con nuestra Esencia Natural común.

LA VOCACION DEL ARQUITECTO.

En cada hombre existe mayor o menor facilidad natural (o vo-
cación) hacia diversas actividades, que por ello le salen bien y
le producen un "gusto" y una satisfacción personal; podemos encon-
trar en la misma persona, una mayor dificultad para desempeñar -
otro tipo de actividades: comunmente, diríamos que cada quien tie-
ne sus "fuertes y sus débiles", el que es muy bueno en la orato-
ría, a menudo es muy malo en determinado deporte; hay muchos cientí-
ficos con capacidad deslumbrante, que sumidos en la técnica, -
han quedado casi insensibles a una obra de arte ...

Hay muchos arquitectos, que son muy buenos constructores, pe-
ro tienen poca capacidad de imaginar, fantasear sus futuras crea-
ciones y prefieren copiar los "estilos de moda", al no haber ex-
plotado sus propias posibilidades vocacionales, para dar una res-
puesta de calidad particular y universal ... O no han sabido ca-
nalizar su vocación personal hacia las actividades convenientes.

La vocación del arquitecto, al igual que todas las vocacio-
nes, es producto de la naturaleza; queremos decir que es algo con
lo que se nace; lo difícil hasta cierto punto, es descubrir, ali-
mentar, canalizar y hacer que aflore esa tendencia a cierta acti-
vidad (en este caso, la Arquitectura), en congruencia con sus de-
más actividades para que haya armonía en su vida particular, so-
cial, familiar, cívico-política, etc., que le permita enriquecer
todas sus posibilidades vocacionales:

La del arquitecto, elementalmente, debe caracterizarse por -
una "CURIOSIDAD E IMAGINACION DESMEDIDAS", hacia el arte y hacia
la ciencia (en base a los postulados del capítulo anterior); el -
que adolece de ello, no tiene posibilidades de dar soluciones de
buena calidad, salvo casos excepcionales.

E 15

Mucha gente cree que dibujar bien, o ser "todo un artista", ya es suficiente para hacer Arquitectura, para nosotros es lo más fácil y básico, ya que el artista nace, o es o no es; hacer arte, digamos que "no le cuesta trabajo", al que posee la Intuición Poética: el artista plasma, se plasma a sí mismo desde su interior, plasma su visión del mundo. El arte es acto, producto de una vocación natural que se plasma. En este aspecto no está la mayor dificultad de la Arquitectura ...

El arquitecto deberá poseer una intuición poética aguda, con más posibilidades que los demás artistas, ya que debe tener la capacidad sensible a la intuición y abstracción de todas las manifestaciones de Belleza humana y natural, en su lógica y universalidad, ya que intervendrán en mayor o menor grado en sus obras.

Un ansia voraz de conocimiento en todos sus niveles y manifestaciones, lo cual no es posible sin un Orden Científico que le dé el acceso a las ramas del saber, ya que están ligadas a toda actividad humana: no sólo implica la cultura más amplia que pueda poseerse en un momento histórico, sino también una actitud de innovación inventiva de tipo científico (con los conocimientos técnicos implicados y su constante actualización) que permitirá adecuar las posibilidades materiales y naturales, para la solución de un proyecto; al mismo tiempo "componer" todo lo anterior, por medio de su amplia intuición, para generar una obra que sea esa *CONCRECIÓN DE INFINITOS*, Universales, Lógicos y Estéticos.

Llegamos a la conclusión de que el arquitecto casi debe ser un genio y saberlo todo: idealmente sería lo mejor; la limitación humana nos sitúa en la realidad de que, en la medida que tenga un panorama de lo que es el amplio mundo que vive el hombre, mejor va a solucionar sus amplias necesidades, integralmente, en un ámbito vital que resuma ese Todo.

Ajustándonos a las medidas de nuestra realidad, podríamos jerarquizar prioridades para generar mejor arquitectura, partiendo de un nivel de conocimientos básicos que pueden irse perfeccionando y ofreciendo la posibilidad de obras de mejor calidad:

a).- En el aspecto técnico, encontramos áreas como la construcción, instalaciones, cálculo estructural, administración, medio ambiente, etc., partiendo de que son conceptos que requieren cierta especialización que el arquitecto no puede alcanzar debido a sus limitaciones personales, es necesario como condición mínima e ineludible, que tenga el suficiente CRITERIO técnico en la toma de decisiones, al dirigir a los técnicos y personal especializado que lo auxilia, lo cual no es posible sin un conocimiento de los esquemas que manejan estas áreas, de sus principios y sus fines; así tendrá la base Lógica que rige las posibilidades de uso y perfección de los materiales y de cada técnica, por lo que adquirirá además la factibilidad de intuir e imaginar innovaciones, sin ser especialista:

"Hasta Felix Candela se atrevió a decir que no calculaba sus bóvedas laminares -entre otras cosas porque no había manera de hacerlo- los ilustres especialistas -no más de una docena de iniciados en el mundo- había estado exhibiendo un auténtico fuego de artificio de alta matemática -verdadera "force de frappe"- que les garantizaba el espanto de quienes querían penetrar en el secreto para, a solas en su intimidad, arrojar sus cálculos al cesto y hacer sus realizaciones por las buenas a sentimiento.

No hay modelo matemático capaz de analizar con fidelidad ni las bóvedas laminares complejas, ni las estructuras tridimensionales espaciales, ni un puñado de otras extrapolaciones. Quede bien claro.

Estas son las tecnologías que denominaba imposibles. El res

to que queda, esto es, casi todas, son las fáciles".⁵

b).- En el aspecto científico, hablando no ya de la ciencia técnica, sino de las ciencias que se enfocan a los valores humanos y superiores como serían la metafísica, todas las ramas de la Filosofía, la Historia, Psicología, Sociología, Política, la Economía; en general, una Cultura de alto nivel, con sólidos principios Universales y Lógicos, ya que aquí se encontrarán las bases para generar el nivel de calidad de la obra: sea su Veracidad, su Universalidad, Integración, Orden, Unidad en la Diversidad, Identidad, etc.

Es lo más difícil de la Arquitectura, porque todo acto humano debe estar regido por la acción de la inteligencia: *"El entendimiento es un don precioso que nos ha otorgado el criador; es la luz que se nos ha dado para guiarnos en nuestras acciones, y claro es que uno de los primeros cuidados que debe ocupar al hombre es tener bien arreglada esta luz. Si ella falta, nos quedamos a oscuras, andamos a tientas; y por este motivo, es necesario no dejarla que se apague.*

*No debemos tener el entendimiento en inacción, con peligro de que se ponga obtuso y estúpido; y, por otra parte, cuando nos proponemos ejercitarle y avivarle, conviene que su luz sea buena, para que no nos deslumbre, bien dirigida para que no nos extravíe".*⁶ El arquitecto, debe necesariamente manejar y basarse en los Principios Universales, que le darán el punto de perspectiva más amplio que puede existir, para explorar y aplicar las posibilidades vocacionales de los seres y las cosas: su intuición poética adquirirá la lógica indispensable, pero suficiente por su universalidad, para generar un nuevo ser: la Arquitectura.

En esta área no existe un nivel básico, ni un límite, lo que significa que el arquitecto, como ser humano integral y perfecti-

ble, nunca agotará su capacidad de conocimiento intelectual para hacer sus obras y mucho menos podrá conformarse con lo que ha adquirido en una carrera universitaria, o la experiencia; es el momento en que el hacer arquitectónico exige un nivel máximo de perfección que sólo se logra en la lucha diaria de la voluntad, en esa incesante búsqueda de la Verdad ...

c).- Una actitud ante la vida. Cuando somos congruentes con nuestra vocación, en nuestra vida, en nuestros actos, empezamos a adquirir el Don de la Sabiduría y la madurez que nos permitirán aceptar nuestros errores, pero también que tenemos la capacidad de mejorar, entonces empezamos a ser humildes y a aceptar la vida como es, en las buenas y en las malas. Una actitud así, nos permitirá enriquecernos en cada momento, fácil o difícil; feliz o infeliz; empezaremos a conocer y juzgar las cosas y circunstancias en su exacta dimensión, con la certeza de que nuestros estados de ánimo son pasajeros, y que lo único que puede ser permanente es nuestra actitud de fe, de esperanza, de caridad ... de amor a la felicidad y a la vida ... a pesar de todo.

"Evitad tanto el extremo de los que canonizan el pasado y creen que nada de él se debe cambiar, como también el muy peligroso extremismo de los que quieren hacer por su cuenta cambios precipitados y sin reflexión, que más que ser en provecho pueden convertirse en ruina y destrucción. (S.S. Paulo VI)".

El horizonte que marca a veces un momento histórico, es de lo más deprimente; sólo aquellos que han aprendido a luchar, a vivir y a amar por encima de las circunstancias, están predispuestos a triunfar, a transformar su alrededor: con sus sueños e ilusiones, van forjando en su interior no sólo sus obras, sino un concepto ideal del mundo: ¿qué sería del hombre sin sus ilusiones?, sería un muerto en vida; la Arquitectura más brillante, ha sido un sueño irrealizable para muchos, hecho realidad por pocos;

nació de un anhelo interior por ser congruente con la propia naturaleza y con su universalidad, y ahí la tenemos: La Arquitectura Religiosa de muchas épocas, razas y creencias. El hombre nunca ha escatimado esfuerzos para encontrar el fin de su camino ...

Sólo los espíritus que han desatado el peso que los ataba a las limitaciones materiales, han podido cambiar de lo transitorio a lo permanente. Respecto al arte, Monseñor Derisi, plantea el siguiente concepto, también aplicable a la arquitectura: *"El arte auténtico, es siempre el fruto maduro de una plenitud desbordante ..."*⁸. Y como hemos de llegar a una vida plena, ¿si no es en la práctica de las virtudes?, de una lucha constante contra nuestras propias limitaciones; en la medida que tenga éxito dará sus frutos en el Esplendor de la Forma, de todas nuestras obras: *"El hombre culto, es el que, sabiendo lo que sepa, toma actitudes personales frente a lo que conoce y con esas actitudes personales gobierna su vida"*⁹.

El Arquitecto, debe buscar la máxima explotación de todas sus potencialidades; en el deporte, en la sociedad, en el estudio, en el trabajo, en sus vivencias cotidianas; ese enriquecimiento de su integridad elemental y superior le proporcionará los recursos necesarios para ejercer noblemente su vocación de dominio y transformación ...

No dudo que para muchos, este planteamiento sea demasiado idealista e inaplicable: estamos seguros que aquel sin "alma de Quijote" permanecerá a la expectativa, esperando que el curso de la Historia sea modificado por aquellos que, como Hernán Cortés, quemen sus naves y marquen el derrotero ... Estos últimos serán muy pocos ...

Por otro lado, debemos evitar Negar la Realidad, que *"consiste en ver en la sociedad y en la vida sólo aquello que debería -*

ser y no lo que en realidad es. Se necesita ser un poco más como Sancho Panza, que ponía bien sus pies en el suelo y aceptaba la vida como venía, como la providencia quiso que le tocara vivir - la¹⁰. Las dos premisas anteriores, del Quijote y Sancho Panza, lejos de caer en contradicción, hacen confirmar nuestros principios de la Vocación de Arquitecto, que no sólo sueña anhelos e ilusiones, sino que también tiene la capacidad de hacerlos realizables, en un lugar y momento histórico, esto lo hace influir en la vida y perfeccionamiento de la sociedad y del mundo; pero cuidado con caer en una vida que sea sólo fantasía: "Consiste en creer que - las situaciones difíciles se van a arreglar por medios mágicos y extraordinarios. (...) Hay dos clases de fantasía: la buena, que consiste en echar imaginación para tratar de buscarle remedio a - la mala situación. Es una verdadera fábrica de buenas ideas. - Cuando menos se piensa proporciona soluciones que antes ni habíamos sospechado. Y la mala, la dañosa, la "falsa fantasía", que - consiste en soñar, solamente soñar, sin hacer nada real por solucionar los problemas".¹¹ La Ciencia arquitectónica es el medio que ilumina el camino de nuestras fantasías para hacerlas innovadoras y realizables. Estamos plenamente convencidos de que la gran mayoría de los errores en la arquitectura son debidos más a la falta de conocimientos universales y científicos, que a la poca capacidad creativa de los arquitectos.

EN

En realidad lo que no podemos hacer, es juzgar la intención personal del autor (creemos que en toda obra humana siempre existe una intención original hacia lo bueno), debido a la inmensidad de factores que le rodean: "El hombre es un mundo pequeño: sus facultades son muchas y muy diversas; necesita armonía, y no hay armonía sin atinada combinación, y no hay combinación atinada si cada cosa no está en su lugar, si no ejerce sus funciones o las sus pende en el tiempo oportuno, cuando el hombre deja sin acción alguna de sus facultades; es un instrumento al que le faltan cuerdas; cuando las emplea mal, es un instrumento destemplado. La ra

zón es fría, pero ve claro; darle calor y no ofuscar su claridad; las pasiones son ciegas, pero dan fuerza: darles dirección y - aprovecharse de su fuerza. El entendimiento sometido a la ver - dad; la voluntad sometida a la moral; las pasiones sometidas al - entendimiento y a la voluntad, y todo lo ilustrado, dirigido, ele - vado, por la religión: he aquí el hombre completo, el hombre por excelencia. En él, la razón da luz, la imaginación pinta, el co - razón vivifica, la religión diviniza".¹²

Esta humanización, forjará poco a poco un Estilo de vida, en cada hombre, en cada familia, en cada sociedad; enriquecerá iden - tidades; producirá sus frutos naturalmente ... poco a poco; es po - sible que antes de lo que imaginamos, ese Estilo de vida produz - ca el que esperamos en nuestras obras ...

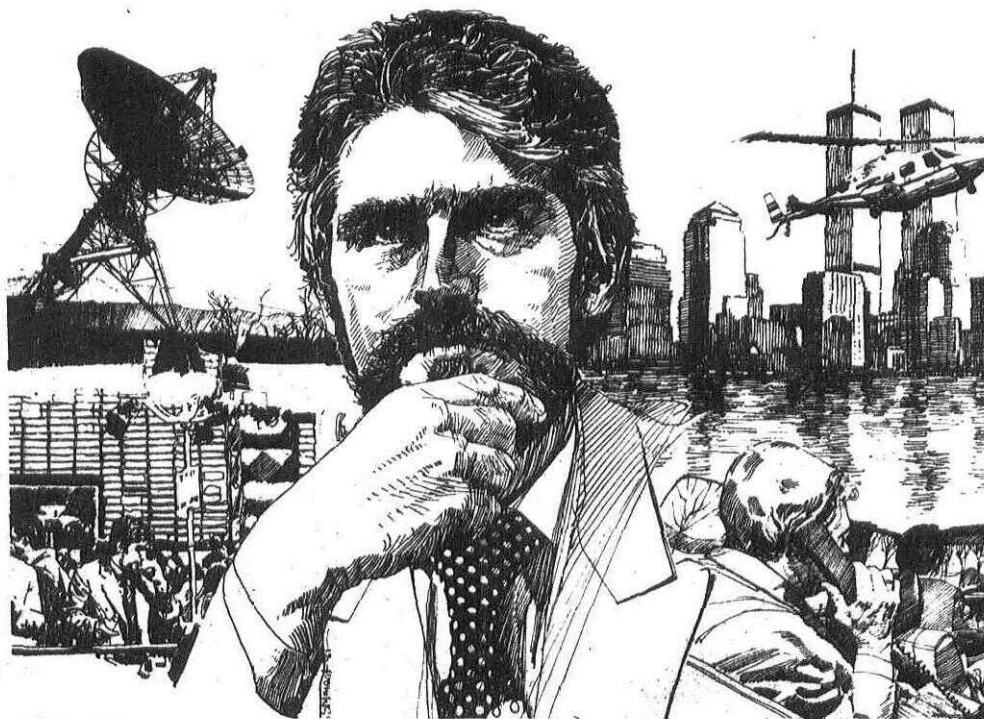

FOTO.- 23.

El arquitecto debe caracterizarse por una curiosidad e imaginación desmedidas ha - cia el arte y la ciencia, en concordancia con sus demás actividades para que ha - ya armonía en su vida particular, social, familiar, civico-política, etc. que le permita enriquecer sus posibilidades vocacionales.

ARQUITECTURA Y MORAL.

Sabemos bien que para muchos no existe una relación entre -
Arquitectura y Moral, como producto de nuestra necesidad de frac -
cionar o desintegrar nuestras actividades, como si por ejemplo, -
entre el trabajo, el hogar y el deporte no hubiera relación, cuan -
do los realiza la misma persona: adoptamos tres o cuatro diferen -
tes personalidades:

En el trabajo somos unos tiranos, déspotas e inhumanos; con
los clientes, "para emparejarnos", hacemos manejos sospechosos -
del dinero; en la cátedra, somos unos santones, que de todo se es -
pantan y no saben formar el criterio de sus alumnos (tal vez por -
que ni nosotros mismos lo tenemos); en el deporte, nos sentimos -
la estrella del momento; los fines de semana sociales, somos la -
reencarnación de Calígula ... Entonces, ante este "modus viven -
di" común, nos preguntamos: ¿Quién somos entonces: Calígula, la -
"estrella", el mojigato, el tirano, o el "manos hábiles"? Somos
la incongruencia personificada en sus más sofisticadas posibilida -
des ...

¿Qué es muy difícil ser el mismo en todas las circunstan -
cias?, tomar según las situaciones y las personas la actitud ade -
cuada, es signo de madurez: no le voy a hablar igual a un niño -
que a un albañil. No se trata de esto último, se trata de no vi -
vir la vida como una farsa, donde a los únicos que queremos enga -
ñar es a nosotros mismos; nos damos cuenta de nuestra incongruen -
cia y no hacemos nada para remediarlo, poniéndonos pretextos de -
todo tipo, para justificar nuestras acciones. Así, lejos de enri -
quecernos, estamos haciendo pedazos nuestras potencias y posibili -
dades de perfección. Desgraciadamente, hay muchos arquitectos -
que van por este triste camino ...

Ser Arquitecto no puede convertirse en una nueva personalidad para los que intenten hacer obras de calidad. Hemos mencionado que una de las bases para salir adelante en la creación arquitectónica está en la congruencia que se manifiesta en la vida diaria, con actos: la Arquitectura es producto de ellos. Todo acto que compone la vida del hombre, pertenece al orden moral, por lo tanto él es un ser moral. Aunque el Orden de la Arquitectura y la Moral son distintos, nunca serán opuestos o independientes: de nada servirían grandes ideas y aguda sensibilidad, sin una voluntad que las tradujera en actos; ¿de que servirían nuestros actos si no nos conducen al bien?

El orden moral conduce al bien, por lo tanto es más importante que el artístico o el científico, que no se contraponen a la Moral sino que deben subordinarse a ella.

E 7

Aparentemente, hay veces en que la Moral no cabe en nuestras "fantasías artísticas", sobre todo por nuestra tendencia "bohemia", que llega a hacernos sentir incomprendidos o al margen de la sociedad; en realidad, refiriéndose al Arte, todo hombre *"algunas dificultades tendrá que vencer derivadas de su actividad creadora; vive mucho de los sentidos aunque penetrados por la inteligencia: por lo que también hay que tener en cuenta que el mismo quehacer artístico le puede elevar en el momento creador y le hace vivir de un modo necesario -en ese momento- virtudes humanas - como por ejemplo la sinceridad y la humildad. Además hay que considerar también, y esto quizá es lo más importante, que la vulnerabilidad del alma del artista, hace que sea herido con facilidad por el amor de los hombres y de Dios. Y su capacidad de amar le facilita para responder esa llamada. El artista es con frecuencia, un hombre sediento cada vez más de Dios. (...) Explica Santo Tomás que "nadie puede vivir sin delectación. Y por eso, aquel que está privado de delectaciones espirituales, pasa a las carnales". Mediante la contemplación de la belleza de una obra -*

de arte, el alma humana se dilata y engrandece, es más capaz de descubrir como el mundo es bello porque refleja la belleza de su Creador, y puede más fácilmente amar al "Verbo perfecto, a quien nada le falta, y que es, por así decirlo, arte de Dios Todopoderoso".¹³

El arquitecto no está exento de esta hipersensibilidad, a la que deberá acostumbrarse y canalizar positivamente sobre todo, - con las bases de un conocimiento profundo de las cosas, que hacía mos hincapié, es lo más difícil de la Arquitectura, porque en él también, existe la plena conciencia de nuestros actos, que a dife rencia del Arte van a influir directamente en el habitante de - nuestras obras; ya no será el espectador de una pintura, que pue de ser buena o mala, según se le clasifique; en la Arquitectura - no podemos arriesgarnos a hacer una mala obra, que vaya contra el Orden llámese cultural, psicológico, espiritual, etc., porque los que pretendan desarrollar sus actividades dentro de ella, serán - influidos subliminalmente a desordenar y desarmonizar sus activi dades, por lo que lejos de contribuir al Bien Común, estaremos - rompiendo su estabilidad, y esto último también es una responsabi lidad moral, respecto a la sociedad que espera de nosotros, mu - chos frutos positivos:

"La unión puede darse cuando el artista profundiza y vive - una moral fundada en la caridad: como el artista no puede crear - contra su concepción más íntima, sólo cuando su interior haya si do purificado y transformado por la caridad, cumplirá gustosamen te la ley, no se sentirá encadenado por ella y lo que realice li bremente será acorde a las leyes morales. Por tanto, la única so lución que existe para que el artista actúe de acuerdo con la mo ral, no es modificar su obra, sino cambiar él mismo, vivir los - ideales que no quiere dañar y conseguir hacerlos tan propios que al crear pueda ya olvidarse de ellos, confiando en que nunca en contrará belleza en algo contrario a sí mismo. Su amor a Dios y

a los hombres se habrá convertido en una exigencia subjetiva que su arte tendrá que respetar. Y para poder respetarlo, su arte deberá elevarse".¹⁴

¿Y cómo podría un arquitecto elevar la calidad de sus obras, si no es en un apego estrecho a la Verdad y a las Virtudes?, tal vez podríamos engañar un tiempo a la sociedad, pero al mismo tiempo, la verdad saldrá a la luz y esa sociedad nos reprochará lo mismo que ahora reprochamos al funcionalismo y al materialismo .. Definitivamente no existe un camino hacia la buena arquitectura, fuera del orden moral.

*"El artista que sólo se propone halagar las pasiones, corrompiendo las costumbres, es un hombre que abusa de sus talentos y olvida la misión sublime que le ha encomendado el Creador al d^o - darle de facultades privilegiadas que le aseguran ascendiente sobre sus semejantes ..."*¹⁵

Cabe aclarar que la influencia de las virtudes morales del arquitecto sobre su obra, no es directa: las más elevadas virtudes de un arquitecto mediocre, nunca podrán compensar las carencias de su capacidad creadora y la superficialidad de sus conocimientos científicos. Lo vacío de sus obras, por falta de Vocación o mal uso de los materiales, no será llenado con su calidad moral humana.

La perfección de la vida moral del arquitecto sí influirá directamente en su obra: no deseará encontrar en la Arquitectura una ética, unas reglas de vida, un Dios, sino que le pedirá lo que ésta puede darle como espacio habitable, propicio a su desarrollo humano pleno, evitando muchos descaminos y vacíos.

*"No puedo imaginar una vida sana y moral, en la que falte la belleza. (Luis Barragán)"*¹⁶

En síntesis, el arquitecto tiene una doble responsabilidad moral:

1º.- Como ser humano y como creador de una obra que vocacionalmente debe tender hacia el Bien. Aquí encontramos sus mejores intenciones y trabajos, propondrá soluciones integrales, procurando que lleven los más elevados valores y que en la práctica den los resultados que él espera. Recalco la idea de que es la *intención* lo que primero importa, porque hacer Arquitectura no es fácil y antes de llegar a nuestras metas habremos de caer y equivocarnos varias veces, no demos entrada a la depresión y al desánimo, que mientras demos lo mejor y busquemos hacer nuestras obras Bien, habrán de perfeccionarse y perfeccionarnos a nosotros mismos, poco a poco, hasta que propongamos soluciones de la mejor calidad de acuerdo a nuestro momento histórico.

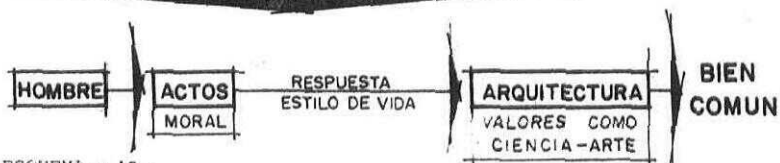
2º.- Como creador de una obra, que es propicia al desarrollo del bien de la sociedad y que por consiguiente puede generar otros bienes al influir positivamente en el estímulo de las actividades de sus habitantes. Como consecuencia de este constante perfeccionamiento y retroalimentación, nuestras obras serán mejor aceptadas y compatibles a contribuir al desarrollo de todas las vocaciones humanas, en el estímulo de la libertad, que se capta psicológica y espiritualmente en el ámbito vital arquitectónico, así como el uso de otros valores que ya hemos tratado.

E 17

*"Este identificarse por la caridad con la ley moral puede, a veces, suponer una lucha, pero es el único camino, y sólo así podrá repetir aquellas palabras que, anciano ya, escribía Paul Claudel a Arthur Fontaine: "Será dulce para mí, cuando esté en el lecho de muerte, pensar que mis libros no han contribuido a aumentar la espantosa suma de tinieblas, de duda, de impurezas, que aflige a la humanidad, sino que aquellos que los han leído no han encontrado en ellos más que motivos para creer, para alegrarse, para esperar".*¹⁷ Y ante estas palabras sólo podemos reflexionar en

que la verdadera Gloria de un Arquitecto, no estriba en los aplausos del público, sino en la satisfacción de saber que cumplió con su vocación y con su deber, haciendo las cosas Bien.

ORDEN NATURAL

ESQUEMA.- 17 .

No existe ningún camino hacia la arquitectura de calidad fuera del orden moral.

La perfección de la vida moral del arquitecto influirá indirectamente en su obra: no deseará encontrar en la arquitectura una ética, unas reglas de vida, un Dios; sino que le pedirá lo que ésta puede darle como ámbito vital propicio a su desarrollo pleno.

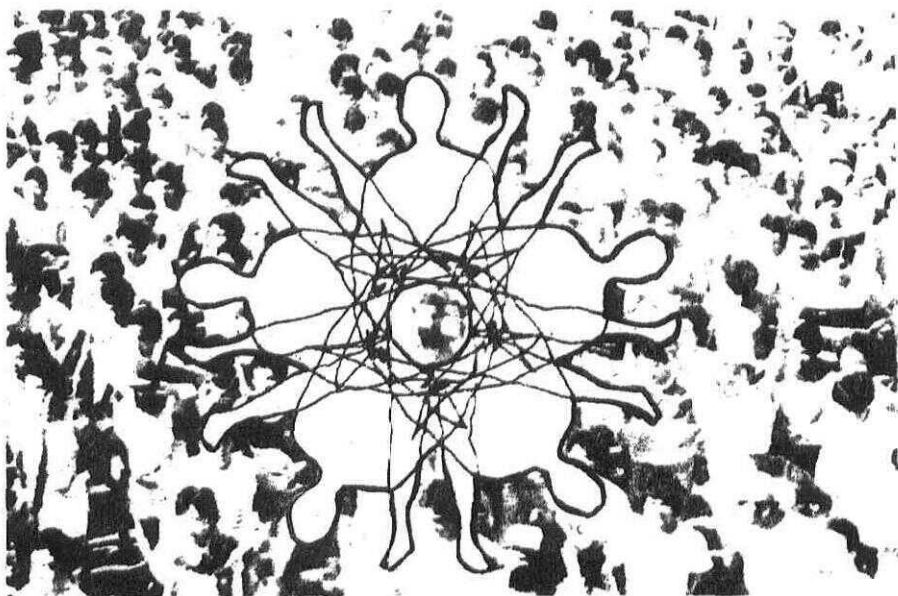

FOTO.- 24 .

Esta humanización, forjará poco a poco un estilo de vida en cada hombre, en cada familia, en cada sociedad; enriquecerá identidades; producirá - sus frutos naturalmente ... poco a poco; es posible que antes de lo que imaginamos, ese estilo de vida produzca el que esperamos en nuestras obras.

III.3.

ARQUITECTURA Y RELIGION.

Al inicio de este trabajo, era inquietante la incertidumbre de tener que tocar un punto tan delicado como lo es la Religión: *"Si quieres mantener tus amigos, nunca hables de religión ni de política"*, sin embargo, a medida que lo hemos desarrollado, llegamos a la conclusión de que esa indecisión era producto de la gran indiferencia religiosa de mucha gente; esa insensatez general que nos rodea, no iba a ser impedimento para hablar claro de algo evidente, real y verdadero, inherente a la naturaleza humana: la Religión.

Pero sí hay lugar a dudas, cabe recalcar, que este trabajo - no fue hecho para insensatos, ni indiferentes, por lo que nos permitimos continuar ...

Otra cualidad natural del hombre, es ser religioso y nos preguntamos si, ¿de algo hubiera servido dotar al hombre de sus grandes potencialidades sin una vocación religiosa a su fin último?, a esa esencia Divina, que siempre ha sido expresada por diferentes medios: en la política, en la sociedad, en cada familia, en las costumbres, en el Arte ... en la maravillosa y divina Arquitectura Religiosa.

¿Cómo no hablar de religión?, cuando los testimonios más valiosos y Universales de la Arquitectura nos dicen a gritos que el camino del hombre es hacia la eternidad ... fuera de este mundo y sus limitaciones.

Es aquí donde se nos presenta un horizonte interminable de posibilidades y esperanzas para darnos cuenta que la humanidad no ha terminado su camino, sino que nos hemos empachado de tecnología y que *"En cierta manera poseemos más medios que fines"*.¹⁸

Una de las gracias de la Arquitectura Religiosa es que en medio de su ingenuidad nos define perfectamente nuestro Principio - Universal, el principio de principios: nos puede reubicar en un lugar de partida para una reordenación de los nuevos medios disponibles, en función de las esencias de todo lo creado: *"Polarizada nuestra atención en el modo de solucionar, hemos olvidado lo que hay que resolver."*

Las más de las veces lo urgente nos impide atender lo importante. Lo importante son esas auténticas necesidades del hombre, lo urgente suelen ser los objetivos coyunturales de toda política¹⁹."

Esta conciencia, nos lleva a la premisa de que cualquier arquitecto, todo el que anhele sinceramente hacer Arquitectura, debe necesariamente, encontrar su plenitud personal, a partir de una vida plena y congruentemente religiosa traducida en actos: *"No se es artista, sino en la medida de la vida espiritual poseída; y no hay plenitud de vida espiritual que no culmine en una intensa vida religiosa"*²⁰.

No se trata de cuestionar si hubo hombres en otros tiempos, que prescindieron de una gran vida religiosa y lograron grandes arquitectónicas; el problema que actualmente afrontamos parte de que la Religión casi ha "pasado de moda" y cuya supuesta extinción, amenaza con la extinción (espiritual al menos) de la humanidad. El arquitecto que participe de esa inanición espiritual que le rodea, automáticamente estará negándose las mejores posibilidades que necesita su espíritu creador; que ya no es cuestión de tomar partidos, o de medias tintas, el tiempo y las circunstancias están en nuestra contra; sólo una fe inmensa en nuestra Vocación podrá sacarnos adelante y esa Esperanza ilimitada nos mantendrá firmes, porque *"la esperanza es la actividad creadora divina inserta en el hombre"*²¹.

Es conmovedora la forma en que Juan de la Encina, en su libro "El Espacio", nos establece la relación entre espacio, tiempo, Arquitectura y religión; principia recordando a Pablo Frechter, a lo que añade su aportación:

"... Es el estilo más trascendente que nunca se haya realizado ... La producción gótica se eleva naturalmente como una colonia de madreporas y es al mismo tiempo una realización estructural de un refinamiento inaudito como técnica y como cálculo, un esqueleto matemático hecho piedra; por su voluntad animadora es un misticismo, proyectado más allá de los límites del pensamiento lógico, una inmersión en las capas iluminadas del alma, donde Dios mismo es "vivido" como sensación pura antes que toda percepción intelectual".

"Tenemos aquí, pues, que en toda gran Arquitectura lo espiritual señorea de manera definitiva y lo que llamamos técnica no es sino ancilla, criada, de la concepción espiritual. La técnica puramente técnica, la técnica utilitaria, racional, reducida a fórmulas y principios, ya lo vimos en el curso anterior, no es suficiente, ni mucho menos, para la realización de una grande y genuina arquitectura".²²

Ciertamente, en la lección de las grandes manifestaciones religiosas, encontramos como la Arquitectura, rompe en todos los campos las ataduras a la limitación material, para que el hombre ejerza su Dominio Vocacional sobre lo inferior, muy por encima de los condicionantes del momento; es cuando las exigencias expresivas superan a la técnica y ocasionan que ésta se perfeccione y enriquezca; es cuando se ejerce el genio innovador del arquitecto, del Arte hacia la Ciencia (en constante retroalimentación), intuitivamente, pero con las suficientes bases para explotar nuevas posibilidades vocacionales de la materia, muchas veces a la vanguardia de las capacidades técnicas de la época.

Al recordar las reflexiones anteriores, es nuestra intención reencauzar el hacer arquitectónico fuera del contexto religioso - como único fin; hacernos entender que si logramos rozar los más - altos niveles de la capacidad humana mejor podremos hacer aportaciones en la sencillez de la vivienda, del conjunto urbano, de - los complejos programas que demandan nuestras actuales necesidades. No a que tomemos los hábitos religiosos (que también es - cuestión vocacional) ni hagamos "catecismo" en el lugar de obras, que éstas últimas son nuestro objetivo y para él tenemos toda la vida; simplemente que no cambiemos de lugar cada cosa y les demos el uso y la importancia que tienen, en función de su naturaleza.

"La Arquitectura desantropomorfiza a la divinidad, la concibe, no como atributos, sino como leyes. En sus líneas y en sus superficies, se cuajan los modelos de órbitas que han de jerarquizar el universo".²³

En realidad, sólo partiendo de la visión espiritual de la Naturaleza, que nos inspira la Religión, podemos asimilar completamente los elementos básicos del lenguaje Arquitectónico: el Espacio, el tiempo, la forma y la plástica en su composición para integrar un *AMBITO VITAL, CON LA LUZ QUE LO TRANSPARENTA*.

"El misterio de la vida camina hacia su realización, misterio al que alude la voz del tiempo, constituye el fundamento de lo que designa la palabra espacio como cosa ya realizada, aunque sin hacérselo inteligible, y más bien sugiriéndonos de ello un sentimiento íntimo. (...) El hombre se siente -agrega Spengler-, y este es el estado de verdadera vigilia, de la vigilia alerta, - en una espaciosidad que le rodea. Basta con perseguir esta impresión primaria de lo cósmico para ver que efectivamente no existe más que una verdadera dimensión del espacio, a saber: la dirección, que va del yo a la lejanía, al allí, al futuro, y que el sistema abstracto de las tres dimensiones es una representación -

mecánica, no un hecho de la vida. La experiencia íntima de la - profundidad dilata la sensación y la convierte en mundo. El ca - rácter de la dirección que tiene la vida, lo hemos calificado sig - nificativamente de irreversible, y un resto de este carácter deci - sivo del tiempo perdura en la necesidad imperiosa en que nos ve - mos, de sentir la profundidad del mundo, no desde el horizonte ha - cía el yo, sino del yo al horizonte. El cuerpo móvil de todos - los animales y del hombre está dispuesto en esa dirección. Se an - da hacia delante hacia el futuro, acercándose cada vez al fin, y no sólo al fin, sino a la vejez.

(...) El tiempo a que nos veníamos refiriendo aquí, claro es - tá, no es el tiempo científico, el matemático, el mensurable, el tiempo del reloj, sino el tiempo vital, el que se origina con el movimiento de la vida misma".²⁴

Toda expresión arquitectónica de calidad sea cual sea su gé - nero, se caracteriza por su capacidad vital, su riqueza constante - mente es propicia a la renovación y perfección de la vida diaria, ingenuamente, en la sencillez del hogar (no de la máquina de habi - tar), en medio de la ciudad monumento, en cada paso de los hom - bres, en cada minuto de su tránsito por la vida, en un abrazo amo - roso mutuo, del universo natural con el universo individual y co - mún, fundándose en esto, el Principio de la Proporción.

E 13

En este punto, encontramos la diferencia esencial entre la - Arquitectura y las demás artes; la concepción cósmica del Arqui - tecto: "... en la Arquitectura, lo que precisamente definen y ex - presan sus formas es la contextura cósmica de la inspiración. (...) "

La arquitectura es concebida según la estructura de los hi - tos finales del orden cósmico. Por muy complejo y voluminoso que nos imaginemos al cosmos, siempre nos representamos unas orillas, un amazón límite, aunque esté articulado con infinitos cuya con -

creción plástica la verifican las arquitecturas. Teniendo como principio ordenador la concepción cósmica, es evidente su anonimato y generalización. Las referencias cósmicas están adscritas a los sistemas religiosos, y estos tienen como garantía de su autenticidad su difusión en la colectividad. "Lo Santo es lo que redene muchas almas", decía Goethe. Al estabilizar en unas formas esa total envoltura cósmica, la estructura arquitectónica se fragua en el seno de la Divinidad y, por lo tanto, al igual que las imágenes del mismo Dios, presentan las arquitecturas subordinadas al mismo cosmos, la misma faz. Precisamente lo genial de un arquitecto estriba en su capacidad de adaptación del elemento personal a una visión integral y orgánica de las proporciones".²⁵

... Y, esa dirección que señala Juan de la Encina, no es otra cosa que la vocación de los seres en la naturaleza, del hombre, de la misma arquitectura como la integración de infinitas vocaciones particulares ... Aceptarlo y aplicarlo en la medida de nuestras posibilidades se nos plantea más que como un reto, como la urgente necesidad de un constante acto de fé que culmine en *"la fortuna de convertir nuestro trabajo en permanente canto"*.²⁶

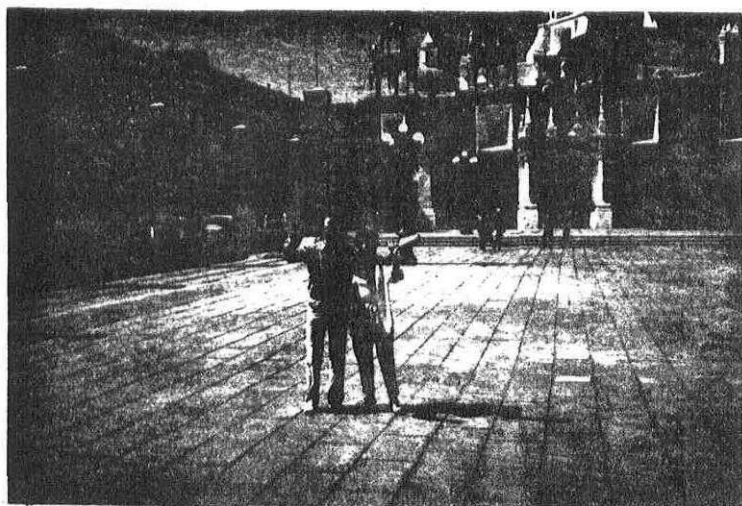

FOTO.- 25

La cualidad vivencial de la arquitectura nos indica claramente su principal esencia que lleva intrínsecamente los valores de la entrega y aceptación total en el amor.

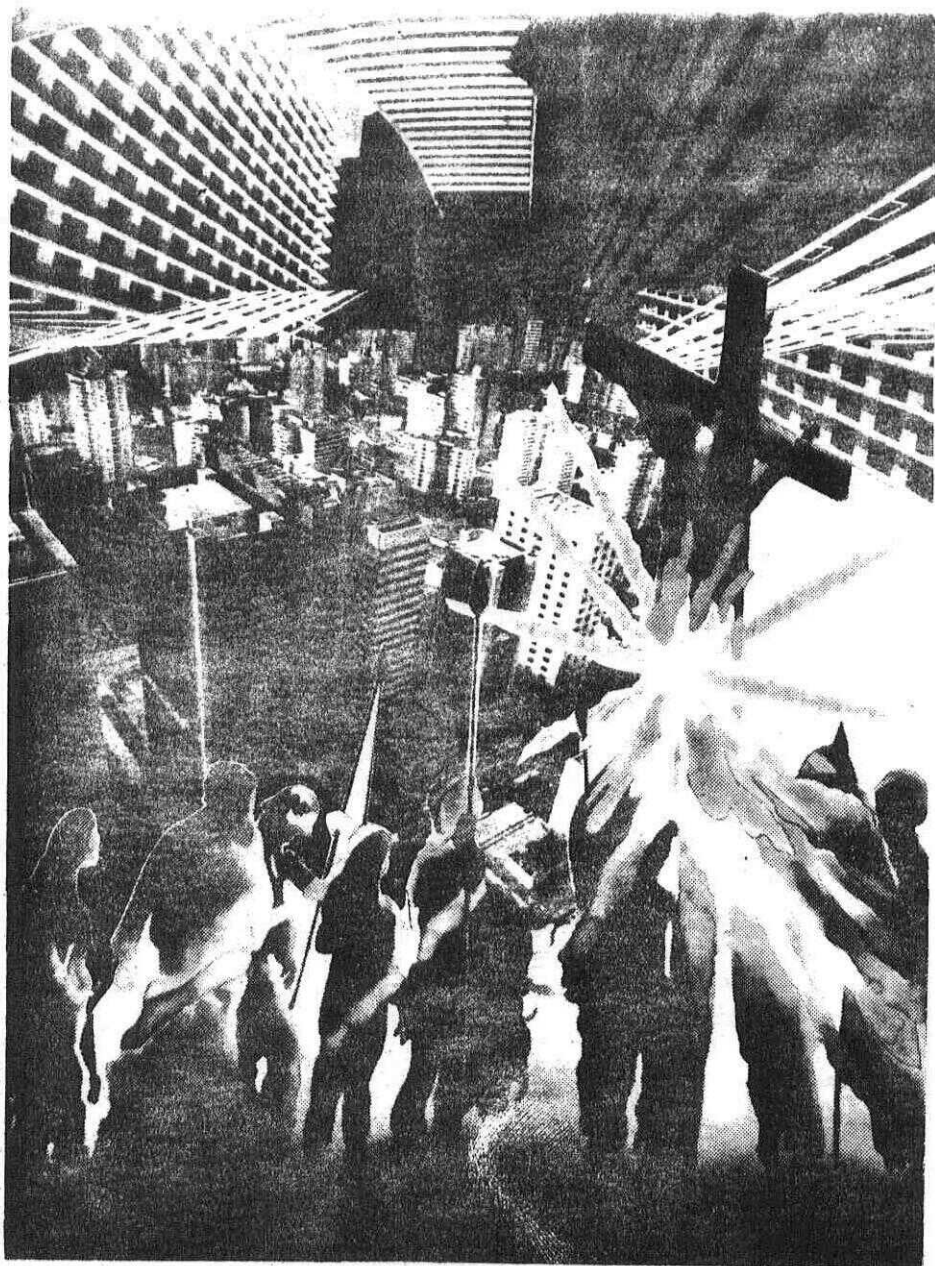

FOTO.-26.

El problema que actualmente afrontamos parte de que la religión casi "ha pasado de moda", cuya supuesta desaparición, amenaza con la extinción (espiritual al menos) de la humanidad.

El arquitecto que participe de esa inanición espiritual que le rodea, estará negándose las mejores posibilidades que necesita su espíritu creador.

U P A E P

III.4.

LA EXPRESION ARQUITECTONICA.

La Arquitectura, como todo acto humano, se hace imposible de definir si no partimos de lo que implica la integridad humana y - la traducción de su vida en actos; casi todas sus actividades (a excepción de las vegetativas y animales), giran alrededor del mismo concepto: *EXPRESION*, a menudo identificado con el de comunicación que puede tener ciertas similitudes con el primero, sin llenar totalmente la amplitud de la idea que podría abarcar otras, - como son: significación, simbolismo, analogía, intuición, etc.

Para no sumirnos en disertaciones, podemos entender que en - términos simples, Expresión es esa inquietud o tendencia natural del hombre a exteriorizar por algún medio o lenguaje, representaciones de su mundo interno y sensible que convive con un contexto.

Expresión y Lenguaje, no son lo mismo, uno es Esencia, principio abstracto y otro es medio, vehículo específico, portador de un contenido esencial que es proyectado hacia el mundo exterior:

"Establece la Psicología, que los conceptos que surgen en la mente, tenden, con imperio, a manifestarse, en virtud de lo que - se ha llamado el dinamismo de la idea. Esta necesidad inherente a la naturaleza misma del concepto, se halla a la base de la in-vención del lenguaje por parte del hombre.

Una necesidad de expresión, más imperiosa aún que la observada en el concepto, es inseparable de nuestros estados emotivos. - Es justificado afirmar, que si lo imperioso en el hombre de expresar sus ideas, lo llevó a inventar el idioma, la necesidad de expresar sus emociones, dió a éste el instrumento para sentir y - crear lo bello en los dominios del arte".²⁷ Sólo hacemos la consideración de que las emociones contribuyen al Arte pero no lo genera

ran.

Arquitectura es Expresión, su Lenguaje es portador de muchas Vocaciones expresivas, no sólo artísticamente hablando, sino en todos los aspectos relacionados al ser humano; de esto su complejidad, sus diversos contenidos e interpretaciones.

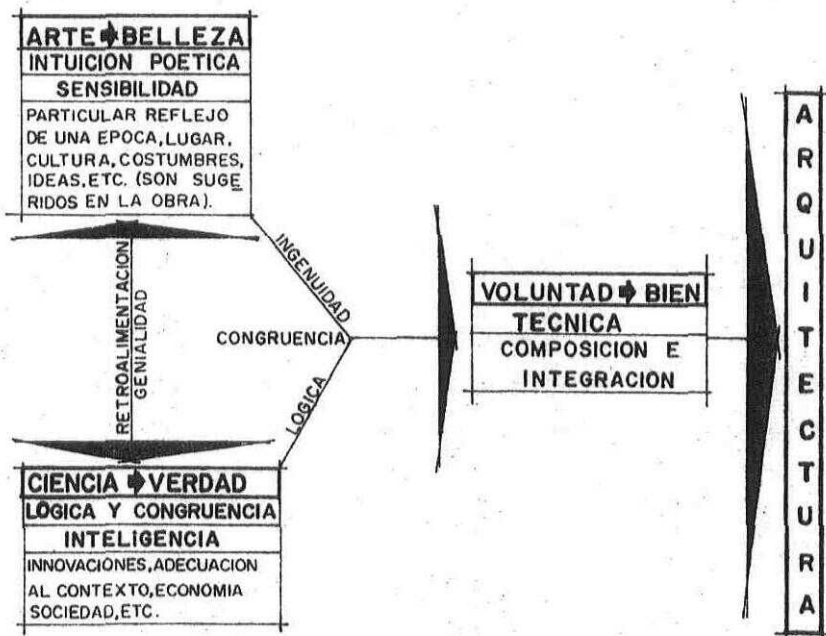
Su capacidad de Integración la hace capaz de estar abierta a todo lenguaje y a toda expresión, de ahí su posibilidad de "cobijar" en su seno a todos los hombres, por encima del tiempo y las circunstancias, de su vitalidad ...

Lo peor que podríamos hacer (al menos no es nuestra intención), es tratar de definir los efectos y características elementales de la composición arquitectónica, como una fórmula, que al llenar determinados requisitos, nos dé la clave de nuestro lenguaje expresivo: considerando los factores LIBERTAD Y PERFECTIBILIDAD, en las actividades humanas, evitaremos parámetros que nos limiten. ¿Cómo podemos tratar de limitar algo que no está en nuestras manos?, como es la vocación natural de los seres y las cosas: la Vocación del Arquitecto, y su capacidad para transformar el mundo que le rodea no tiene límites, conforme a los principios ya establecidos.

El objetivo de esta sección sea, estrechamente, citar algunos Principios, que por su Universalidad son aplicables en todas las circunstancias del hacer arquitectónico ... El resto, dejémoslo al genio particular de cada arquitecto para superar las atenuantes de su época y cultivar su vocación.

Por otro lado, basándonos en la experiencia vivida en la historia, con obras de diversas características y niveles de calidad, que nos dan algunas referencias de lo que es una expresión sublime como el gótico, o muestras de decadencia espiritual hecha obra.

Con esta profunda reflexión, podemos al fin encajar felizmente todo lo argumentado en este trabajo, que por un lado nos hace poner los pies en la tierra, ante una realidad aparentemente difícil (y decíamos "aparentemente", porque, aunque hay muchos arquitectos, hay poca competencia de calidad); por otro lado, nos estimula el estar conscientes de que en nuestra potencialidad poseemos lo necesario para buscar la Composición de ese Nuevo Orden esparado en nuestras obras: será nuevo en la concepción particular de la obra, pero su Orden Esencial, principio regidor Universal, nos permitirá ejercer plenamente nuestro *"oficio de propagadores del inmenso amor, que rige a la naturaleza creada; la Integración de la Arquitectura será lograda naturalmente como consecuencia - del Amor hecho acto y la Luz que la transparenta, como un anhelo hecho promesa ...*

ESQUEMA.- 18 .

El fenómeno arquitectónico es producido mediante una constante retroalimentación en cada etapa del proceso creativo. Las esencias poéticas y científicas irán cobrando una coherencia lógica, confundiéndose y enriqueciendo las posibilidades vocacionales de todos los elementos utilizados: abstracta, lógica, formal, plástica y técnicamente.

La integración es lograda cuando las verdades esenciales quedan matizadas por el encanto artístico que les permitirá renunciar a su individualidad, en aras del enriquecimiento del todo arquitectónico.

III.4.A.

ARQUITECTURA, INFINITO Y FORMA.

La Esencia Expresiva de la Arquitectura, está contenida como impulso, en la vocación del individuo; para que ésta pueda ser - traducida al Lenguaje arquitectónico, es indispensable la concepción personal que se haya asimilado del Universo físico y metafísico. La idea de Infinito, no sólo nace de la que nos sugiere la realidad objetiva, sino también de nuestra concepción religiosa - del mundo natural y sobrenatural, llámese "COSMOS" esa visión del mundo, delimitada de algún modo por el entendimiento humano.

Los supuestos infinitos, siempre buscan ser adaptados a nuestros modos mentales para su comprensión:

"Una vez que han sido formulados los entes numéricos, o sea que la conjunción entre nuestras aptitudes racionales y la conciencia del infinito se ha realizado, ya las leyes de la realidad física y espiritual se derivan como consecuencia precisa".²⁸

Así, encontramos diversas concepciones arquitectónicas sobre el mismo tema, con diferencias formales absolutas, como absolutas y diferentes son las ideas del infinito que podemos ejemplificar con la Arquitectura Religiosa Islámica, China y Cristiana; a pesar de atender a las mismas leyes físicas, no hay la menor semejanza formal.

"La preferencia de una forma a términos infinitos, presupone su elaboración según normas no naturalistas, sino también capaces de infinito, es decir, matemáticas. Esta expresividad de los ámbitos cósmicos, misión-reservada a la Arquitectura, sólo puede - realizarse a través de abstracciones, de formas aptas para afrontar el problema de ordenación y ritmos según sistemas capaces de regular las fuerzas universales y, al mismo tiempo, desligadas de

interpretaciones naturalistas y de inspiraciones personales que pudieran perturbar su vivencia por la colectividad. Estas dos causas coadyuvan pues a la organización matemática de las formas arquitectónicas. (...)

Las formas abstractas son necesarias por su maleabilidad para adaptarse a los distintos estados cósmicos de la conciencia. Cada ordenación universal exige ser interpretada integralmente, y esto sólo se consigue cuando el hombre puede inventar ritmos y formas".²⁹

Aunque ya hemos hablado de Contexto, que en sus diferentes acepciones contribuye a formar el concepto del mundo, (que es traducido en obras por el arquitecto), es necesario no olvidar que el fin de la Arquitectura es servir al hombre y que el ámbito humano que le rodea, participa casi directamente en la manifiestación expresiva, normando sus particularidades a partir de sus costumbres, educación, participación socio-cultural, etc. Si el arquitecto eliminara la participación de la Conciencia Común en sus obras, estaría negándole a la arquitectura la posibilidad vivencial que le permite cobijar a sus habitantes.

Nótese que hablamos de una CONCIENCIA común, no de una masa social común: donde no existe una conciencia particular, mucho menos podríamos exigirla respecto a los demás; no se trata de lo anterior y mucho menos de que la sociedad le diga al arquitecto cómo debe hacer sus obras; aquí no existe la democracia: lo que defendemos, es la participación común como Ente Cultural, que es Identidad y Principio de cualquier manifestación arquitectónica, que, además participa activamente en la realización de la obra, -tanto técnica como artesanal y culturalmente, enriquece y aporta su grano de arena a lo que no podía ser algo independiente del ámbito y la gente que le rodea: "*Esta expresividad se diferencia, -sin embargo, de la que informa a otras artes, en que aquí, el te*

ma de la formulación no es el yo, sino el mundo. Las realizaciones arrancan, no de una vocación personal, sino de la plenitud cósmica que quiere ser formulada".³⁰ Entendiendo que "la plenitud cósmica que quiere ser formulada", se refiere a la vocación de las cosas y los seres, que cuando se particulariza en la específica del arquitecto, puede dar como resultado la expresión arquitectónica: "... El motivo a plasmar, en lugar de irradiar vivencias desde la conciencia del Creador, ha de tener una referencia multitudinaria. Ha de ser tan genérico y, por lo tanto, tan excluyente de intimidad, que en su ámbito quepan todos los hombres".³¹

Su cualidad vivencial, de ser "vívida", nos indica claramente su principal Esencia que lleva intrínsecamente los conceptos de entrega y aceptación total: el Amor ... " ... Pues lo que existe por sí, es siempre anterior a lo que existe por otro.

(...) El amor se refiere al bien en común, ya se posea de hecho, ya no; y por lo mismo el amor es naturalmente el primer acto de la voluntad y del apetito. Así pues, todos los demás movimientos del apetito presuponen el amor como su primer origen; porque nadie desea más que el bien que ama, ni se regocija sino con el bien amado; y aun el odio no tiene por objeto más que aquello que contraría a la cosa amada; y asimismo la tristeza y las demás pasiones de la propia índole evidentemente se refieren al amor como a su primer principio. Luego doquiera hay voluntad o apetito, ~ hay razonablemente amor; pues suprimido lo primero, nada queda de los demás".³²

La figura amorosa, es algo que nos hace rechazar aquello que afirman muchos de que "el arte es para sensibilidades preparadas", como si se tratara de una cosa de otro planeta y para su apreciación necesitaríamos forzosamente un título o preparación esotérica: "Las obras de arte, son accesibles al espectador desde el momento en que son productos humanos";³³ recordemos que todo hombre -

es sensible a la belleza naturalmente y si en referencia al arte, habría que exigir algún título al espectador, propondríamos el de "ser Humano". (En este análisis, no incluimos el caso del crítico de arte que no es nuestro objetivo). *"El arquitecto, por la ordenación de las formas, tensamente afecta a nuestros sentidos, provocando así emociones plásticas; por las relaciones que crea - despierta en nosotros profundas resonancias, nos da la medida de un orden que se siente está acorde con el del mundo; determina diversos movimientos en nuestro entendimiento y en nuestro corazón ... Y entonces sucede que sentimos la belleza. (Le Corbusier)"*³⁴.

En la Arquitectura, la semilla esencial de amor es clara y esplendorosa; una vez más las palabras de Camón Aznar, son las más elocuentes:

"... En la arquitectura, este espectador es un agente activo en el desarrollo de sus formas, y su colaboración y eficiencia en los erguidos espacios las siente con plenitud al pisar las gradas del umbral. Tan nada hay en esa obra para él, de insólito o de incapaz, que su macicez no se interpone ni siquiera como temario estético entre su cotidianismo y su recreación en el infinito cósmico. La contribución popular espontánea a la erección de templos, en todas las culturas, no debe considerarse como un caso de sacrificio casual por desinteresados motivos religiosos, sino como una participación consciente en las formas arquitectónicas, como una comunión en el total sentimiento universal.

En el anonimato de cada sillar se resume la misión arquitectónica. No es posible separar aquí -si no es por un estúpido profesionalismo moderno, que ha degradado la maestría arquitectónica al nivel de cualquier especialidad facultativa- la tarea intelectual del esfuerzo físico. La obra arquitectónica no surge de las manos del artista en encendido momento, sino que es aupada por los hombros de las multitudes y coronada en su final por las mira

das de todos los hombres. Creación arquitectónica que participa en el grado más radical y extremo de las dos necesidades de toda obra de arte: de una máxima libertad en el planteamiento, derivado de emplear en su composición formas abstractas, y de una rígida subordinación a las leyes telúricas, pues su conformación radica precisamente en plasmar una ordenación cósmica".³⁵

A estas alturas sería muy necio restarle importancia al concepto de *INFINITO*, cuando hablamos de Amor, de Libertad, de Espacio, de Proporción ... Todo esto, de algún modo genial es traducido de su esencia Universal, intuita por el arquitecto y volcada - en su expresión particular con el ámbito vital arquitectónico:

E 19

"El edificio cuenta con la sugestión elemental de una masa - inerte, a la que va dando forma la estructuración cósmica del infinito. Las lineaciones de esta masa se decantan desde ese infinito, y son su posibilidad, su alusión y su resumen".³⁶ Aunque suene muy difícil, todo es producto de infinitud de vocaciones que se van conjugando naturalmente, siguiendo una dirección que implica un tiempo y un espacio, cuyo punto de partida es la forma, en su sentido más elemental y tosco; su macidez es ritmada y aclarada en fórmulas matemáticas que la sitúan en el infinito, son accesibles en la expresión de su racionalismo y su evidencia material: "El edificio no es concebido como entidad matemática ni como haz de leyes mecánicas, sino como forma".³⁷ De tal modo que el Arquitecto y la "mística comunidad", no planean conceptos sino - Formas y el tipo de inspiración arquitectónica es perfectamente - plástico, de tipo formal, expresivo:

E 21

"Aquí se sintetizan las dos condiciones de este arte: creación y racionalismo. Invención pura, excepcional, calvero de cima en la bronca exuberancia naturalista, síntesis geométrica de las oleadas de espacios sobre el acantilado del tiempo. Y juntamente, elementalidad, razón primaria y eterna, clarividencia inme

*diata, acceso patente a la totalidad del cosmos, escueto relieve del costillaje del universo. En suma, obra humana sin mácula dionisiaca y por lo tanto, capaz de unir a los hombres en su comprensión".*³⁸

Pensando en que sólo las fórmulas matemáticas permiten manejar racionalmente supuestos infinitos, nos sentimos aplastados ante la temible perspectiva de convertirnos en "matemáticos", sin embargo, hasta en este aspecto la Arquitectura es noble: "*¿Cómo enlazar estos dos conceptos de forma e infinito, al parecer antagónicos? Geometrizando a las formas, haciéndolas aptas para simbolizar infinitos. De aquí que la mentalidad matemática maneje formas, pero formas matemáticas. El número, capaz de concreción y de realización infinitas, debe ser el rector de la formación arquitectónica. Precisamente son los estilos que más han contado con el infinito en su elaboración, los que de una manera más apretada y rígida se han subordinado a ordenación matemática. Todo, en sus superficies, responde a una jerarquía racional. Las líneas se cortan exactamente allí donde la ordenación geométrica lo impone. En los cánones arquitectónicos la proporción no es limitación, sino retraimiento basado en la armonía, conciencia de posibilidades ilimitadas, cifra de una entidad que hace constar su infinitud encuadrándose en abstractas reglas de geometría. Por eso las arquitecturas más geniales son aquellas más limpias y abstractas".*³⁹

... En la medida que los arquitectos van intuyendo y asimilando esencias y vocaciones de un modo natural, la composición e integración arquitectónica, va dando sus frutos con mayor o menor riqueza en el Esplendor de sus formas.

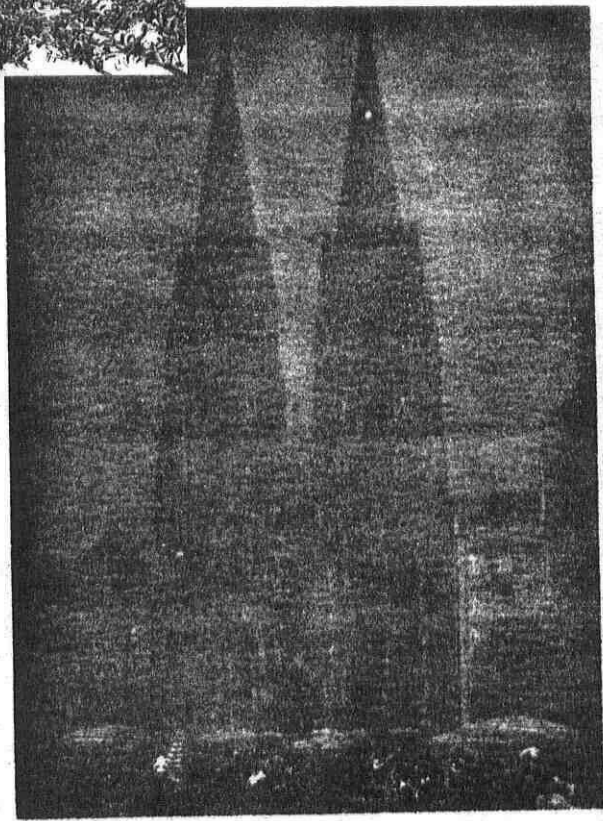

FOTO.- 28

El carácter orgánico e integral de sus proporciones da como resultado una gran impresión de armonía y vitalidad de cierto movimiento que invita a participar en él: ¿quién podría negar que el concepto de hogar es atractivo?

FOTO.- 29.

¿Quién podría negar que la arquitectura gótica atrae y eleva nuestras almas hacia un infinito divinamente concebido? ... ¿quién es más necio para negar que esa esencia, esa razón de ser en la obra es el amor?

LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NATURAL

U P A E P

ARQUITECTURA, ORDEN Y PROPORCIÓN.

La arquitectura busca regular numéricamente un infinito, que, para poder ser tratado artísticamente y su ilimitación no produzca angustia con "secuencias sólo filosóficas", es necesaria su ordenación rítmica:

"Pocas son las leyes formales que condicionan estas organizaciones. La primera es la proporción. El carácter cósmico de las creaciones arquitectónicas, supone que están integradas por un complejo, cada uno de cuyos términos depende de los demás. La medida, es, pues, el principio que tiene que regular la actividad de los componentes de ese complejo. A veces, para la misma precisión de estas medidas, el desnivel entre dos términos inmediatos tiene que ser grande. Pero siempre cada elemento estará subordinado a la medida dimensional del conjunto. El error de los que clásicamente han tratado este problema de las proporciones está en poner como canon alguna medida extrínseca. La norma ha de salir de la organización misma del monumento o de la composición, y su formalismo integral es el que tiene que definir el tipo de proporción entre sus partes.

Una vez más tenemos que aludir a la originalidad sustancial de cada obra de arte y a la imposibilidad de preveer apriorísticamente las fórmulas para su formación. Lo que sí podemos afirmar es que las reglas de la proporción de cada obra habremos de deducirlas in vivo, pues el organismo artístico está concebido como una identidad perfecta, y la proporción de cada elemento radica en su esencia, y hasta diremos que en este arte es su razón de ser".⁴⁰

El carácter orgánico e integral de sus proporciones da como resultado una gran impresión de armonía y vitalidad, de cierto mo

vimiento que invita a participar en él: ¿Quién podría negar que - pensar en el hogar... es atractivo?, gran diferencia cuando tenemos una casa, que más que hogar es una máquina de habitar, donde casi nos sentimos como conejillos de indias en compartimientos di señados para objetivos experimentales.

¿Quién podría negar que la Arquitectura Gótica atrae y ele - va nuestras almas hacia un infinito divinamente concebido? ... - ¿Quién es más necio para negar que esa Esencia, esa razón de ser de la obra, es el Amor?

"Precisamente aquellos estilos, que presentan tan accesible la solución de sus proporciones, son los de génesis más esotérica e inabordable, aquellos cuyo enigma, por realizarse en las formas más claras y bellas, aparece más alucinante e indescifrable";⁴¹ la medida de las proporciones, esencialmente no la genera ningún cál culo matemático, sino la capacidad de entrega personal del arquitecto en la concepción y dirección de la obra; se patentiza su capacidad de amar, en la capacidad vivencial de su obra; las consecuencias: el grado de Verdad, Bien y Belleza que manifiesten ingenuamente ... Y no hay entrega y Amor en lo fácil, por eso es - que, a medida que va conformándose (con mucho trabajo), el "Todo" de la obra, simultáneamente van integrándose sus elementos y proporciones, (ya previstas o intuitas desde el proyecto). A. Vallant, habla de la Arquitectura de la Edad Media, respecto a sus limitaciones teóricas y técnicas, ensalzando su gran valor, donde resaltan irregularidades y contramarchas a cada paso, sin correcciones geométricas, logrando aún así, una "simetría de equilibrio sin igual": "Todo es por aproximación en este arte que sin embargo es muy pensado, pero poco exigente en cuanto a corrección. - Quizá se debe precisamente a esta inocencia de factura el que la sinceridad y la naturalidad de esta arquitectura conserven tanto encanto. (...)

... La obra proyectada se representaba principalmente, en sus elementos esenciales, por el modelo reducido. Sólo se preocupaban por los detalles en el momento en que estos debían tomar forma, cuando se tenía la conciencia exacta de la escala, y ello se hacía sirviéndose de reglas y elementos conocidos. La solución de todos los problemas de construcción se consideraba, se descubría, en el lugar mismo del trabajo, y allí también se superaban las dificultades". Tras comparar con las características actuales de elaboración de planos, proyectos, cálculos, mano de obra, etc., continúa Vaillant: "... Queda uno confundido ante la profundidad de potencia intelectual, la vastedad de memoria y la positividad de talento de los capataces y de los maestros de obra de aquellos tiempos, que supieron construir esos vastos y espléndidos edificios improvisando cada día y perfeccionando sin cesar. El poder del arte de la Edad Media es extraordinario, a pesar de una ciencia exigua y a tanteos".⁴²

Es evidente el reflejo de la concepción amorosa del cristianismo en el ejemplo anterior, donde la capacidad vital de la obra ya se advierte desde las etapas constructivas ...

Síntoma curioso de nuestra actitud en la actualidad, es que, queriendo imitar a los grandes maestros de la antigüedad que, "lo que no sabían lo inventaban", hemos querido convertirnos en "todólogos", más que en Arquitectos y al querer dominar en nuestro "yo", todos los secretos de la Arquitectura y la técnica, lo único que hemos hecho es el "ridículo", ya que nuestros fines siguen siendo los mismos esencialmente y a pesar de que nos sobran medios para alcanzarlos, nos hemos sumergido en un egoísmo por sobresalir personalmente y no damos cabida a muchas posibilidades vocacionales que se van descubriendo en la improvisación y en la participación de otras personas para el enriquecimiento de nuestras obras: necesitamos abrirnos a estas posibilidades, donde no hay improvisación sin sentido común y lógica, pero tampoco hay

perfeccionamiento si no hay aceptación y entrega total:

"El artista, debe ser objetivo como el sabio, en el sentido de que sólo debe pensar en el espectador para entregarle algo bello o bien fabricado, así como el sabio sólo tiene presente al que lo escucha para entregarle la verdad. Los constructores de catedrales no proponían ninguna clase de tesis. Eran según la hermosa expresión de Dulac, "hombres que no se conocían". No querían ni demostrar las conveniencias del dogma cristiano, ni sugerir por algún artificio una emoción cristiana. Y aun se preocupaban mucho menos de hacer una obra bella que de hacer una buena obra. Creían, obraban tal como eran. Su obra revelaba la verdad de Dios, pero sin hacerlo expresamente, y porque no lo hacía expresamente".⁴³

No es posible llegar a una proporción adecuada sin referencias, si cada cosa no está en su lugar; aquí todos los elementos que intervienen en la creación arquitectónica, podríamos compararlos con un rompecabezas en el que cada elemento aislado no tiene razón de ser y si ponemos uno por otro, el total de la obra se desequilibra y pierde su coherencia; en realidad el mayor responsable de esto es el arquitecto, que, sin darse cuenta, se ha ido desubicando del lugar que le corresponde, arrastrado por esa especialización desmedida, cuando su lugar es preponderantemente generalista:

"Arquitecto que no será solamente ese tópico y mediocre director de orquesta, coordinador del equipo pluridisciplinar, compatibilizador de la yuxtaposición -que no síntesis- de ajenas aportaciones,

Sino ante todo y sobre todo el compositor de la total sinfonia, el ordenador desde la idea rectora del todo y de sus partes, conociendo lo exigible -en cada una de sus parcelas- a los diver-

sos ejecutivos de la obra creadora.

Con renovado ideal, recuperadas su capacidad y vocación de servicio, este renacido arquitecto habrá rescatado así su puesto insustituible de ordenador generalista en el desarrollo de los pueblos.

Habremos finalmente reconquistado el derecho -que nos pertenece- a servir a la sociedad. Y es en esta servidumbre donde, precisamente, radica la grandeza de ser arquitectos".⁴⁴

Como consecuencia, ejerceremos esta función en bien de los demás, lo cual hará que seamos aceptados en el medio y esta entrega mutua, social y profesionalmente significa Éxito ...

Llegamos aquí al punto en que el Arquitecto empieza a influir en su sociedad por medio de sus obras, éstas marcan un derrotero a seguir y lo convierten en Líder; su Genio traducirá la ilusión de algo ideal que existe como concepto en la mente de sus clientes, en algo real, y sólo el Arquitecto, tendrá la capacidad y la obligación de "... crear la atmósfera necesaria, para que después ese pueblo, al que tanto se quiere, sea beneficiado finalmente ..."⁴⁵

E 15

Este es el importante papel de la Arquitectura como educadora, lo que significa que tenemos la posibilidad, mediante nuestras obras, de contribuir a reordenar las desviaciones de nuestra época, en el modo como manejamos el Orden arquitectónico, en proporción a los medios y los fines.

"Lo que determina el carácter cósmico de una organización es el orden, pues éste sólo es posible teniendo intuición de los límites. Sólo cuando la obra se ha concebido en un insuperable acabamiento es posible enumerar las leyes de su ordenación. (...)

Quizá aquellas formas arquitectónicas, cuya explicación universal aparece más clara, aquellas de significación cósmica más pura y - rotunda, sean las más sobrias y apuradas de sencillez.⁴⁶

¿Qué sucede cuando cargados de soberbia queremos hacer obras deslumbrantes y hostentosas?, aparecen formas caprichosas, snobs, transitorias y a menudo grotescas, por querer llamar la atención, lo logramos ¡y de qué manera! ... Cuando esta falta de humildad nos tienta, sólo recordemos los ejemplos de la arquitectura vernácula y de los grandes maestros que se caracterizaron por su humildad y entrega.

III.4.C.

LA COMPOSICION E INTEGRACION ARQUITECTONICA.

Después de la inmensidad de reflexiones que hemos llevado a cabo, sería muy necio tratar de sintetizarlas en un método de composición y normar cánones; la única base para la actividad arquitectónica, está en el desarrollo de la Vocación, el Amor y la Libertad ..."*... Para el trabajo creativo de cualquier genio creador no se pueden considerar métodos porque cada genio creador tendrá su manera de sentir y de ver los problemas y su manera de expresarlos*".⁴⁷

Podemos atrevernos a dar una idea del proceso que se lleva a cabo de un modo natural, para que se produzca el fenómeno arquitectónico y su conformación final como Arte-Ciencia.

El Arquitecto es un Ser Espiritual y Sensible; su Sensibilidad se encuentra agudizada por la Intuición; su Ser Espiritual se desborda en su ansia poética. Esta Vocación desemboca en un acto de inmensa Armonía entre las vías de comunicación internas (Alma-Poética) y externas (Sensibilidad-Intuición):

El acto creador llega una vez que la Intuición Poética ha burbujeado en la oscuridad del alma, (en el inconsciente y subconsciente), para dárse nos a conocer a la luz de la Conciencia por medio de la Imaginación Creadora, en un momento de Inspiración; momento propicio en que el Espíritu Poético traspasa el umbral de la Conciencia y empieza a tomar formas, e imágenes que posteriormente son expresadas en el Lenguaje Arquitectónico.

E 2

Hasta este momento, la Arquitectura es considerada como algo poético, expresión pura, y la Forma Bella aún no cobra vida, sin un lenguaje que la materialice.

Precisamente la brillantez científica de la Arquitectura, se destaca en el Lenguaje a que es traducida esa ansia poética, de un mundo interior y universal: en una integración genial de formas y espacios, que son esplendentes por su veracidad. Es entonces, cuando intervendrán todos los Valores Universales de la Ciencia, en una constante adecuación al contexto; con el sentido vital de una época, tal vez como estilo supraindividual, pero siempre rebasado por la grandeza de la personalidad del Arquitecto, - que se ha enriquecido en un Estilo de vida, que generará un nuevo orden representado en la obra:

"Esta creación, del nuevo orden, tiene que estar precisamente basado en la poesía y poesía no es más que la armonía de la vida, la armonía del ser; por tanto el que quiera crear en la arquitectura, tiene que tratar, entender, vivir y sentir la enorme poesía que se encierra en un ser o en un acto y el acto humano tiene una belleza insondable, puesto que el acto humano perfecto va a ser esa armonía entre el individuo y la seguridad, armonía ecológica libre, que un ser humano hace para estar en concordancia con sus semejantes".⁴⁸

E 18

Mediante una constante retroalimentación en cada etapa del proceso, las esencias poéticas y científicas irán cobrando una coherencia lógica, confundiéndose y enriqueciendo las posibilidades vocacionales de todos los elementos utilizados: abstracta, lógica, formal, plástica y técnicamente. Es importante la humildad del arquitecto, en la autocrítica constante al igual que la retroalimentación, aunque esto le lleve más tiempo, es el Oficio que necesitan todas las cosas. ¿Cuántas obras quedan como un intento, solamente, de lo que pudo ser algo grandioso?, por falta de Oficio ... sin embargo estamos seguros que después de haber llevado esto a cabo, quedaremos exhaustos, pero satisfechos de haber logrado una composición armónica y veraz, donde los Efectos de la Luz son su mayor evidencia sensible.

*"Es feo en arte -decía Rodin- todo lo que es falso, todo lo que sonríe sin motivo, lo que se amanaera sin razón, lo que se ar-
quea y se encubrita, lo que no es más que apariencia de belleza y
de gracia, todo lo que miente. (...) La verdad del arte consis-
te en la conformidad con sus medios y su fin. (...) Toda obra -
debe ser lógica, (...) En la lógica operaria, siempre misteriosa
y desconcertante, la de la estructura del viviente y de la geome-
tría íntima de la naturaleza".⁴⁹*

Sin congruencia entre medios y fines, no puede haber Orden y sin éste, no puede haber Armonía, por lo tanto, buscar una Inte-
gración resulta imposible.

La Integración Arquitectónica se hace posible a partir de la intuición y conocimiento de las esencias particulares, que por -
vía vocacional natural, podrán ser integradas plásticamente, bajo el recelo científico constante del arquitecto; verdades esencia-
les, matizadas por el encanto artístico que les permitirá renun-
ciar a su individualidad, en aras del enriquecimiento del todo ar-
quitectónico: hay estilos en la historia, que son bellos y muy va-
liosos, que adolecen de una total integración entre sus partes, a este respecto el arquitecto Enrique del Moral, nos habla en su obra "El Estilo y la Integración Plástica", dando la razón, de la no integración de la arquitectura moderna:

*"La integración -cuando menos con el significado gramatical y sentido estilístico que hemos tratado de aclarar o explicar -
aquí-se nos presenta como la expresión formal de una manera de -
ser y circunstancias dadas, que de no existir, no pueden dar esa expresión formal. Es decir, la integración no se aprende, no se enseña, no se pone uno de acuerdo sobre ella, no cabe hacer jun-
tas para lograrla; tampoco dependen del talento o habilidad de -
los artistas que colaboren, porque sencillamente es la expresión formal, del individuo que tiene, vive y se asienta en una serie -*

de ideas básicas y vitales que conforman su manera de ser radical, y cuando todo ello se conjuga y acontece, la obra "integrada" nace y se produce con toda naturalidad, no porque los artistas tengan más capacidad, tampoco porque se pongan de acuerdo para colaborar, sino simplemente porque así son, porque así es su manera de expresarse. (...)

No debemos asustarnos, ni sentirnos apenados de que nuestra producción formal sea desintegrada. ¿Cómo podría ser de otra manera? El mundo que conocemos se desintegra y deshumaniza. Sabemos -aunque no podemos realizarlo y vivirlo plenamente- que nuestros sentidos sólo nos dan una idea ilusoria de la realidad y debemos admitir, como dogmas de fé, las grandes concepciones de la física y la química modernas sobre la verdadera constitución de la materia, la luz, el color, las ondas hertzianas y la desintegración del átomo. Más aún, precisamente, el vocablo que está unido a la acción que más caracteriza a nuestro tiempo, la que más auténticamente nos representa, es el de: desintegración".⁵⁰

Ante un panorama tan desalentador, cabe preguntarse, si es posible lograr nuevamente la Integración que necesita la Arquitectura? y a esta pregunta se añaden muchas más sobre la pérdida de la Identidad, sobre los fenómenos económicos actuales y sobre la triste realidad de los arquitectos.

Analizando cómo se ha logrado esta Integración en otras etapas de la historia el mismo Arquitecto del Moral nos da la pauta:

"La forma "integrada" corresponde a una manera de ser de ciertos pueblos, en ciertas épocas, y que esta manera de expresarse no tiene patria, no es exclusiva del arte occidental, sino que corresponde a cierto tipo de individuo con ciertas características, independientemente del lugar y época en que florezca su cultura y civilización.

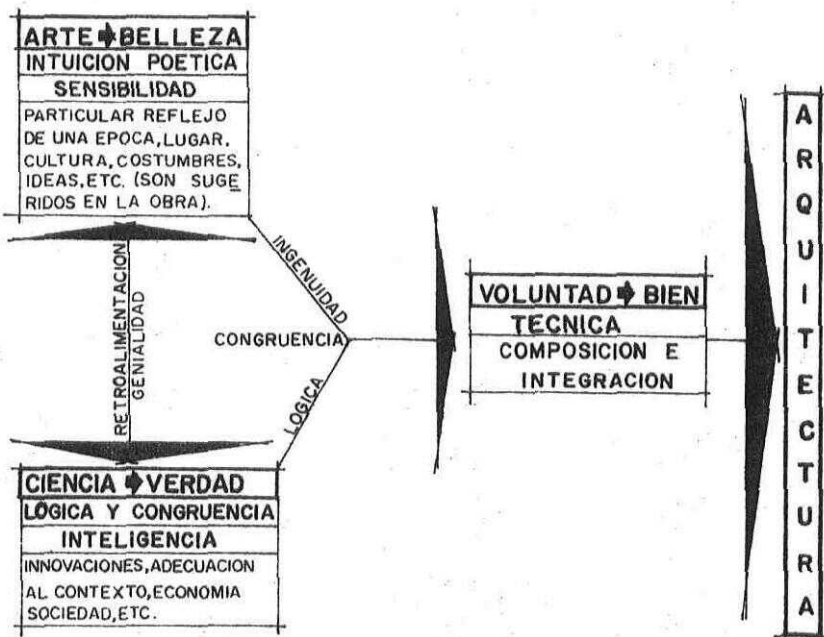
(...) No encontramos más común denominador que las una que su proyección trascendente, girando alrededor de una concepción - metafísica que tiene como centro la deidad, es decir, pertenecientes a un mundo cerrado y finito que tiene como punto de partida y llegada para todos los fenómenos, para todas las dudas, una explicación clara, precisa y epicéntrica: la deidad. El hombre que vive en tal circunstancia es un hombre armonioso, sin aristas, sin grandes sobresaltos ni angustias; la duda no tiene cabida en él, vive en un mundo centrípeta, mágico y trascendente, metafísico sí, pero en el que todo se explica y todo tiene respuesta válida y convincente para él; vive en fin, sumergido en el mundo de la fé, no de la razón, y todo su hacer queda condicionado y gira en de-redor de una instancia suprema y dominante: la deidad.

E 19

Consecuentemente, a tal hombre le corresponde una expresión "integrada" en la que todo se complementa y funde, una expresión jerarquizada en la que las partes -sin perder su valor- se unen - para exaltar la visión general del conjunto, es decir, unitaria. Esta manera de ser, dominada por una fuerza capital y única que - todo lo absorbe y hacia la que converge todo, tiene lógicamente - una representación formal, asimismo unitaria. Volvamos a la definición de integrar: "Aplicase a las partes que entran en la compo-sición de un todo, sin las que no puede subsistir una cosa".

Resumiendo, basados en el estudio de las manifestaciones formales de este tipo de culturas, cabe interpretarlas y permitir - nos, creo yo, afirmar que los pueblos, centrados vital y capitalmente en el fenómeno religioso, se expresan formalmente con una característica común: la integración. Sin embargo, conviene aclarar que no todas las religiones producen al hombre armonioso y - sin aristas, sino, muy por el contrario, al que vive en el sobresalto, la duda y la angustia y consecuentemente no logran expresiones formales integradas".⁵¹

Con esta profunda reflexión, podemos al fin encajar felizmente todo lo argumentado en este trabajo, que por un lado nos hace poner los pies en la tierra, ante una realidad aparentemente difícil (y decíamos "aparentemente", porque, aunque hay muchos arquitectos, hay poca competencia de calidad); por otro lado, nos estimula el estar conscientes de que en nuestra potencialidad poseemos lo necesario para buscar la Composición de ese Nuevo Orden esparado en nuestras obras: será nuevo en la concepción particular de la obra, pero su Orden Esencial, principio regidor Universal, nos permitirá ejercer plenamente nuestro "oficio de propagadores del inmenso amor, que rige a la naturaleza creada; la Integración de la Arquitectura será lograda naturalmente como consecuencia - del Amor hecho acto y la Luz que la transparenta, como un anhelo hecho promesa ...

ESQUEMA.- 18 .

El fenómeno arquitectónico es producido mediante una constante retroalimentación en cada etapa del proceso creativo. Las esencias poéticas y científicas irán cobrando una coherencia lógica, confundiéndose y enriqueciendo las posibilidades vocacionales de todos los elementos utilizados: abstracta, lógica, formal, plástica y técnicamente. La integración es lograda cuando las verdades esenciales quedan matizadas por el encanto artístico que les permitirá renunciar a su individualidad, en aras del enriquecimiento del todo arquitectónico.

III.5.

DIVERSOS NIVELES DE PERFECCION ARQUITECTONICA.

Para otra conclusión que hemos encontrado, es práctico, com-parar la arquitectura con una prenda de vestir cualquiera y perdo-nese la pobreza del ejemplo, pero vamos a utilizar para esta ana-logía un pantalón: genéricamente estableceremos sus característi-cas comunes, que vienen de llenar una necesidad humana.

Hay de pantalones a pantalones, como hay de obras a obras de arquitectura: en ambos casos, podemos entender que el fin es el mismo, las soluciones van de calidad a calidad; esto último, es lo más importante que queremos referir aquí: Los diversos Niveles de Calidad o Perfección Arquitectónica.

En la actualidad, nos hemos empeñado en desarrollar una se-rie de parámetros que nos permitan catalogar, criticar y califi-car "que es arquitectura y que no es arquitectura" ... por eso se nos ocurrió el ejemplo del pantalón.

El pantalón, tiene un objetivo, que es cubrir las piernas - (así como la Arquitectura tiene el suyo propio), hay muchas mane-ras de llenar ese objetivo y los encontramos para todos los gus-tos, clases sociales, eventos y bolsillos (como también hay gēne-ros en la Arquitectura).

El pantalón más común y corriente, ¿deja por eso de cumplir su función?, no, pero, ¿qué sucede cuando se trata de una ocasión especial?, nos ponemos nuestra mejor prenda, donde se destaca un nivel de perfección superior al primero, en el material utiliza-do, en su fabricación, en su modelo o estilo ... Es lo mejor que tenemos, sin embargo, la misma función podría desarrollarla un pe-riódico usado que nos cubriera las piernas, con forma de pantalón: ¿por su ínfima y elemental calidad, negaríamos que es un panta-

lón?, aunque sea de papel, esté feo y sin garantías de durabili-
dad ...

En la arquitectura, está sucediendo algo similar, que nos ha
ce dudar cada que vemos una obra, sobre su valor real; como cuan-
do vemos un pantalón de fantasía en una obra de teatro, estamos -
convencidos que no utilizaríamos algo así para salir a la calle:
cuantas veces sucede, que vemos obras y no sabemos como pudieron
ser construidas, en el primer caso: pantalón de fantasía, pero...
pantalón; en el segundo, a final de cuentas, aunque nos pese ...
arquitectura; cada obra se justifica en sí misma, como producto -
vocacional, su materia frustrada plásticamente, puede ser fruto -
de una vocación frustrada o mutilada ...

Cuando vemos una obra que no nos gusta, decimos: "eso no es
arquitectura, es construcción"; es como si dijéramos que el panta-
lón de papel, no es pantalón es periódico ... no nos engañemos.

Al notar que hay seres humanos viviendo en lo que despectiva-
mente llamamos "construcciones", lo primero que recordamos es el
pantalón de papel, que es usado porque debido a alguna razón eco-
nómica, política, sociocultural, etc., el propietario no ha teni-
do la opción de algo mejor ... Es triste tener que aceptar que -
en la actualidad, sobra la arquitectura de papel ... ¿Qué es muy
difícil llegar a un grado, por lo menos decoroso y digno, en la ca-
lidad de nuestras obras, aún por encima de los condicionantes eco-
nómicos técnicos y sociales de nuestra época? ...

Por otro lado, así como encontramos pantalones de la mejor -
calidad en todas las modalidades, también encontramos muestras ar-
quitectónicas esplendorosas en la historia del hombre.

Tratar de definir que es y que no es Arquitectura, no nos -
llevaría a ningún lado, además lo hecho, hecho está. La Arquitect

tura es rica, en la misma medida que es enriquecida y no hay en -
riquecimiento donde no hay una "conciencia de como se va a culti -
var la vida de esta comunidad y como se va a rendir culto a la vi -
da de esa comunidad";⁵² este enriquecimiento es logrado en mayor o
menor grado, según la integración y veracidad de los valores de -
una época que el arquitecto utilice, y en cierta manera, al ha -
blar de Integración el Arquitecto del Moral ha dejado muy claro.

Podemos partir de una escala, en cuanto a la calidad y nivel
de perfeccionamiento que se haya dado en la Esencia arquitectóni -
ca: es la escala jerárquica de las cosas y los seres que componen
la naturaleza, desde lo material, hasta lo racional y espiritual:

La arquitectura materialista, tiene su límite de perfectibi -
lidad vocacional en la materia; puede llevar a cabo una función -
material, pero no le exijamos más, que no podrá darnoslo; aquí la
idea del infinito metafísico no existe. Mucha de esta arquitectu -
ra es de "papel" ...

E 6

En la parte elevada de la escala, encontramos la Arquitectu -
ra plenamente Integrada por Infinitos metafísicos; donde confluy -
en y conviven perfectamente los elementos en todas sus posibili -
dades, como materia natural o transformada, como espacio, como -
forma, como ambiente psicológico o vital, en fin, es el camino ha -
cia la perfección y verdadero desarrollo del Hombre y la Arquitec -
tura, cuando la concibamos no como programa, sino como parte de -
la vida integral humana:

"Nunca he oído a nadie que haga el programa arquitectónico -
de una casa, más brillantemente que su santidad Pablo VI, cuando
tuve el gusto de asistir a una reunión internacional de arquitectos
sobre el problema de la casa y la definió con cinco caracte -
rísticas fundamentales, dijo "casa es hogar, santuario, escuela,
taller y albergue", creo yo que realmente nada hay más brillante

que este análisis de programa; el ser humano necesita para su armonía que la casa tenga estas cinco características, pues esta casa universal que es el cosmos, es el que va a darle al ser humano y al arquitecto especialmente, la capacidad de entender cual es la ecología que él tiene que respetar, toda vez que va a resolver el problema arquitectónico de esos seres humanos en medio de esa creación tan refinada y perfecta".⁵³

Dichos Niveles de Perfección o Riqueza Arquitectónica, no sólo son apreciables en su apariencia formal y física, sino también en su capacidad vivencial, fácil de recordar cuando entendemos que hay obras, que, por encima del tiempo y su apariencia, siguen siendo habitables y siguen provocándonos el goce de vivirlas, sin importar su sencillez; como hay otras que, aunque nuevas, nadie quiere habitarlas, a no ser por necesidad, más que por gusto. Entre estos dos ejemplos, se encierra toda la arquitectura, en sus diversos géneros y circunstancias, con mayores o menores niveles de calidad, pero sin duda, arquitectura:

"Cada época, insistimos tiene su arte, grande o pequeño, pero en definitiva el arte que merece, el arte capaz de alimentar con su inspiración, porque es el único que puede crear, vivir, sentir y realizar. Sólo una elevación del nivel espiritual podría modificarlo". (...)

"Lo que muchas veces sucederá es que el arte de un tiempo estará denotando su pobreza espiritual. Entonces la crítica -nos referimos naturalmente a la crítica de gran estilo- deberá procurar señalar las causas profundas de la chatura de ese arte, e indicar a los artistas las inagotables y superiores fuentes de inspiración, la necesidad de ascetizar su arte y nutrir su espíritu y llenar su vida con temas de más aliento y de más altura y vigor espiritual".⁵⁴

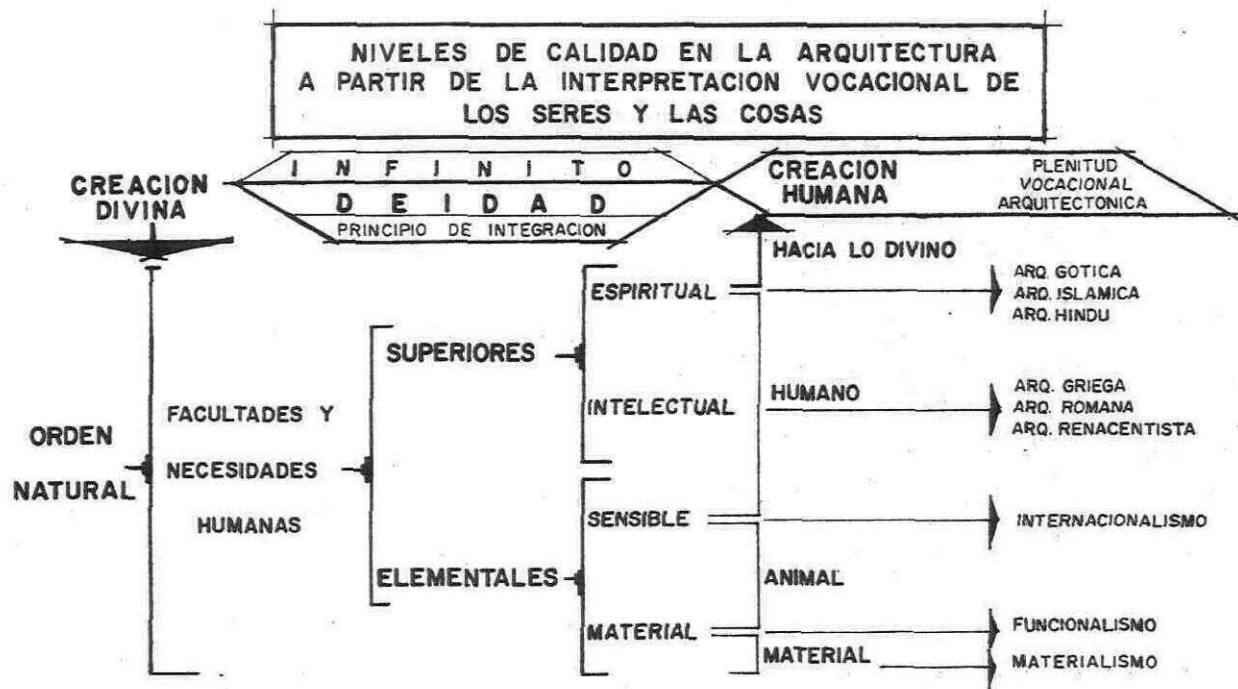
Hacia lo material, las vocaciones son limitadas a unas cuantas posibilidades, que, por si fuera poco, se caracterizan por su poca permanencia; en la opción que buscamos a partir de la Vocación de los Seres y las Cosas, infinita de perfeccionamientos, es tá la puerta grande, totalmente abierta a nuestro reencuentro, ha cía nuestra Identidad y hacia una Arquitectura Contemporánea que contenga ese Ambito Universal de Culto a la Vida ...

E 19

FOTO.- 30 .

Al sumirnos en el egoismo por sobresalir personalmente no damos cabida a muchas posibilidades vocacionales que se van descubriendo en cierta improvisación y en la participación de artesanos, obreros y técnicos para el enriquecimiento de nuestras obras. Necesitamos abrirnos a esta opción, donde no hay improvisación sin sentido común y lógica, pero tampoco perfeccionamiento sin entrega y aceptación total.

ESQUEMA.- 19 .

Hacia lo material las vocaciones son limitadas a unas cuantas posibilidades que por si fuera poco, se caracterizan por su poca permanencia.

En la parte elevada de la escala, encontramos la arquitectura plenamente integrada por infinitos meta físicos; donde confluyen y conviven perfectamente los elementos en todas sus posibilidades, como materia natural o transformada, como espacio, como forma, como ambiente psicológico o vital, en fin ... es el camino hacia la perfección y verdadero desarrollo del hombre y la arquitectura, cuando la concebimos no como programa, sino como parte de la vida integral humana en el orden natural.

Si logramos rozar los más altos niveles de la capacidad humana, mejor podremos hacer aportaciones en la sencillez de la vivienda, del conjunto urbano, de los complejos programas que demandan nuestras actuales necesidades.

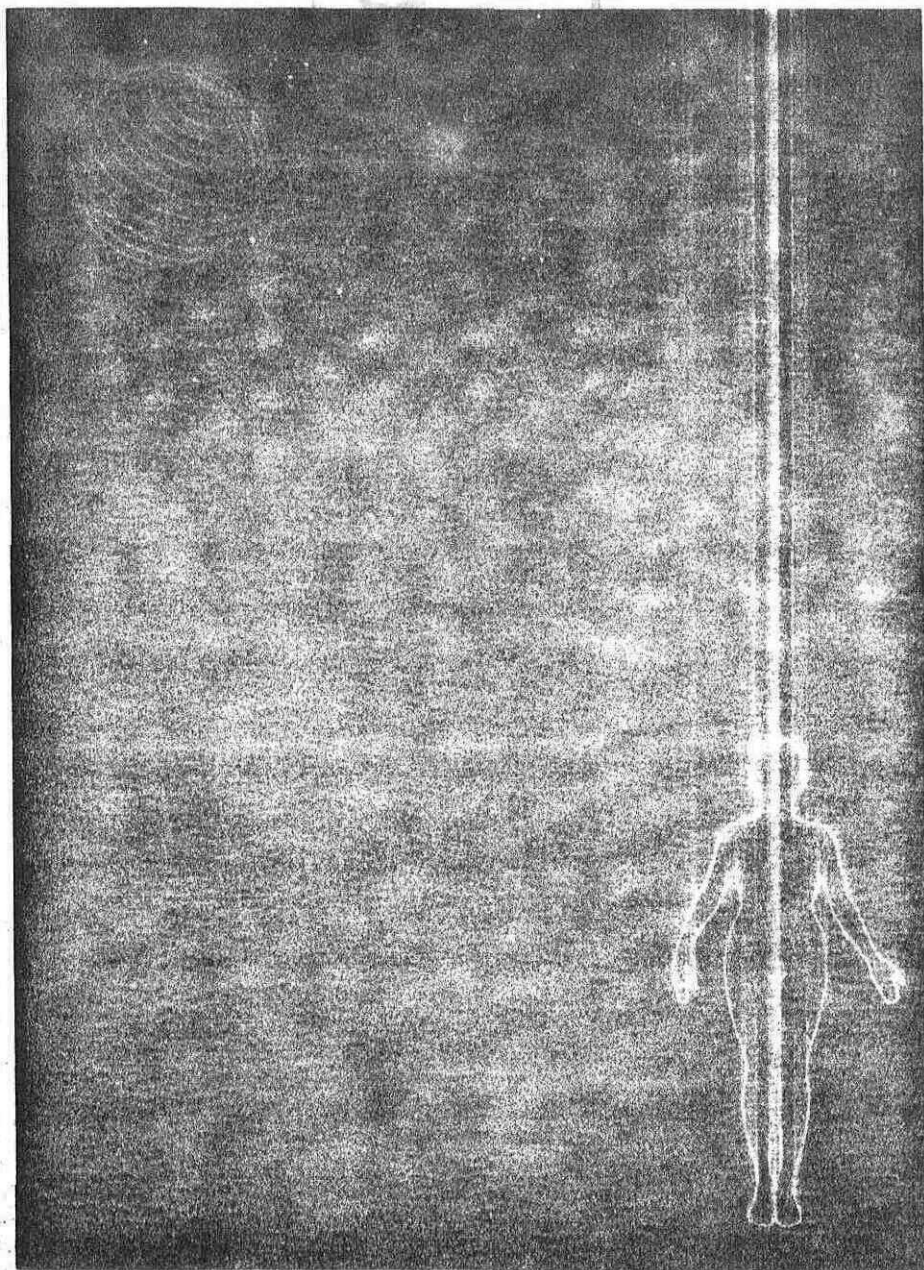

FOTO.- 31.

La identidad, es aquello que hace a un ser idéntico a sí mismo; paradójicamente, entre mayor identidad tiene una persona, más enriquece las identidades que le rodean; más desarrolla su personalidad cada quien y más se diferencian uno de otro dentro de una armonía común.

U

P

A

E

P

ARQUITECTURA E IDENTIDAD.

Es natural que cada persona, tenga un nombre propio, características físicas y comportamiento propias; lo atractivo o brillante que esta persona sea, dependerá de cómo desarrolle esa personalidad, que no principia y termina en ella misma, sino que está enraizada en su familia, en su patria, sus tradiciones y creencias ... Con estas bases, esa persona enriquece su vocación y potencialidades propias, que lo hacen ser "él mismo", por lo tanto, diferente de los demás ...

En cambio, vemos personas que siguen un patrón de comportamiento y que cada vez, son más parecidas al común denominador de la gente y carecen en mayor o menor medida, de esa personalidad particular.

¡Cómo parece que estamos hablando de arquitectura! ... ¿Verdad? ... La Identidad, es aquello que hace a un ser, idéntico a sí mismo y paradójicamente, entre mayor Identidad tiene una persona, más enriquece las identidades que le rodean; más desarrolla su personalidad - cada quien y más se diferencia una persona de otra, haciendo que en la convivencia e intercambio social, todas estas personalidades se engrandezcan y produzcan una Identidad Común. En la Arquitectura, esto se llama: *UNIDAD EN LA DIVERSIDAD* ...

Es aparentemente contradictorio, que cuando toda la gente se parece por carecer de identidad, más anarquía y falta de integración caracterizan una sociedad: lógico, lo que no puede darse en lo menos, - no puede darse en lo más.

Recurrimos a un ejemplo muy simple, en los colores blanco y negro:

Ambos, con su propia identidad, que viene de sus características naturales: si los miramos independientemente, sabemos que son idénti-

cos a sí mismos y no hay otro negro que el negro, ni otro blanco que el blanco. Si los ponemos juntos, más que chocar, en su contraste - hacen resaltar más las características particulares de cada uno, se enriquecen mutuamente y conforman una "agradable sociedad de calidades" que, es más rica que si estuvieran independientes ...

Pero, ¿qué sucede, si empezamos a diluir el blanco con el negro?, también diluimos sus identidades hasta que resulta un color gris, que no es ni blanco, ni negro; negar que la pureza e integridad del blanco o el negro, es superior al gris, sería una gran necedad. Estamos convencidos que existe mucha arquitectura "gris", que no es producto ni de una identidad ni de otra, carece de ella, y toma prestada de - otras, sólo migajas ...

En cambio, hay colores que en una fusión de identidades, logran "dar a luz un hijo", que con estas dos, conforma la suya propia, diferente a la vez, de las que le precedieron: sea la combinación del - azul y el amarillo, la resultante orgullosa es el verde ... Así también, en la historia del Hombre y la Arquitectura, encontramos magníficas muestras de identidades muy particulares y por otro lado, los - matices grisáceos de las que han querido subsistir a la sombra de las primeras.

"El arte es así, radicalmente dependiente de todo lo que la raza y la ciudad, la tradición espiritual y la historia envían al cuerpo - del hombre y su inteligencia. Por su sujeto y por sus raíces, el arte es de un tiempo y de un país.

He aquí porque las obras más universales y las más humanas, son aquellas que llevan más dedicadamente las huellas de su patria".⁵⁵

Lo primero que identificamos de una persona es su nacionalidad: por el idioma que habla, por sus características raciales, por su ropa, etc., de ahí profundizamos a conocer su identidad particular, pe

ro siempre en función de sus raíces nacionales:

"Es nacionalizándose como una literatura conquista un lugar en la humanidad y una significación en el concierto universal ... ¿Qué hay de más español, que Cervantes, de más inglés que Shakespeare, de más italiano que Dante, de más francés que Voltaire o Montaigne, que Descartes o que Pascal? ¿Y qué más universalmente humano que cualquiera de estos?" (Andre Gide-Reflexions sur L'Allemagne). "Cuento más un poeta canta en su árbol genealógico, tanto más afinado canta" (Jean Cocteau).⁵⁶

Todas estas identidades, van conformando la Cultura Universal; dicho de otro modo, su brillante individualidad las hace Universales: el hecho de que su valor individual le dé la universalidad, no quiere decir que sea posible una Arquitectura Universal que carezca de identidad particular, pues en ella se funda su gran valor. La arquitectura internacionalista, ha partido equivocadamente de este principio y lo único logrado en su influencia, es que los pueblos empiecen a descuidar su identidad propia, a cambio de una apariencia que no tiene raíces ni esencia.

Una sociedad, empieza a aceptar influencias cuando la calidad de lo local no la llena, no se identifica con ella, o por el simple afán de novedad:

Por falta de conocimiento cultural; o porque localmente no ha habido una respuesta de calidad que se identifique con ellos ... Deslumbrados por la magia de la tecnología internacional, han perdido muchos pueblos su verdadero "yo", produciendo la desintegración cultural individual y universal ... Casi todos los países del mundo han sido influidos por esta corriente, "que, es de todos y de nadie": que quede como lección, los matices que ha dado a sus identidades, no podrán ser borrados fácilmente; han pasado a formar parte de esa personalidad, como "traumas y complejos", que sólo con el tiempo y la rec-

tificación del camino, serán superados por lo propio:

"Los invariantes castizos contenidos en las ecotecnologías de cada país, conformarán sus nuevas arquitecturas, con la sonoridad de su propia identidad cultural, sin caricaturas ni tópicos, con auténtica elegancia -que no otra cosa es aparentar lo que realmente se es-.

*Porque hay tantas maneras de vivir, de ser, de hablar o de estar callado, de amar, como pueblos existen y la arquitectura es una de las expresiones, si no la mayor, de presentarlo, de hacerlo inteligible, de conservarlo".*⁵⁷

Tampoco podemos crear "Renacimientos" de identidades que, si bien es cierto, son definidas, ya son parte del pasado y sólo podrán enriquecernos en cuanto a la esencia que las produjo ...

Para que la arquitectura recobre su identidad, es necesario entender que *"no sólo el arte, sino todo el ser cultural necesita ser comprendido. (...) Cada producto cultural tiene su comprensión propia, de acuerdo a su finalidad específica. Un signo algebráico, un utensilio, un objeto de culto y una obra de arte -aunque tales finalidades culturales puedan hallarse entremezcladas en un mismo objeto- son productos de la actividad humana y en cuanto tales, tienen un fin.*

*Pero siendo diferente el fin en cada uno de ellos, también lo será la comprensión en cada caso".*⁵⁸

Y no puede haber comprensión sin un conocimiento de causas y circunstancias, así como no puede desarrollarse una identidad que no se conoce a sí misma en cuanto a sus principios y sus fines. En este aspecto, las gamas de la Historia en la Cultura, las Artes, la Arquitectura, la Filosofía, Sicología, etc., nos dan las bases para poder formarnos una idea y un esquema apropiado para detectar toda clase de identidades, pero para cualquier objetivo que tengamos, ya sea de co

nocerlas, enriquecerlas o juzgarlas, son necesarias sin lugar a du-
das: la caridad, la prudencia y la esperanza, sin ellas difícilmente
habrá frutos positivos ... por último, la entrega total a su viven-
cia:

*"La vivencia de cada ser consiste en último término en la apre-
hensión de esos seres por medio de formas mentales idóneas. La rique
za, no solamente cognoscitiva, sino espiritual en su más íntimo signi-
ficado, de cada hombre, depende del número de vivencias que su intimi-
dad puede absorber. No quiere esto decir que su mismidad se disperse
en un cúmulo de interpretaciones que la desconceptúen y la dejen con-
vertida en simple receptáculo de fenómenos extraños. Cuanto más co-
piosas sean nuestras vivencias y mayor el caudal de intuiciones, más
cósmica, total y absoluta será nuestra personalidad.*

*En cuanto un objeto en sí entra en nuestro conocimiento, posee-
mos ya su esencia. (...)*

*Sólo aquellos seres que pueden ser intuitos vivencialmente, que
se han incorporado a nuestro pensamiento con una forma mental propia,
y cuya esencia forma parte de nuestra intimidad, podemos decir que -
han sido conocidos. Es la gran transformación que necesitan las cién-
cias del espíritu, sobre todo las históricas. Nos movemos entre fan-
tasmas, percibiendo sólo lo aparential e inerte, aceptando el magno
desfile de hechos humanos unos vislumbres de topografía y temporali-
dad, que es lo único que interesa a la erudición. Pero nuestro cono-
cimiento permanece hermético a toda esa ingencia de fenómenos, él, -
tan apasionado de extrañezas y capaz de infinitas recreaciones. (...)*

*Lo universal se incorpora así a nuestra intelección, pero no co-
mo presentimiento o como abstracción conceptual, sino como vivencia
real que conforma de esta manera nuestro proceso intelectual. El ser
en sí se convierte en pensamiento y su significación en un modo de -
nuestra intelección. Quedan así incorporadas las esencias como actua*

ciones de nuestro proceso cognoscitivo. El ámbito de nuestra intimidad se extiende hasta allí donde alcanza la intuición. Las cosas se objetivan en su esencia al convertirse en pensamiento. Y en este pensamiento se realiza la singularidad expresiva de cada ser, advenida - ahora universal".⁵⁹

Así, nos toca a nosotros, vivir y revivir esas esencias que conforman las identidades, para trasmutarlas a la Expresión Arquitectónica: lo religioso, lo tradicional, lo innovador, la herencia histórica y cultural, en pocas palabras, la Reintegración y la Revitalización - de esas identidades mutiladas y agonizantes. Un buen principio, somos nosotros mismos ...

"Hasta los hombres más privilegiados, a quienes el criador ha dotado de una comprensión universal, no podrán ejercerla cual conviene si, cuando se ocupan de una materia, no se despojan, en cierto modo, de sí mismos para hacer obrar las facultades que mejor se adaptan al objeto de que se trata".⁶⁰

FOTO.- 32.

En la convivencia e intercambio social, todas estas personalidades se engrandecen y producen una identidad común. Es la unidad en la diversidad: su brillante individualidad las hace universales.

FOTO.- 33.

Nos toca a nosotros, vivir y revivir las esencias que conforman las identidades, para transformarlas a la expresión arquitectónica: lo religioso, lo tradicional, lo innovador, la herencia histórica y cultural, en pocas palabras, la reintegración y revitalización de esas identidades mutiladas y agonizantes.

LA IDENTIDAD MEXICANA.

Para aquellos que piensan encontrar aquí, las claves formales - y espaciales para hacer Arquitectura Mexicana, les prevenimos del - desengaño y sobre todo, la gran responsabilidad de que eso que esperan, tendrá que salir de ellos mismos, es decir, de todos los que - pretendemos una Arquitectura de calidad.

Hablaremos de esencias, de principios, como el azul y el amarillo, igual que la identidad hispana y la identidad indígena, dieron al fusionarse el nacimiento a una nueva identidad particular, con la herencia de sus padres, pero con sus propios matices adquiridos a medida que el tiempo hacía más intensa su composición: así como se forma el verde, así se formó la identidad mexicana.

De antemano pedimos perdón, porque esto, más que ser un estudio exhaustivo, se limite a dejar sembrada la semilla de inquietud a - quien tenga la capacidad de desarrollarla y vivirla ...

En primer lugar, queremos excluir de este análisis, la mezcla - de razas indígena y española, que a menudo se ha utilizado como base para querer definir nuestra identidad: ciertamente el mestizaje se - dió desde la conquista y se seguirá dando, porque desde el punto de vista racial, México aún carece de una identidad particular y en honor a la verdad, reconozcamos que todo mexicano es mestizo de corazón, aunque en este mestizaje espiritual haya, desde el que posee todas las características indígenas hasta el que las posee europeas; - pasando, desde luego por el justo medio, clásico del latinoamericano.

El mestizaje no es tan importante por sus características raciales, sino en cuanto a las circunstancias en que se ha desarrollado, como son la Conquista Espiritual de los evangelizadores y su influencia Cultural en las familias, que eran gestación de nuestra Nación -

actual, desde luego sin demeritar la enseñanza escolar.

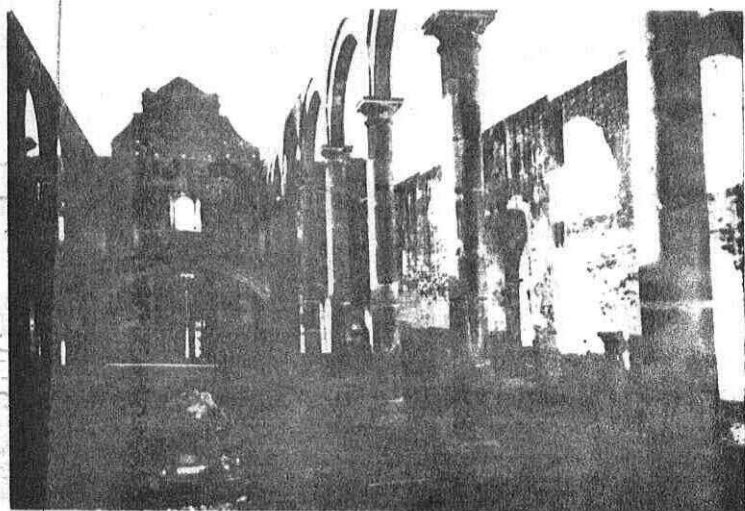
Encontramos un buen principio en la Arquitectura Mexicana, con los conventos del siglo XVI; marca el inicio de la fusión de dos - identidades que generan obras con la suya propia: emanada del programa conventual europeo, enriquecida por el intenso simbolismo cultural y vital de los indígenas cuya mano de obra, bajo la dirección de los frailes, hace resultar un programa y una expresión particular, - perfectamente Integrada en todos sus aspectos.

Respecto al valor de estas obras, hemos considerado algunos criterios estilísticos que según nuestro juicio han resultado improductivos por no utilizar una forma mental adecuada y comprensiva a su - esencia cultural. Uno de ellos es el de Moreno Villa, en su obra - "Lo mexicano en las Artes Plásticas": *"En todos los conventos del siglo XVI, encontramos esa extraña mezcla de estilos pertenecientes a tres épocas: románica, gótica y renacimiento, que se manifiesta en - lo tequitqui. Mezcla que dota de intemporalidad a los monumentos, - de anacronismo.*

Por esto cabe hacer esta afirmación rotunda: todo lo tequitqui es anacrónico, parece nacido fuera del tiempo, sin tenerle en cuenta por lo menos".⁶¹

Esta apreciación no demerita el valor de estas obras, si comprendemos sus circunstancias y por otro lado que no fueron generadas por ningún Estilo Académico, ya que ni los indígenas ni los frailes lo tenían, por lo mismo, es injusto fundarse en normas estilísticas que no tuvieron ninguna relación en la concepción de la Arquitectura Conventual Mexicana del siglo XVI ...

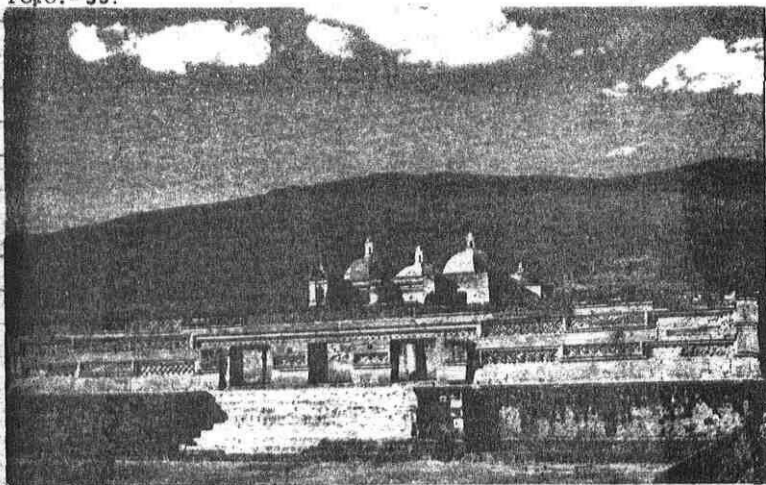
Como en ese entonces no había arquitectos a la mano, los frailes tuvieron que ingeniárselas en base a la poca experiencia que habían tenido en sus lugares de origen, así como lo que habían visto -

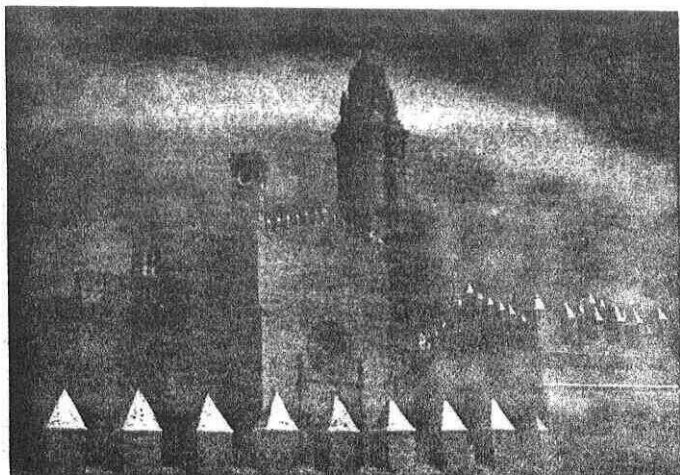
A falta de arquitectos, los frailes concebían y dirigían las obras según lo visto en Europa.

No buscaban hacer algo grandioso, sino simplemente proveerse de los ámbitos indispensables para su intensa labor con los indígenas y así, los naturales también hicieron sus aportaciones expresivas, dando en consecuencia un fenómeno arquitectónico tan particular que es imposible quererlo comparar con otros ya existentes.

FOTO.-35.

Hay un rompimiento total a las cadenas de la materia, una renunciación completa a ella como fin; es utilizada como un medio de relación entre lo divino y lo humano, que en los indígenas logra trascender a lo más hondo de su espíritu pagano.

Los frailes, reafirmaron e hicieron aflorar la vocación natural de los indígenas, en su propia identidad, canalizándola hacia un infinito universal y trascendente, como lo concebían ellos y de ningún modo estaba reñido con la naturaleza esencial prehispánica.

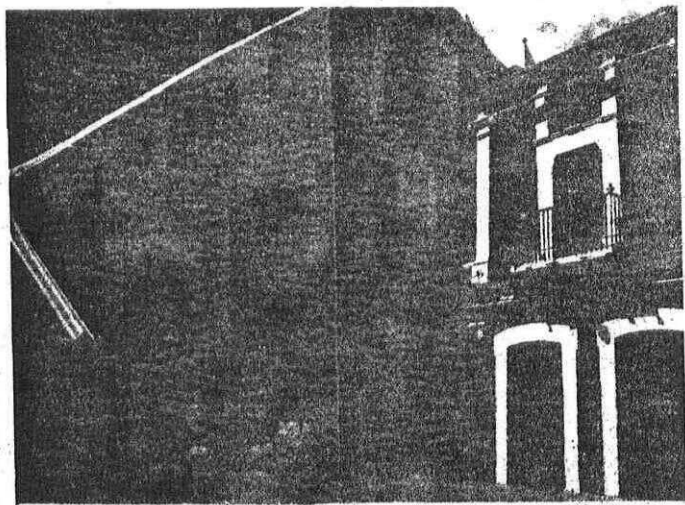

FOTO.- 37.

En las ciudades, la arquitectura colonial también empezaba a tener algunas particularidades por encima de la influencia española, la transformación estaba llevándose a cabo.

en la Arquitectura. Su fin, no era hacer obras grandiosas, sino simplemente proveerse de los ámbitos indispensables para su intensa labor con los indígenas y así los naturales también hicieron sus aportaciones expresivas, dando en consecuencia un fenómeno arquitectónico tan particular que es imposible quererlo comparar con otros ya existentes, su valor está en sí mismo y sobre todo, si entendemos qué lo ocasionó, es decir su esencia: a este respecto recordamos el trabajo de Constantino Reyes Valerio, "El Arte Indocristiano".

*"En la Nueva España, los frailes emplearon a todos aquellos indígenas que tenían tanto la experiencia como el impulso creador mostrado ya en su propio arte (...). En tales individuos concentraron sus esfuerzos los evangelizadores y mediante una enseñanza rudimentaria para los mayores y un poco más cuidadosa con los niños y jóvenes que educaron en las escuelas conventuales, procuraron encauzar e incorporar al indio a la cultura española y al arte que les era tan necesario; tarea que no fue sencilla porque, por lo general, el adulto con toda razón se resistió a aceptarla. Ello significaba abandonar las tradiciones de toda una vida y que habían persistido durante generaciones. En esta lucha dolorosa para unos y otros, se encuentra también parte de la explicación de este arte tan lleno de vitalidad y de impulso creador, hecho por el indio cristianizado o a medio cristianizar. De otra manera resulta difícil concebir que en tan poco tiempo se hubieran construido los templos y conventos del siglo XVI".*⁶²

Esta parte nos da clara idea de los objetivos que originaron la particularidad circunstancial de estas obras, la constante adecuación de los sacerdotes a la mentalidad indígena, para capitalizar sus frutos hacia la evangelización; el culto religioso se adecuó al espacio abierto, a la usanza prehispánica, (además, los indígenas eran tantos, que no cabían en ningún lugar) mientras se construían los templos; surgieron las capillas procesionales, los atrios y las capillas abiertas, así como las cruces atriales y otras aportaciones

americanas: todas ellas integradas perfectamente, con una intensa participación de la sensibilidad indígena al estilizar los modelos que les proporcionaban los mendicantes, para ser grabados en relieve, esculpidos o pintados ... Reyes Valerio, continúa:

"El arte, fue un medio necesario para mantener ocupada la mente angustiada de los indígenas; fue un instrumento educativo y un recurso para ornamentar los edificios religiosos y atraer al pueblo tan acostumbrado a ver en los templos prehispánicos un mundo de color y armonía sin igual. El arte fue una consecuencia del desenvolvimiento socio-cultural irradiado del monasterio y una derivación de la tradición europea.

Los misioneros, profundos observadores de las costumbres de los indios, recurrieron a todos los medios a su alcance para conseguir la conversión.

(...) Conforme conocieron más a fondo el modo de pensar y de sentir de los indios, se dieron cuenta de que podrían utilizarlos positivamente para realizar la inmensa tarea que tenían frente a sí.

Por eso los creadores del arte mexicano, en su período final, serían los colaboradores indispensables en el nuevo arte que se iba a gestar a la sombra de los monasterios ...".⁶³

La verdadera fusión cultural en México, no fué gracias a la conquista armada, sino a la conquista espiritual realizada por los evangelizadores, que sembraron la mejor semilla para toda Arquitectura: el Amor: *"La calidad de la obra, es aquí la manifestación del amor - del cual procede y que mueve la virtud del arte como a un instrumento. Así es en razón de una sobreelevación intrínseca que el arte es cristiano y esta sobreelevación tiene lugar por el amor".⁶⁴* Hay un rompimiento total a las cadenas de la materia, una renunciación completa a ella como fin, es utilizada como un medio de relación entre

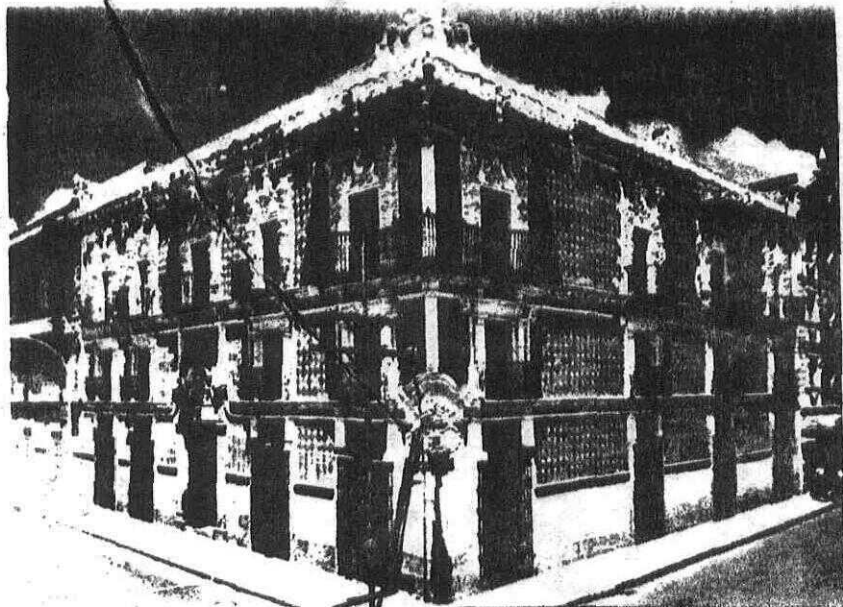

FOTO.- 38.

Hasta el Barroco, la arquitectura civil y religiosa coinciden en la unidad estilística, acentuándose aquel "toque" indígena en las poblaciones rurales.

FOTO.- 39.

La esencia del Barroco, era el medio más propicio para una aguda sensibilidad natural como la mexicana, que en el color, el movimiento, la armonía, todos los elementos de la naturaleza sensible, buscaban elevarse hacia la deidad, ese punto de integración de todas las esencias e infinitos.

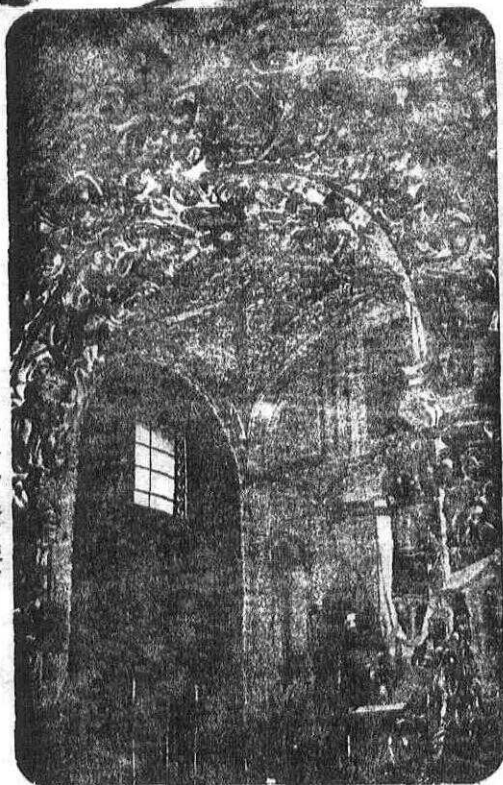

FOTO.- 40.

Después del barroco, la arquitectura se convierte en un producto de las circunstancias que vive nuestra historia. El genio de los arquitectos logra magníficas obras, aunque con una notable falta de identidad, poco a poco se va perdiendo el punto de referencia hacia la integración.

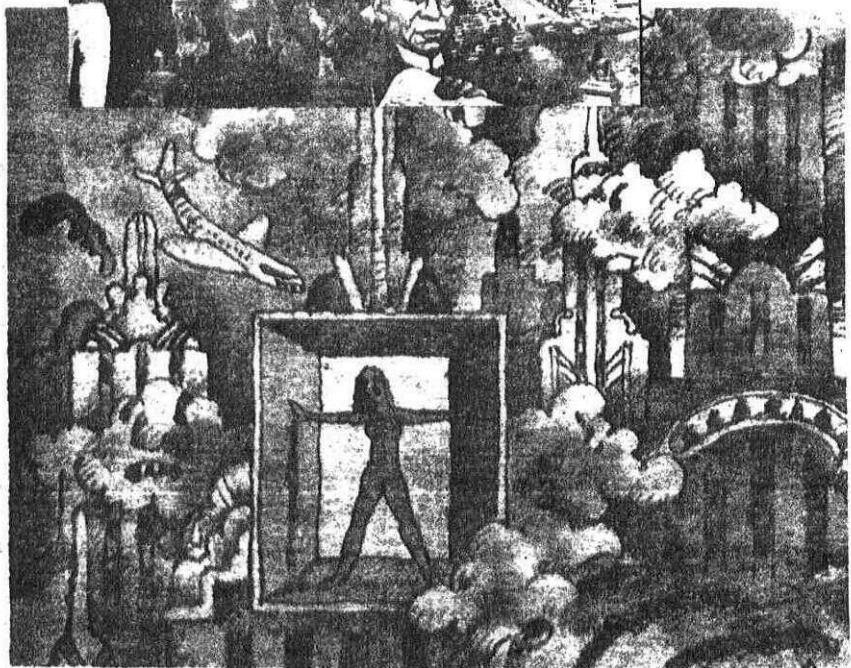

FOTO.- 41.

Es terrible aceptar que en la actualidad la arquitectura en México tiende a aplastarnos y lo peor es que ni mental ni culturalmente estamos preparados para superarlo

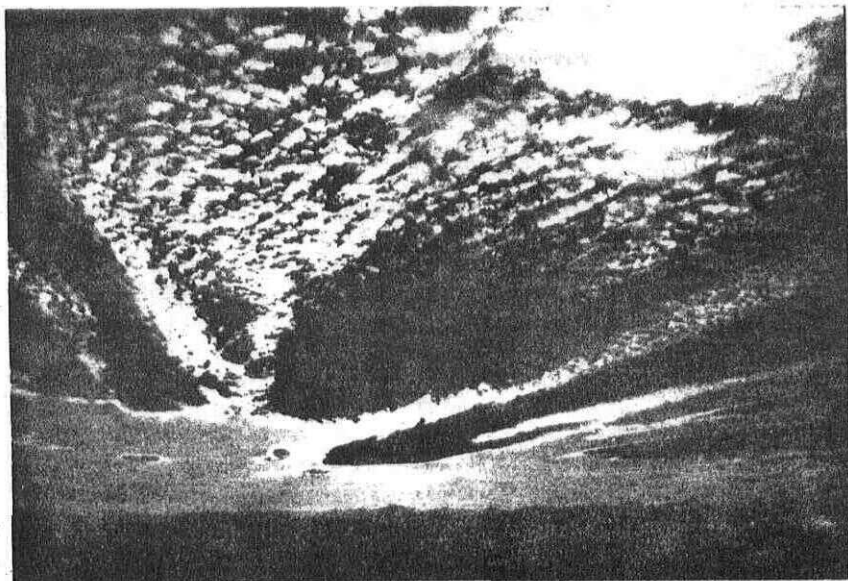

FOTO.- 42.

En lo mexicano, la libertad tiene su propio sentimiento: en una apertura hacia la naturaleza, hacia el horizonte, hacia las perspectivas infinitas y metafísicas.

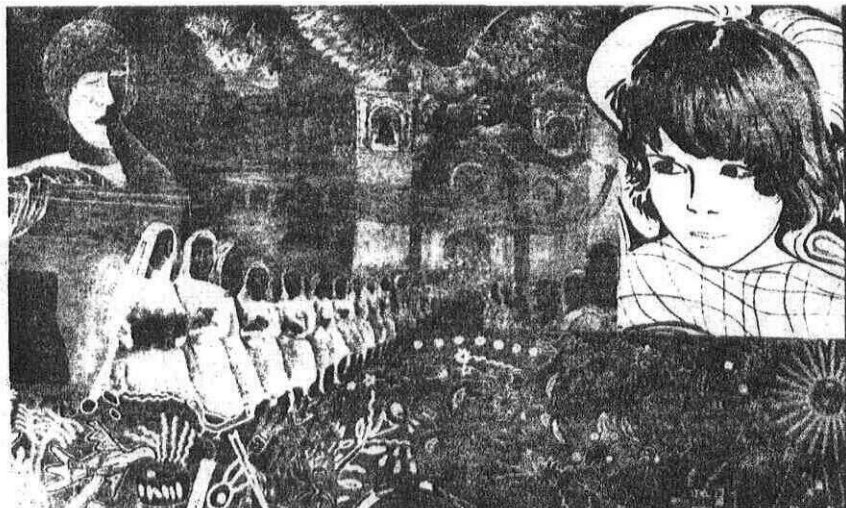

FOTO.- 43.

El pueblo mexicano es intensamente espiritual, cuyos reflejos plásticos están representados por una gran vitalidad, colorido, fantasía y exuberancia; con ingenuidad, sencillez y pureza casi infantiles: la mejor etapa en la imaginación es la niñez, por su apertura y falta de limitación a todas las posibilidades, por su ilusión y esperanza ...

lo Divino y lo Humano, que en los indígenas logra trascender a lo más hondo de su espíritu pagano, que, no por esto, deshecha totalmente ciertas tradiciones que hasta ahora persisten y conforman gran parte de nuestro folklore.

Esa lucha "dolorosa para unos y otros", vitalizó e impulsó las vocaciones creativas porque en el dolor se enriquece el amor: *"La obra de arte, pues, no puede ser realizada sin la intervención del espíritu creador, es siempre hija de un alma estremecida -y el amor y el dolor es la causa más frecuente y más profunda de tal estremecimiento- que irrumpe en su conocimiento experimental y realizador dirigido a alcanzar su expresión -su cuasi verbo- en la realidad material, cargada desde entonces de una significación espiritual, cuando no también sobrenatural y divina".*⁶⁵

El arte de este período, no fue un fin sino un medio, basado en la esencia de la Cristiandad Medieval, que, a pesar de la Reforma Protestante y el Renacimiento, llegó a América íntegra, cuyas características se identifican tanto en sus causas, como en sus efectos formales: *"Diríamos que el artista, no puede comprar la grandeza estética, la profundidad y la fuerza espiritual de su obra, no puede realizar la encarnación de una belleza sobrehumana, si no es renunciando a la perfección de la factura artística o técnica. Arte de humildad y de pobreza, por eso, el arte cristiano, que se empeña en la expresión material de lo espiritual y lo divino. Como en la vida, también en el arte -prolongación trascendente de la propia vida del artista- sólo los pobres de espíritu, los que en la simplicidad de sus líneas han aligerado su arte del peso de lo terreno obtendrán la posesión del reino de la belleza, y los puros de corazón en la limpieza y transparencia de las formas sensibles verán a Dios".*⁶⁶

Los frailes, reafirmaron e hicieron aflorar la Vocación Natural de los indígenas, en su propia identidad, canalizándola hacia un Infinito Universal y Trascendente como lo concebían ellos y de ningún

E 24

modo estaba reñido con la naturaleza esencial prehispánica ...

Y no sólo fué el amor de transmitir la Cultura Occidental Cristiana, sino de predicar con el ejemplo, en su importante labor social de protección y servicio a las comunidades indígenas, de las que fué saliendo nuestra Arquitectura Vernácula, siempre desarrollándose alrededor del templo, del que en muchos casos también se abastecía de agua a la comunidad con sus acueductos y fuentes, (entre otros servicios), algunos de ellos aún funcionan con la misma efectividad ...

En las ciudades, la Arquitectura Colonial también empezaba a tener algunas particularidades por encima de la influencia española, la transformación estaba llevándose a cabo.

El punto culminante en que, por fin, se identifica una integración en todos los géneros arquitectónicos por una Identidad Mexicana, está en el Barroco: aunque ya existían particularidades como los conventos del siglo XVI, hasta el Barroco, la Arquitectura Civil y Religiosa, coinciden en la unidad estilística, acentuándose aquel "toque" indígena en las poblaciones rurales, acordes todos a nuestra joven personalidad. La razón está en la esencia misma del Barroco Europeo que, es asimilada, por adecuarse a nuestras características nacionales, ya conquistadas culturalmente por España:

"En ocasiones en las bóvedas y más aún, en las cúpulas de las iglesias de este estilo, se representaba pictóricamente lo que se llama "rompimiento de gloria". Pues bien, este tipo de pintura destruye la arquitectura, a tal grado esto es cierto, que al levantar nuestra vista: bóvedas y cúpulas han dejado de existir -eliminándose su limitación espacial- para permitirnos mirar visiones lejanas, fantasmagóricas y penetrar en un mundo mágico que nos transporta hacia el infinito. Pero ¡caso extraordinario! esta pintura que destruye la arquitectura que le sirve de marco y la sustenta, paradójica -

*mente, se integra con ella, volviéndose indispensable e inseparable de su ser, ya que lo complementa. Exaltando, sublimando -podríamos decir por medios pictóricos-, la fantasía y ansias de infinitud de - las que está animada la arquitectura ..."*⁶⁷

Cómo no habría de ser bien recibida esa Esencia, para enriquecer nuestra Identidad: era el medio más propicio para una aguda sensibilidad natural, que en el color, el movimiento, la armonía, todos los elementos de la naturaleza sensible, buscaban elevarse hacia la Deidad, ese punto de Integración Universal de todas las esencias e infinitos ...

En adelante, la arquitectura en México, se va a convertir en un producto de las circunstancias que vive nuestra historia: constante anarquía, influencia extranjera desmedida, falta de respeto ... por si fuera poco, la educación positivista contribuye a este proceso - hasta nuestros días. Aún así el genio de los arquitectos logra magníficas obras Neoclásicas y Porfirianas, aunque con una notable falta de identidad, sin carecer totalmente de ella, se empezaba a perder el punto de referencia hacia la Integración ...

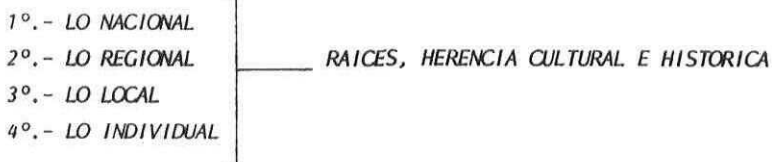
No nos atrevemos a decir más al respecto, nuestra capacidad nos limita a no querer juzgar el resto de nuestra arquitectura, sólo hemos querido llegar hasta aquí para tratar de extraer las esencias de aquello que nos hizo ser mexicanos y poder adecuarlo a nuestra realidad actual en la arquitectura.

La Identidad Nacional de un país está formada por diversas escalas de influencia, que es ejercida de mayor a menor, hasta centrarse en lo individual.

E 20

U
P
A
E
P

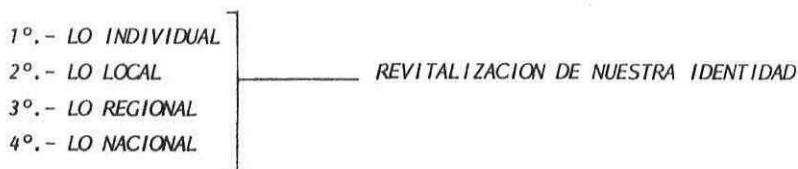

ESQUEMA.- 20 .

En esta jerarquía de influencias, producto de nuestra Herencia Cultural e Histórica, están nuestras raíces, desde luego tamizando - toda influencia externa, ajena a nuestra perfectibilidad y enriquecimiento vocacional nacional.

Para poder enriquecer y revitalizar la identidad nacional, es necesario una retroalimentación que surja como influencia de lo particular a lo nacional y es el camino del Arquitecto:

E 21

ESQUEMA.- 21 .

Hacemos hincapié en que, dependiendo de lo definido que esté cada uno de estos niveles en cuanto a su individualidad, mayormente podrá perfeccionar y enriquecer los niveles superiores como son el regional y el nacional, recuperando estos su brillante identidad particular y universal: "Todo gran estilo, se mueve entre dos polos de lo personal y lo universal, que lejos de oponerse, están condicionados el segundo al primero".⁶⁸

E 19

En cuanto a principios esenciales que consideramos parte de nuestra nacionalidad, mencionaremos los más importantes, a partir de ellos, será posible contribuir al enriquecimiento de nuestra arquitectura.

FOTO.- 44.

En la arquitectura vernácu
la puede apreciarse más cla
ro ese "ingenuo descuido",
que da a las obras el sello
humano y accesible de lo im
perfecto.

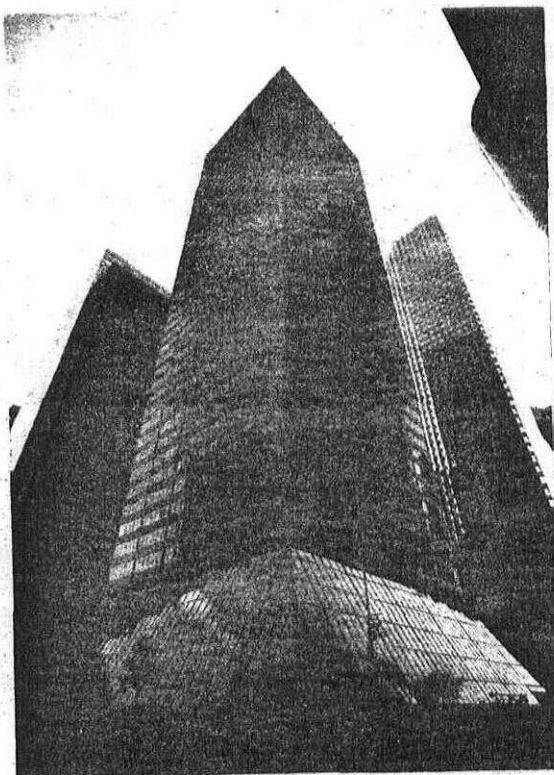

FOTO.- 45.

Estamos demasiado arraigados
a la tierra, tal vez por eso
es característico el rompi-
miento con la rigidez de las
formas y texturas; su excesi
va limpieza se presenta dema
siado fría para nuestro modo
de sentir la vida.

ESPIRITUALIDAD: El pueblo mexicano es intensamente espiritual - este arraigo se pierde en la oscuridad del tiempo. Principio esencial de las vocaciones humanas, cuyos reflejos plásticos están representados por una gran vitalidad, colorido, fantasía, exhuberancia, - como la de nuestras riquezas naturales; con una ingenuidad, sencillez y pureza casi infantiles: la mejor etapa en la imaginación es - la niñez, por su apertura y falta de limitación a todas las posibilidades, por su ilusión y esperanza ... Luis Barragán aplica algunos conceptos que consideramos íntimamente relacionados a esa espiritualidad: silencio, soledad, serenidad, alegría y hasta la muerte como "una fuente de vida".

La influencia externa nos lleva a ser demasiado "realistas" y - para la joven identidad mexicana, resulta frustrante este rompimiento con lo mítico, lo fabuloso y lo irreal que es parte de sus sueños: pero no en lo que encierra la superstición y la ignorancia, sino en esa sensibilidad abierta a todas las expresiones a que puede - llegar un Alma plena de vitalidad; tal vez sea una etapa de maduración cultural el hecho es que sigue ahí y debemos hacerla aflorar - con toda naturalidad en nuestras obras. *"En el arte de todos los tiempos y de todos los pueblos impera la lógica irracional del mito. (Edmundo O'Gorman)"*⁶⁹

Comparando la situación actual de México, con la de un adolescente que empieza a luchar por definir su identidad, la sicología - nos da un leve signo que puede contribuir a orientarnos:

*"... Podemos concluir que es beneficioso vivir una crisis, si realmente se desea lograr una identidad. Eludir una crisis de identidad en este paso, inhibe la propia evolución. Los jóvenes que son capaces de aceptar una crisis en esta coyuntura decisiva, por lo general surgen de ella más fuertes y con mayor control de sus propios destinos. (...) La búsqueda de la identidad es una empresa que se produce por supuesto a lo largo de toda la vida"*⁷⁰

Suponiendo que México esté entrando a una etapa en que se rebe-la a toda influencia externa y pasada, para hacer aflorar su propio "yo" en esta crisis de identidad que vivimos, (que no será la última pero sí la más difícil en cuanto a que es el despertar de algo que muchos enterraron y no está muerto); viene para darnos fuerza a ade-cuarnos a las circunstancias y desenvolvimiento normal de la socie-dad sin desvirtuar nuestra esencia individual. Tengamos en cuenta - que estas crisis pueden canalizarse positivamente si reafirman y ac-tualizan sus defensas hacia la influencia externa desmedida.

Cuando tenemos conciencia total de nuestros valores, hacemos - que afloren orgullosamente, aceptamos todo lo externo que nos benefi-cie, apreciamos y comprendemos sus diferencias que lo conforman como otra identidad, sin envidias ni celos, en una actitud de plena ma-durez ...

INTEGRACION A LA NATURALEZA: Tal vez por la excesiva riqueza na-tural que nos rodea, así como muchos países se han adaptado a care-cer de ella, nosotros estamos demasiado arraigados a la tierra, como para renunciar a sus encantos: gozamos aspirando su olor húmedo, sen-timos la textura del barro, nos recreamos haciéndolo creación ... - Tal vez por eso es característico el rompimiento con la rigidez de - las formas y texturas; su excesiva limpieza se presenta demasiado - fría para nuestro modo de sentir la vida. En la arquitectura verná-cula puede apreciarse más claro ese "ingenuo descuido", que da a las obras el sello humano y accesible de lo imperfecto ... Las obras en conjunto se presentan con una armoniosidad y claridad inigualables, en una sencillez que sólo nos hace pensar en un gran valor: la nobleza de lo natural ...

Defendemos uno de los sueños clásicos del mexicano: el de lle-gar a tener en su casa un huerto, árboles frutales, o al menos un - buen jardín con el colorido de las flores; no hay tanto interés por los elegantes y sobrios jardines extranjeros, no importa el recarga-

FOTO.- 46.

Las obras en conjunto se presentan con una armoniosidad y claridad inigualables, en una sencillez que sólo nos hace pensar en un gran valor: la nobleza de lo natural.

FOTO.- 47.

La mentalidad mexicana encuentra en la pesantez de los muros, la garantía de lo permanente, la seguridad y la estabilidad hacia un cotidianismo inalterable.

miento ni el colorido, el mexicano sueña a colores y con toda su intensidad. ¿Cuánto tiempo dilatamos en aplicar colores vivos a la construcción?, en las artesanías era casi insolente el modo en que los autores se daban el lujo de combinarlos (con una coherencia lógica, simplicidad y pureza de medios asombrosa), contra todo canon académico, pero he aquí algo importante: a falta de academismo, sensibilidad y sencillez (de vocación), de la que el Arq. Luis Barragán hace gala por su atrevimiento que vale reconocerlo, es bastante humilde ... igual que nuestros artesanos. Sucede el mismo fenómeno que en los conventos del siglo XVI, el objetivo no es impresionar a nadie, sino aflorar sinceramente una vocación sin el temor del "que dirán", con la plena convicción de que poco o mucho es todo, y lo mejor que puede entregarse a los demás, sin reservas ... esto la hace veraz y congruente consigo misma. Afortunadamente, hay arquitectos y obras así ...

... El agua fluye, se escurre y evapora, su cauce natural no es entorpecido sino canalizado al acercamiento con el hombre, para que sus dos existencias fluyan igualmente hacia un Destino Común y Natural no trastornado ... su símbolo es frecuente en todas nuestras artes, manteniendo presente su Sentido Direccional Vital ...

LIBERTAD: Tal vez demasiado evidente para todo lo que hemos referido, pero, como todo lo mexicano, la libertad tiene su propio sentimiento: en una apertura hacia la naturaleza, hacia el horizonte, hacia las perspectivas infinitas y metafísicas, seguimos teniendo Alma de Aguila: inquieta, orgullosa pero serena; necesitamos el suficiente espacio para desplegar nuestras alas. La arquitectura vertical ha contribuido a frustrar esa inquietud natural de "transitar libremente por la vida", al predisponer maquinalmente los recorridos - de un lugar a otro: "Del piso 3, al 20; de la oficina administrativa a la contable ...", nos sentimos como ratones blancos, de un recinto experimental a otro; programados para una eficiencia y circulación - entre otras máquinas humanas, con el combustible y los elementos ne-

cesarios para desempeñar "nuestras funciones productivas", pero sin la opción de respirar el aire de los ámbitos libres y naturales. - Hasta que abandonamos la "máquina de habitar o trabajar", volvemos a llenar nuestros pulmones de ese oxígeno vital que es la libertad de *escoger nuestros propios caminos* ... aunque sea de una manera ingenua.

¿Será posible que en un desmedido y mal estudiado crecimiento vertical, la arquitectura nos lleve a un desenvolvimiento natural, armonioso y congruente?

El equilibrio ecológico que se está buscando en las grandes urbes, no debe consistir sólo en crear cinturones verdes o pulmones urbanos, sino en una reconsideración de las escalas, de el respeto, dignificación y comprensión al factor más importante: el hombre; no podemos sacrificar la escala humana en aras de una crisis económica o habitacional, tiene que haber otros caminos, para que el hombre forme ese microcosmos en concordancia con el Orden emanado de la Naturaleza. Es terrible tener que aceptar que la arquitectura en México, tiende a aplastarnos, y lo peor es que ni mental, ni culturalmente estamos preparados para superarlo ...

SEGURIDAD Y PERENNIDAD: La arquitectura mexicana no se caracteriza por su ligereza ni por su desprecio al poder de las fuerzas naturales en grandes voladizos, o en una superioridad proporcional de los vanos sobre los macizos ... No intentamos dar una fórmula constructiva, sino *HURGAR* más allá de los condicionantes climáticos o físicos que nos aclaren esta inquietud; entender la mentalidad mexicana que encuentra en la pesantez de los muros, la garantía de lo permanente, la seguridad y la estabilidad hacia un cotidianismo inalterable: aunque reconocemos que las líneas y formas aligeradas, (muy frecuentes en lo norteamericano) son agradables y sinónimo de modernismo, buscamos soluciones más simples que resguarden nuestra intimidad.

FOTO.- 48.

Hay un acercamiento respetuoso a lo externo, sin los riesgos de volverse vulnerable a las circunstancias que pudieran influir en el estado vital interior que amamos como es, porque en él hemos sido felices y queremos que nada lo entorpezca. (arriba)

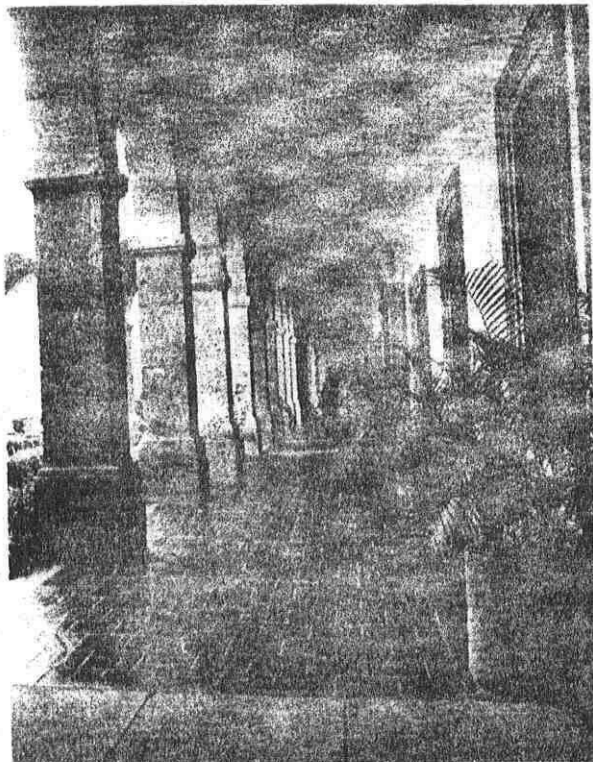

FOTO.- 49.

El ámbito interno destaca por su afán de libertad que en cierto modo es protegido por altos muros, como guardianes celosos ante lo que pueda perturbar esa armonía. (izquierda)

Lo ligero generalmente descansa sobre lo pesado, los huecos hacia el exterior son discretos y reverentes al volumen que sopor tan; no es el miedo ante la ignorancia de los avances técnicos, es un acercamiento respetuoso a lo externo sin los riesgos de volverse vulnerable a las circunstancias que pudieran influir en el estado vital interno que amamos como es, porque en él hemos sido felices y queremos que nada lo entorpesca.

El ámbito interno destaca por su afán de libertad que en cierto modo es protegido por altos muros, como guardias celosos ante lo que pueda perturbar esa armonía. Curiosamente la entrada principal es amplia, abierta totalmente al que desee participar de la comunión social; pero cerrada y muy sólida al que se oponga a ello; aquí se acentúa que hay una puerta en cada ámbito humano, para entrar o salir, dependiendo de la concordancia circunstancial.

El mexicano participa cuando hay que participar, se abre cuando no le inquieta la incertidumbre de ver trastornados sus valores ...

Toda esa gama de matices tan propios de lo mexicano se sienten flotar en el ambiente del hogar, del patio, de la calle empedrada, del zócalo, del atrio o el templo, etc., sin haber sido predispuestos matemáticamente para su propósito vital, sino producto natural de esa identidad que tiene su modo particular de rendir culto a la vida. Tal vez ese placer que se experimenta cotidianamente, explica que estas actitudes de guardar celosamente nuestro tesoro tradicional y pueda interpretarse en un amor a lo propio:

Amor a la patria, a la "tierra de los padres" con todo lo que ello implica y nos hace responsables de transmitir una herencia que nos llena de orgullo porque encierra nuestra identidad, y es, en ese orgullo personal que nos explicamos por qué no hay mexicano que resista el impulso de ser diferente de los demás, en todo lo que toca, siempre deja huella de que ahí estuvo y deja parte de él en ello: -

signos que se detectan en el trabajo, en el lenguaje, en el trato social, en las características del hogar ... Esa alma grande, que siempre se entrega por el sólo gusto de hacerlo ... No hay duda, en México sigue existiendo la semilla del Amor ... Aportar los ámbitos vitales para su cultivo, es tarea reservada sólo al que sea sinceramente mexicano.

Es difícil encerrar en el angosto contenido de las palabras, la riqueza Cultural y Espiritual de la Nación mexicana, tal vez por esto, su expresión es tan recargada y desbordante de significaciones, parece que no hay materia ni color suficientemente capaces para contener ese "todo" que encierra esta singular vocación poética, que por si fuera poco, es de gran sencillez. La medida de este infinito, probablemente esté solo al alcance de la filosofía natural y metafísica: *"Toda renovación auténtica del arte, como toda manifestación cultural, ha de comenzar por sus raíces espirituales, que nutren, dan forma y vida, sentido y consistencia a la factura material"*.⁷¹

El tema se presenta inagotable e inaccesible a nuestra capacidad, por lo que concluimos haciendo referencia al arquitecto Luis Barragán, no como profesionista sino como hombre y como mexicano, para lo cual son suficientes las palabras de Francoise Reynaud:

En mi memoria recuerdo a Luis Barragán alto. Alto y de una robustez que parecía abarcar el universo como el símbolo de una atracción. En él convergían las cualidades del espacio visible. Alto que para mí aún no tenía nombre. Y que nombraría después, quedando para siempre ligado el concepto a su figura.

Lo veía alto porque era una niña y porque fui tocada por una de esas revelaciones de la sensibilidad. Aquel cuerpo, como una metáfora, plasmó la síntesis del mundo, su contenido de luces y sombras que nos da un lugar.

Quizás esa es la mejor definición de lo que somos. Juegos de luz y sombras viajando en el tiempo, ocupando un espacio que es y no es el mismo. Espacio al que la luz da sentido y la sombra lo toma para darle realidad.

El tiempo pasó y fue cavando para depositar en mis zonas más hondas aquella primicia, aquel momento de conocerlo en que quedó depositada en mí una verdad invariable. Un modo de comprender algo que trasciende la simple experiencia y a nosotros mismos. Tanto a él como a mí.

¿Cómo pudo su presencia asomarse hasta tal punto a uno de los centros vitales de la existencia? no sé. Hay hombres así. Rotundos. Lo que son, la verdad que encierran, es circular. Lo abarca todo: acción y presencia. Son hombres especiales, aunque adopten el rostro de la sencillez y la simplicidad. Es la rara coherencia de algunos talentos.

Ese acuerdo entre las zonas del alma que se traduce en obra y frente al cual, la presencia es asentimiento, me inspiró lo más cercano a la paz que pude reconocer. Así también es su entorno. Todo lo que lo rodea le pertenece, se integra a su luz interna y a las que a ella corresponden. Al conocerlo, yo formé parte de su constelación y recibí la quietud de su paisaje.

En Luis Barragán, sin duda, se dio esa especie de eclosión de coincidencias afortunadas en el color y los matices de lo vivido durante años en que el ser toma forma definitiva. Pocos pueden disfrutar de ese legado que da el peso, la solidez y la autoridad para transmitir el mensaje radical de la belleza: verdad que surge de la conjugación acertada de lo que nos rodea, haciendo brotar el concepto y algo del sentido posible del ser en el mundo.

Hombres como él van por su inevitable camino dejando la misma huella. Huella del adentro que se refleja fuera, que los prolonga -

para que quede claro al que no alcanzó a intuir que hay alguien que es, radicalmente y de por vida. Y también después, mientras las evidencias persistan y haya otros hombres para verlas.

Lo demás, lo supe más tarde. Cuando pude formular con palabras lo que se revela en esencia. Cuando la cultura y los alfabetos del arte me lo enseñaron. Conocí entonces ya con otro equipaje la obra del arquitecto. Pero acaso no era necesario. Conocí su arte desde entonces. A partir de su presencia. Y esto es lo que no he podido olvidar nunca. Lo que me marcó para siempre. Su arte es él mismo y el mismo modo sensible de haber aprendido el devenir y la permanencia, la transferencia de nuestras propias luces y sombras hacia el paisaje que intervino en lo que somos.

El color que nos define. La serenidad, que es una mirada firme, decidida y comprensiva sobre el contraste exterior que tiende a dividirnos.

Espero que a todos les sea dado alguna vez, una de estas vitales revelaciones".⁷²

... Con esta experiencia, de profunda vivencia e intuición, de exquisita sensibilidad humana, reafirmamos nuestras convicciones en cuanto al cultivo de la Vocación y de su influencia en el perfeccionamiento del ser humano ... Luis Barragán, es sólo una prueba más de ello: en él, dió sus frutos la misma semilla que llevamos todos - los mexicanos en el fondo del Alma ...

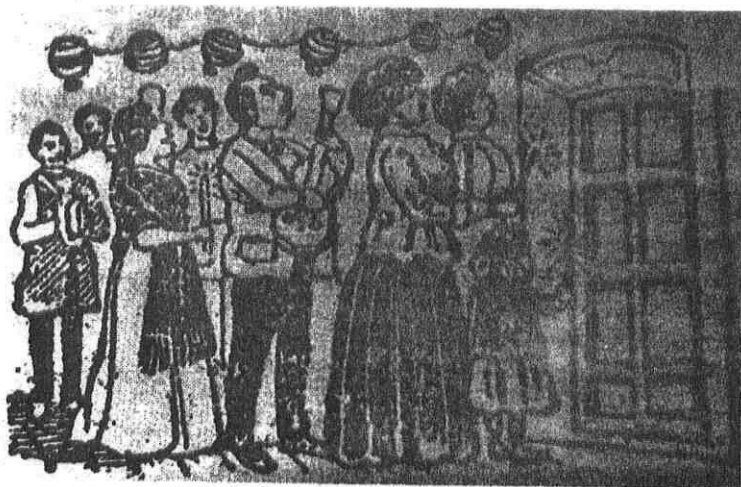

FOTO.- 50.

La entrada principal es amplia, abierta totalmente al que desee participar de la comunión social; pero cerrada y muy sólida al que se oponga a ello...

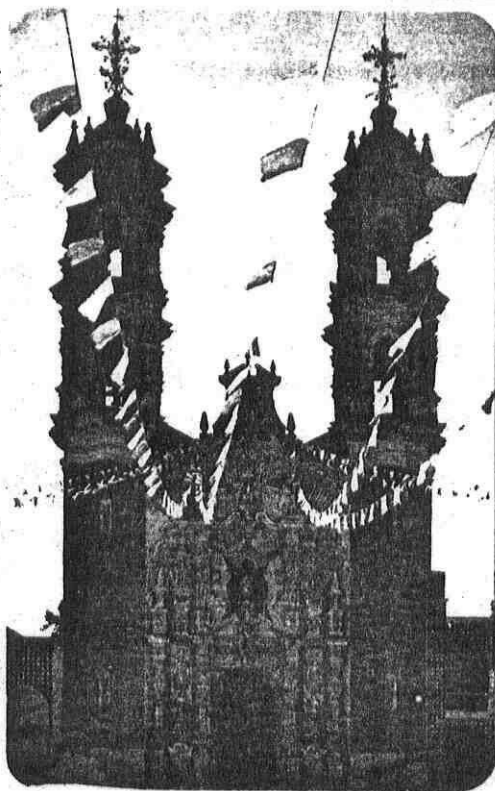

FOTO.- 51, 52, 53, 54, 55, 56.

La gama de matices tan propios de lo mexicano se sienten flotar en el ambiente - del hogar, del patio, de la calle empedrada, del zócalo, del atrio o el templo, etc., sin haber sido predispuestos matemáticamente para su propósito vital, sino producto natural de esa identidad que tiene su modo de rendir culto a la vida.

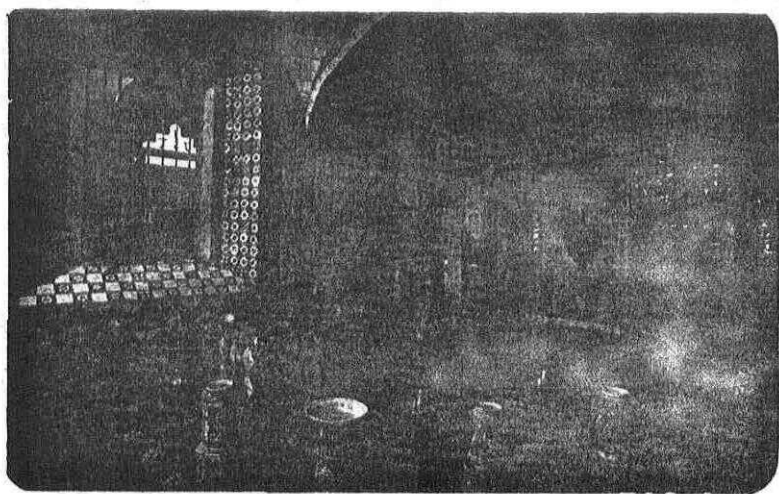

FOTO. - 52.

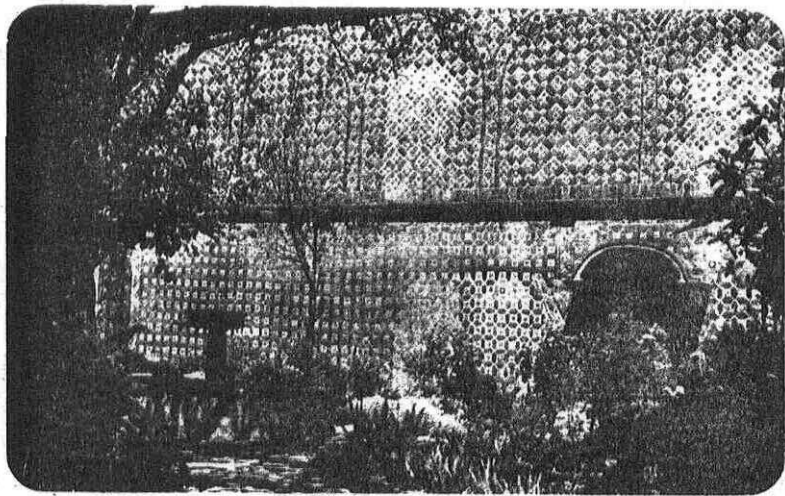

FOTO. - 53.

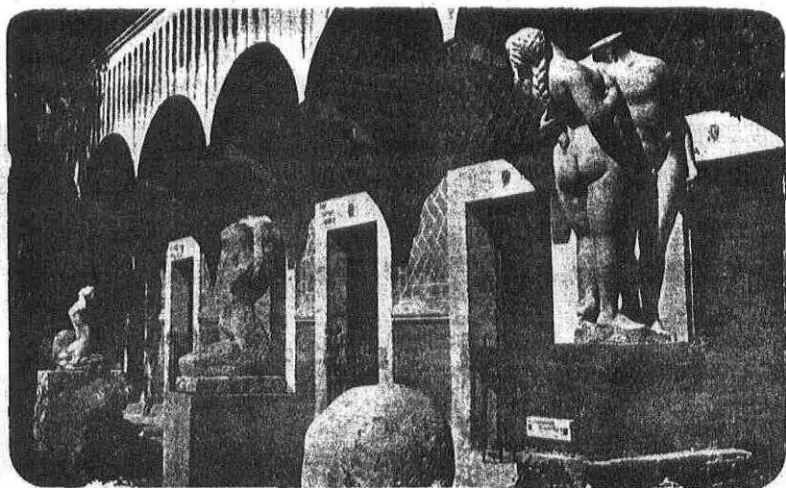

FOTO.- 54 .

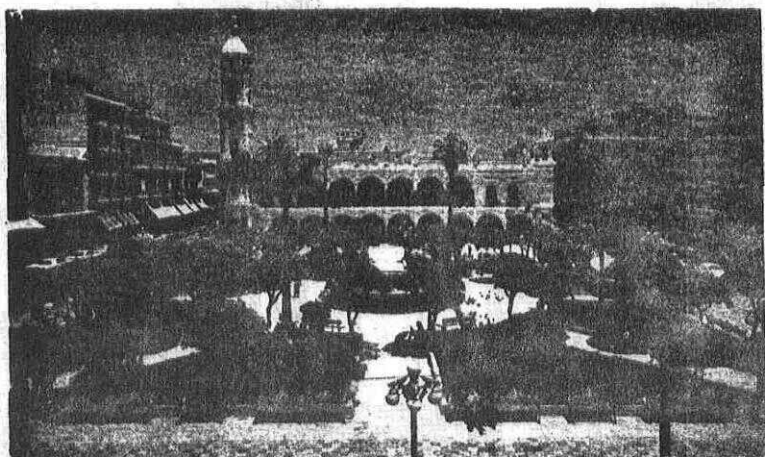

FOTO.- 55 .

LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NATURAL

De ingenuidad

Se vistieron nuestros templos

Por Boris Ginzburg

FOTO.- 36.

CONCLUSION

ARQUITECTURA, AMBITO VITAL Y GENIO.

Hemos querido, al finalizar este trabajo, anexas algunos puntos de vista que nos permitan tener un panorama más claro del tema y aclarar algunos aspectos que puedan haber quedado imprecisos. Lo referente a Ambito Vital, no sólo como naturaleza o contexto circundante, sino en cuanto a la consideración de la Arquitectura como "Particular - Ambito Vital", con vocación propia; en segundo lugar, las características y posibilidades del genio, en relación a lo primero.

Cuando hablamos de Genio, pensamos en facultades privilegiadas - de personas especiales y "elegidas" por la naturaleza, los vemos como superdotados; aunque, sería necio negar que son individuos que poseen una capacidad humana por encima de lo normal, sería más necio abandonarnos a la idea de que fatalmente, los demás hombres "comunes y corrientes", tenemos el límite de nuestra propia incapacidad.

Es un hecho, que este trabajo está encaminado a romper todo "Fatalismo", que "... consiste en creer que nuestra mala situación ya no tiene remedio. (...) El fatalismo lleva consigo un pesimismo que paraliza y no deja progresar ni emprender nuevas obras, ni buscar remedios para los males que se padecen. Es un defecto propio de borrachos, prostitutas, neuróticos, misántropos, drogadictos y personas precipitadas en negocios o en venganzas, etc. pero lo padecen muchísimas personas que parecen muy normales pero que a merced de esta "parálisis infantil", que tal vez heredaron de sus mayores, se han quedado en un estancamiento espiritual desastroso por creer que no lograrán ser nada importante en la vida. El fatalismo es todo lo contrario a la resignación cristiana: ésta acepta el mal que es imposible de evitar, pero lucha sin descanso contra los males que se pueden alejar".⁷³

Según las características de la Vocación y Perfectibilidad Humana

na, es imposible hacer a un lado el punto medular que nos permitirá - salir de nuestro marasmo: el desarrollo y cultivo de "Nuestro Propio Genio".

Partiendo de la base en que por naturaleza, todos los hombres so mos iguales, dotados particularmente para desarrollarnos según nues - tra propia vocación hacia determinadas actividades, habiendo otras - que nos es más difícil desarrollar.

Sin embargo, nos preguntamos, si la naturaleza ¿hubiera sido tan injusta en dotar desigualmente a todos los hombres, y por eso, sólo - algunos destacan?: considerando esto una incongruencia, llegamos a la conclusión de que aquellos que logran sobresalir, e incluso llamarse genios, lo han hecho por haber desarrollado y cultivado todas sus po - tencialidades, por encima de las circunstancias, lo cual nos lleva a pensar que "potencialmente todos somos genios", en cuanto a que tene - mos la misma esencia Natural y Universal. Desde luego, hay que enten - der que cada persona tiene su papel en la vida, haciendo lo que le de una satisfacción, lo haga feliz y destaque en ello, aunque no gane un premio "Nobel", desarrollará su genio según lo modesto o grandioso de su Vocación individual: por ejemplo, el hecho de ser carpintero, no - quiere decir ser mediocre, si en esa noble labor aflora el genio del autor, en la calidad de su trabajo, que entonces lo llamaremos "eba - nista" o "tallador", quizás artesano y hasta escultor; lo importante será que se desarrolle plenamente y destaque en su campo de acción, - cosa que no lo imposibilita a probar otras nuevas actividades y expe - riencias: quizás descubra en ellas otras capacidades que ni se imagi - naba, existían en él. Siempre es importante y trascendente darnos a nosotros mismos UNA OPORTUNIDAD MAS ... Esto nos hace recordar otra de las incomprendiones de la vida, que se ha separado el medio de sub - sistencia, del cultivo y desarrollo de la vocación; el Arq. Rafael de la Hoz, nos refiere un ejemplo cuando siendo niño, empezaba a mostrar predilección por el dibujo: "... Con el tiempo llegué a tomarle cari - ño a mi medio de vida y mientras dibujaba solía silbar. Entonces apa

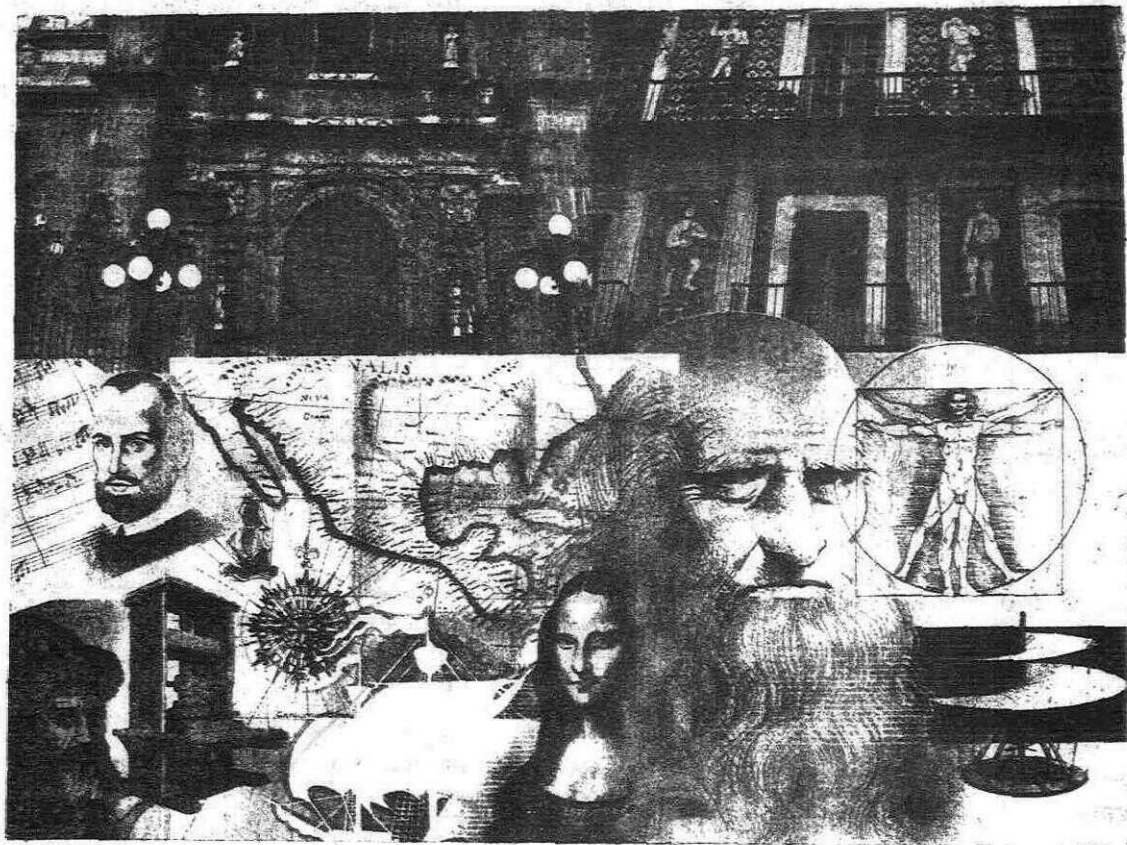

FOTO.- 57

El ser humano es sensible al conocimiento de las cosas y en la medida que desarrolla esa capacidad de absorción y percepción, dará a sus facultades superiores un mayor número de imágenes, conceptos, analogías, ideas y vivencias que lo llevarán a ampliar su visión del mundo a niveles cada vez más elevados.

La genialidad que podemos alcanzar, depende de nuestro propio perfeccionamiento, en él descubriremos como estamos dotados para darle un sentido trascendente, en cuanto al virtuosismo y la humildad de los que aceptan lo que tienen y con eso hacen fructificar su vida en obras plenas de amor y vitalidad.

LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NATURAL

CARACTERISTICAS DE LA NATURALEZA HUMANA INTEGRAL Y PERFECTIBLE

H O M B R E	SER INTEGRAL	TERMINOS COMUNES EN UN NIVEL ELEVADO DE PERFECTIBILIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DE CADA NIVEL	
	ESPIRITUAL	SANTO	DETERMINAN EL NIVEL CULTURAL	INCONSCIENTE PRINCIPIO DE INTEGRACION
				RELIGION: SU INFLUENCIA PUEDE PRODUCIR UNA MANERA DE SER, DE VIVIR Y PENSAR INTEGRADA
				CONOCIMIENTO POR LA FE; ANALOGIA. TRASCENDENCIA; PERMANENCIA.
				TEOLOGIA; FILOSOFIA NATURAL Y METAFISICA
	INTELLECTUAL	GENIO		AMOR: PRINCIPIO UNIVERSAL, MUEVE TODA APETENCIA Y TODO ACTO.
				INTUICION POETICA: CAPACIDAD CREATIVA; COMPOSICION. ARTE.
				VERACIDAD DE LA ARQUITECTURA; INTEGRACION; CONCIENCIA.
				CONOCIMIENTO CIENTIFICO; CONTEXTO NATURAL E HISTORICO: INNOVACIONES.
				LOGICA Y SENTIDO COMUN.
				LIBRE ALBEDRIO: ENCAUZA LA VOLUNTAD.
	SENSIBLE	SANO		PUERTA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO Y PERCEPCION DE LAS COSAS. CAPTACION DEL ORDEN NATURAL.
				SER ORGANICO. BIOLOGICO, ANIMAL.
				NECESIDADES Y ACTIVIDADES FUNCIONALES: TECNICA
	MATERIAL	VIVO		ELEMENTALIDAD TOTAL EN FUNCIONAMIENTO.
				OCUPACION DE UN LUGAR ENTRE LOS SERES CREADOS
				CARACTERISTICAS FISICAS

ESQUEMA 22.-

Las facultades humanas permiten una perfectibilidad elevada a diversos niveles según el orden natural: En la medida que hay armonía en interacción entre ellos, integralmente, la vida es más plena en su desarrollo y las obras son más ricas y de mayor calidad.

reña la abuela, me reña y al tiempo sentenciaba: "Trabajando no se canta, que es una falta de educación". Y no le faltaba razón. Ganar se la existencia, trabajar, haciendo lo que a uno le gusta es algo que va siendo tan difícil de conseguir que hay que ocultarlo, hacerse lo perdonar. Cantar para que los demás se enteren es, cuando menos, una indelicadeza".⁷⁴

El mismo autor, al final de su reflexión concluye en el siguiente párrafo:

"... Habremos finalmente reconquistado el derecho -que nos pertenece- a servir a la sociedad. Y es en esa servidumbre donde, precisamente, radica la grandeza de ser arquitectos. La fortuna de convertir nuestro trabajo en permanente canto ..."⁷⁵ Y, ¡cuánta razón tiene!, generalmente nos quejamos de la falta de oportunidades, cuando somos nosotros mismos los que no le tomamos gusto a ningún modo de trabajar ... Como sucede en las particularidades de cada hombre, con la diferencia de que hay quien acepta gustoso su vocación, la cultiva y en ella destaca; y el que pierde su identidad, queriendo ser algo diferente a sí mismo, viviendo una vida frustrada, sin satisfacciones; aunque tenga dinero, al no desarrollar su vocación, devalúa su personalidad.

En cuanto a la Arquitectura como Vocación, existe una seria responsabilidad en cuanto a que su grado de dificultad nos exige una superación por encima del común de la gente. No debemos sentirnos los "elegidos" ni los "genios", lo peor es que no lo somos y esto se hace más crítico, cuando vemos que la actualidad exige una verdadera labor de Genios para hacer Arquitectura ...

Por esta razón y porque estamos convencidos que todos somos portadores de esa "Semilla Potencial de Genio", tratamos de dar algunas luces para, particularmente, en la intimidad, decidamos si superamos esos momentos trascendentes de la vida, en que uno debe optar por to-

mar su propia responsabilidad vocacional, o seguir formando parte de la gente común: pocos han dado el paso, hace falta mucho valor y constancia, son los que han alcanzado el éxito en la vida; los demás son la gran mayoría ...

Como lo hemos referido, el hombre tiene posibilidades de perfección ilimitadas, pero nunca podrá ser perfecto: el equivalente a los grandes niveles de Perfección Humana, con propiedad, lo encontramos en el Genio y en el Santo, símbolos de la gran misericordia y sabiduría de la Creación, ya que plantean un panorama infinito de conocimientos y perfecciones que impulsan una sociedad, reflejados en obras de Arquitectura. Recordemos que toda obra empieza a tener claridad en la imaginación creadora, gran punto de partida hacia nuestra superación:

"La imaginación creadora es espontánea y natural como la misma vida: La voluntad podrá seguirle, pero jamás hacerla surgir: jamás podrá imponerme soñar o fantasear; nadie puede imponerse ser un genio; el mismo genio jamás podrá imponerse realizar una obra maestra en un género que no le sea connatural, espontáneo; y hasta las creaciones científicas y filosóficas brotan de la intuición que presupone todo el previo trabajo constructivo, la libre combinación de pensamientos, que se asemeja más a la combinación artística que a la reflexión crítica.

Donde hay pletora de vida, hay dicha; donde hay pletora de creación hay también dicha. Hasta la expresión del dolor tiene también su placer, y el sufrimiento de ciertos genios nace precisamente de la conciencia de su falta de plenitud, de la atormentada insatisfacción de una vida que no pudo realizarse completamente, por eso se ha podido decir con toda verdad que el artista es todo el hombre: aquello que sabe ser y aquello que no sabe ser; y se podría afirmar que el genio es el hombre universal, completo en sus aptitudes y capacidades, en cuanto lo permite su imperfecta naturaleza humana. Nosotros juzga

FOTO.- 58.

Al buscar nuestra autoperfección, crece nuestra capacidad de vivir con todas nuestras facultades: amar, crear, reír, tener fé, esperanza, ser felices, etc. esa vitalidad humana es la célula de nuestras obras, no como un ser en movimiento, sino como ámbito vital: es el alma de la obra, es su identidad, que sugiere ingenuamente nuestra particular capacidad vital, por lo tanto, es buena y apetecible al resto de los hombres para su vivencia.

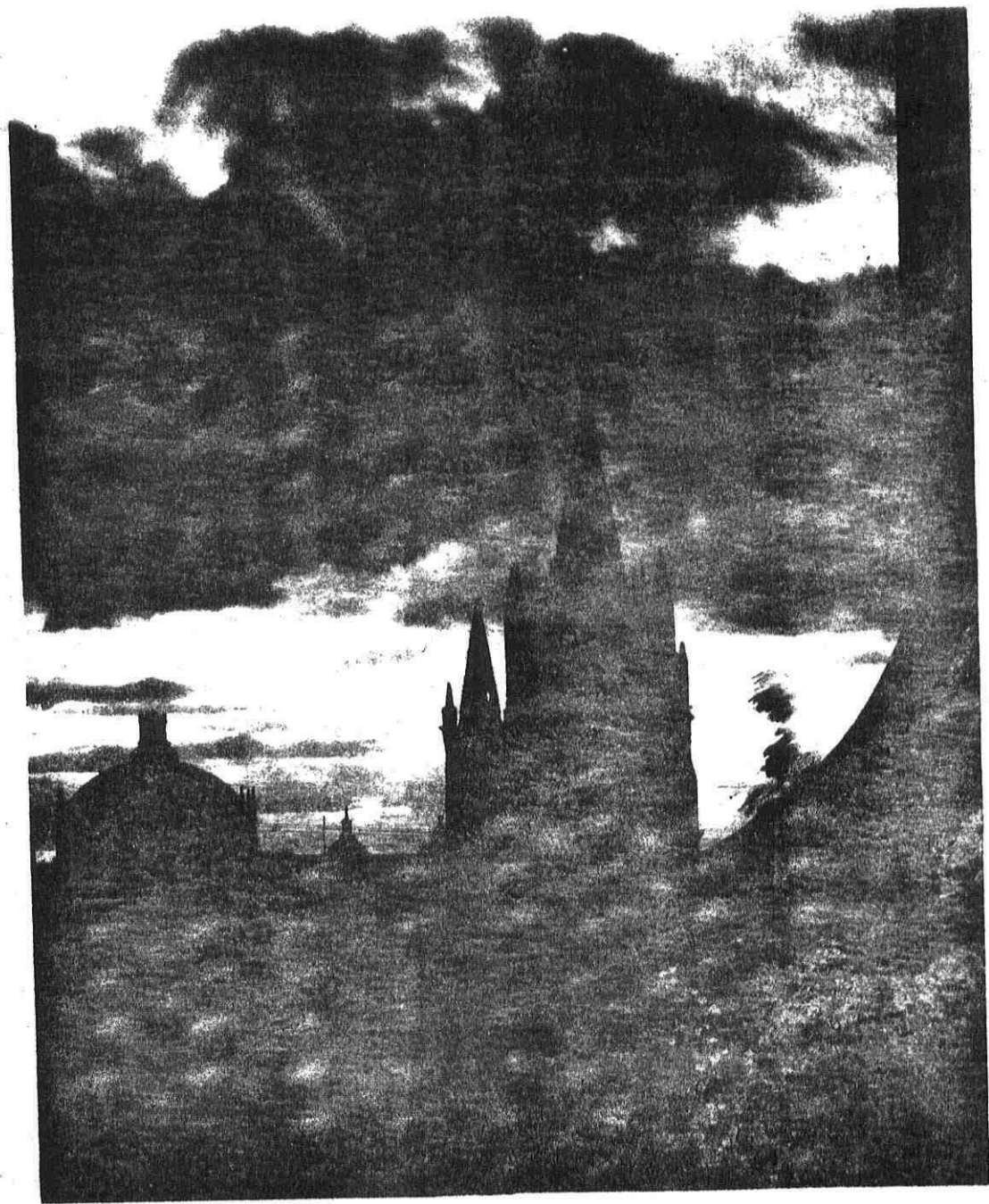

FOTO.- 59 .

... No será entonces el árbol, el patio, la fuente, la calle limpia, los materiales, las proporciones o formas ... sino el modo en que genialmente se hallan compuestos e integrados en un "todo", que nos proporcione ese "ámbito vital", de la naturaleza, del seno materno, en fin ... de la arquitectura.

mos a Dante como poeta supremo, pero como genio a Leonardo de Vinci; pintor exquisito a Rafael, pero genio a Miguel Angel. Y ¿por qué? - porque el mundo del Dante es el mundo humano transferido de su imaginación creadora al plano de la poesía, y Dante no hubiera sabido ni - podido darnos perfectamente otra interpretación, otra extrinsecación; mientras que Leonardo de Vinci, en la manifestación de sus intereses espontáneos, nos demuestra que sabe transferir el mundo no solamente al plano de la ciencia, sino también al de la pintura, la escultura, de la expresión literaria, de la música y si el tiempo y las energías de la vida humana hubieran sido suficientes, él hubiera podido darnos todas las interpretaciones humanas posibles del mundo".⁷⁶

El determinado nivel de genialidad que podemos poseer, depende - de nuestro propio perfeccionamiento, en él descubriremos como nos ha dotado la naturaleza, y le demos el sentido trascendente que tiene la vida de un santo, no como acabamos de hablar de Miguel Angel o Leonardo de Vinci, sino en cuanto al virtuosismo y la humildad de los que - aceptan lo que tienen y con eso hacen fructificar su vida en obras - plenas de Amor y Vitalidad.

Debemos entender que el factor que más frustra genios, es la incomprensión, y nadar contra la corriente es difícil para cualquiera, por eso muchos claudican: cuando lo que estos necesitan es Libertad, (con la luz de la inteligencia y la moral), sin límites a sus amplias posibilidades; generalmente es tanta su energía, que llegan a chocar con muchas situaciones de su medio ambiente y costumbres, se sienten limitados y eso los desespera: "*Cuando le veis abalanzarse brioso a su gigantesca carrera, no le dirijais palabras insulsas, ni consejos estériles, ni reglas que no ha de observar; decidle tan sólo: "Imagen - de la divinidad, marcha a cumplir los destinos que te ha señalado el Criador; no te olvides de tu principio y de tu fin; tú levantas el - vuelo y no sabes a donde vas; alza los ojos al cielo y pregúntaselo a tu hacedor. El te mostrará su voluntad: cúmplela fielmente, que en - cumplirla están cifrados tu grandor y tu gloria".⁷⁷*

En realidad, es alguien común y corriente, como lo decíamos en un principio: "las facultades y potencias naturales de un ser, indican; o son la causa de su Vocación"; esto no los hace inadaptados sociales o anarquistas, la culpa, muchas veces, es de la incapacidad de los maestros o la incomprensión familiar ... De cualquier manera, implica un mayor esfuerzo, labor de conocimiento y dominio de sí mismo y de la propia vocación, que, entre más cualidades, implica mayor responsabilidad en la vida; al que se le da más, más se le exige:

"... El genio ni es un superhombre, ni un anormal, ni un producto social; es sencillamente un hombre particularmente dotado, felizmente colmado de una plenitud de vitalidad interior, que podrá verse favorecida por el ambiente social, por la educación pero que no puede originarse de todos ellos. Hay genios que son esencialmente imaginaciones creadoras, y los hay que son especialmente inteligencias creadoras: los primeros serán poetas y artistas; los segundos, filósofos y científicos.

*Pero, en todo caso, en cualquier ambiente, la educación y la voluntad podrán favorecer la expresión o manifestación del genio; pero nunca crearla o impedirla, porque el genio es una fuerza natural, un don que obra en el plano espiritual, como el instinto en el campo natural".*⁷⁶

Y, ¿cómo no tener miedo ante tal responsabilidad?, si las inteligencias más elevadas que en la lucha diaria de la Voluntad, se han vencido a sí mismas logrando superar las circunstancias de la vida, generalmente son las que marcan los destinos de las culturas, la ciencia, el arte, etc. ...

El que posee la Vocación de Arquitecto, encuadra en las características de Inteligencia e Imaginación creadora: CIENTIFICO-ARTISTA. Doble problema, doble responsabilidad, pero vocacionalmente doble capacidad, que quede claro: si han habido obras de Arquitectura, es que

hubo quien pudo concebirlas y llevarlas a cabo, ¿qué en nuestra época es imposible?

Vemos casos increíbles, de gente que destaca a pesar de grandes limitaciones como Hellen Keller; o tantos anónimos que de no poseer - técnica o psicológicamente las cualidades para sobresalir, ante los - alicientes del amor, la superación, la familia, etc., logran romper - sus propias barreras y hacer algo de valor en la vida ...

Dentro de las circunstancias personales, que consideramos son las más importantes para que aflore el determinado nivel de genio, encontramos las siguientes:

1º.- AUTO-MOTIVACION.

Todos necesitamos estímulos para impulsarnos a hacer mejor las - cosas y triunfar en la vida; existen personas que tienen esa capaci - dad de "auto-estímulo", (al haber encontrado el sentido trascendente a la vida), actitud muy difícil por la naturaleza social del hombre. Generalmente, son los que destacan a capa y espada contra viento y marea; en muchos casos, se encuentran solos en su lucha; a menudo incomprendidos, pero con una valentía y voluntad para llegar a sus objetivos. Muchos artistas con esta cualidad, murieron en la pobreza y en el anonimato, su obra fue reconocida y valorada muchos años después. Otros tantos, grandes líderes, con grandes ideales. Siempre se caracterizan por una fé y esperanza inmensas ...

2º.- MOTIVACION EXTERNA.

Aquí encontramos los casos del que, lo único que necesitaba para destacar, era "una motivación personal" en la vida: una familia, amigos, el amor tal vez ... Son motivos que dan sentido a la vida y nos pueden impulsar a dar todo y más; en este aspecto, "nadie sabe de lo que es capaz, hasta que lo hace". Lo curioso es que vemos rebasadas nuestras propias limitaciones y llegamos muy lejos.

El problema a tratar, es que, cuando no existe un motivo palpable, o aliciente, "alguien que nos impulse", la propia estima no es suficiente para salir adelante; quedamos ahí, como una vela que nunca dió luz porque no hubo quien encendiera la mecha. Desgraciadamente - la mayoría de la gente es así.

¿Alguien podría demostrar que no existen genios frustrados en una cárcel, en un prostíbulo, simplemente barriendo la calle, o cuidando una humilde tiendecilla?, no porque estos últimos dos casos sean indignos, sino porque tal vez en ellos se ocultaba algún "perfeccionador", que nunca se planteó una oportunidad más ...

3º.- EDUCACION Y CULTIVO.

Han habido encuestas de hombres destacados en diversas áreas del deporte, la ciencia, el arte, etc., y en su mayoría coinciden en un desarrollo humano armonioso y congruente desde la niñez; concluyendo en que al educar a un niño en un ambiente propicio a sus facultades propias, no garantiza que sea un genio, pero sí nos da muchas posibilidades de que llegue a destacar. Es un cultivo en el que nunca es tarde para empezar: abrir nuestras potencias a la Verdad, al Bien, a la Belleza; elevar nuestro espíritu hacia lo espiritual, nos da la posibilidad de encontrar dentro de nosotros mismos, aquel ideal de "hombre perfecto" que nunca creímos poder alcanzar.

E 22

Igualmente pensemos en nuestra labor docente, si somos comprensivos y justos, si de verdad somos ejemplo de lo que predicamos a nuestros alumnos. Si nuestras obras son educadoras hacia el Bien común.

Cualquiera que sea el caso, el primer paso hacia el desarrollo de nuestra perfección está en el auto-cultivo y la auto-motivación; - lo peor que podemos hacer es esperar que los estímulos y las soluciones vengan desde afuera si es que de verdad queremos hacer Arquitectura de calidad.

"la rectitud moral, la concentración espiritual, el alejamiento del refinamiento y de los goces de los sentidos y del atractivo de las cosas materiales que distraen y perturban la simplicidad del corazón y, por sobre todo ello, la vida religiosa sincera e intensamente vivida, constituyen el mejor clima para la maduración del artista e inclusive del genio".⁷⁹

La relación de toda esta argumentación, con la Arquitectura, es que el valor de nuestras obras reside en su "Vitalidad", que es reflejo de la nuestra. Al momento de buscar nuestra auto-perfección, crece nuestra capacidad de vivir con todas nuestras facultades: amar, - crear, reír, tener fe, esperanza, ser felices, etc. Esa vitalidad humana es la célula de nuestras obras, no como un ser en movimiento, sino como AMBITO VITAL: es EL ALMA de la obra, que sugiere ingenuamente, nuestra particular capacidad vital, por lo tanto es buena y apetecible al resto de los hombres. *"La esencia de lo genial, de una personalidad genial, como por ejemplo, un santo o de toda grande obra humana, reside en que, sin perder su propia originalidad, es a la vez la expresión valedera y universal de la vida humana".⁸⁰*

El valor más importante de la Arquitectura, es su Capacidad Vital o mejor dicho VIVENCIAL, porque ese "AMBITO VITAL", ese ambiente, ese "no sé que", que invita a vivirlo, a habitarlo, no está contenido en las formas, ni en las proporciones, el color, la plástica o el espacio: por mirar sólo el contorno externo caímos en el funcionalismo; lo importante no es esa "envoltura", definida de muchos modos como Arquitectura: *Arquitectura, es el ámbito que se vive, se siente y percibe en ese lugar, espacio, microcosmos, mundo pequeño, dominio étnico, etc., que es propicio al cultivo y desarrollo de la vida y todas las vocaciones.* Al querer definir la arquitectura y sus valores sólo llegamos a describir sus características externas; efectos del Alma Arquitectónica; nuestra opacidad, sólo nos ha permitido ver el cuerpo de aquellas obras, que, a pesar de todo, han permanecido con la grandeza de su Alma oculta, en una lección de amor callado, que da todo y

no recibe la comprensión y reconocimiento que merece.

Por otro lado, los grandes pensadores han profundizado tanto en el conocimiento de las Esencias, que, asimilarlas totalmente, se presenta inaplicable a la Arquitectura desde nuestra capacidad filosófica limitada; es necesario traducir dichos conocimientos a términos - más accesibles ...

Ahora que el panorama nos parece más claro y estamos seguros de haber empezado a conocer profundamente la Arquitectura, por fin podemos comprenderla y saber que es como una madre que guarda en su vientre al hijo en gestación; aunque no existe un diálogo verbal, el niño está vivo, y absorbe los estímulos de amor de su madre, porque vive - dentro de ella ...

Así como el niño: el hombre "vive dentro del seno materno de la Arquitectura" y esa "gestación de toda la vida", ese diálogo ambital, hará que el hombre asimile las bondades o negligencias de la madre; - la influencia puede parecer insignificante en ambos casos pero también definitiva en la formación del carácter y temperamento del ser humano en su desarrollo. El niño alimentado con amor, aprende a amar y aceptar, de un modo natural e inconsciente ...

Reconocemos la opción heredada de la Arquitectura, como la mayor manifestación de la existencia humana: poder repetir análoga e integralmente la labor de Dios durante la creación del Universo: nuevos mundos, nuevos infinitos, nuevos seres, nuevas formas, que, en su composición e integración dirigida por los arquitectos, repiten el milagro Del "Principio" (conforme a su vocación y límites naturales), - creando nuevos universos que se resumen en Ambitos Vitales: no será entonces, el árbol, el patio, la fuente, la calle limpia, los materiales, las proporciones y formas, etc., sino el modo en que genialmente se hallan compuestos e integrados en un "Todo", que nos dé ese Ambito Vital, de la Naturaleza, del seno materno, en fin ... de la Arquitec-

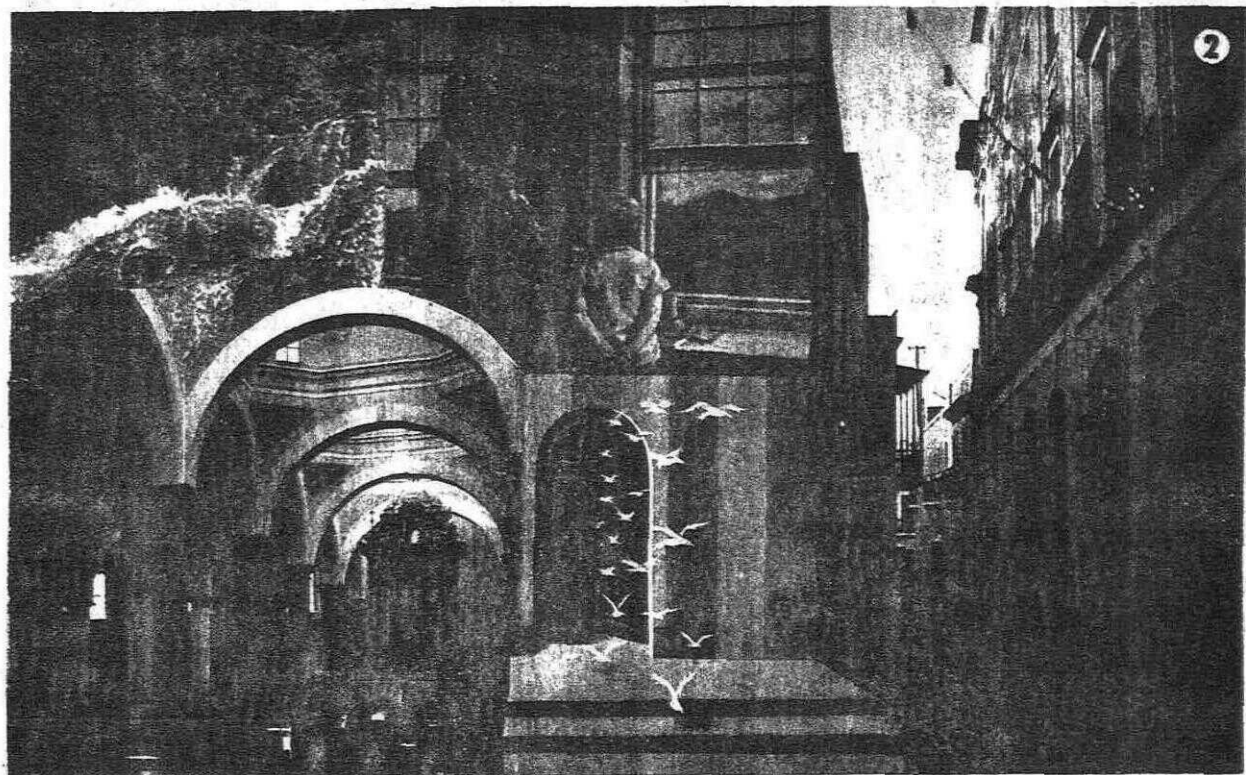

FOTO.- 60.

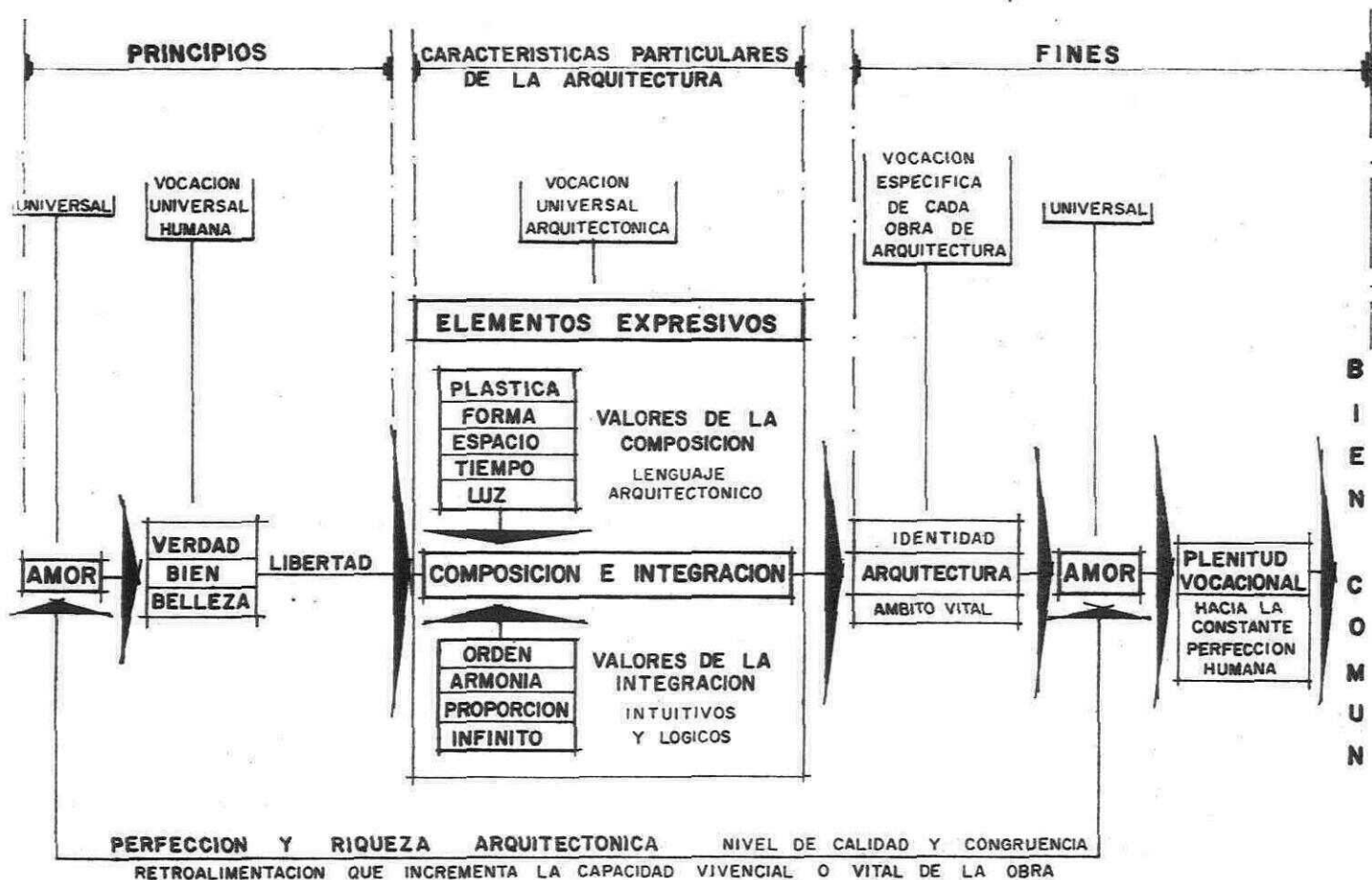
En la medida que los arquitectos van intuyendo y asimilando esencias y vocaciones de un modo natural, la composición e integración arquitectónica va dando frutos con mayor o menor riqueza en el esplendor de sus formas. Arquitectura es el ámbito que se vive, se siente y percibe en ese lugar que es propicio al cultivo de la vida y todas las vocaciones.

En base a todo lo expuesto anteriormente nos atrevemos a definir la arquitectura como:
LA CREACION DEL AMBITO VITAL, COMPUESTO E INTEGRADO POR EL HOMBRE EN SU PLENITUD VOCACIONAL.

LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NATURAL

VOCACION DE LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NATURAL

tura.

Concluyendo con los principios sustentados en este trabajo, nos atrevemos a completar nuestra modesta aportación teórica definiendo a la Arquitectura como: *La creación del ámbito vital, compuesto e integrado por el hombre en su plenitud vocacional.*

E 24
E 25

Estamos concientes que no descubrimos o inventamos nada nuevo, - nuestra inquietud ha sido desde el principio demostrar que el Amor, - la Verdad, la Belleza y el Bien, siguen presentes en la naturaleza humana, infinitamente ricos, hacia su constante perfección en la Arquitectura ...

E 23

ESQUEMA.- 23 .

La vocación de la arquitectura como producto de la naturaleza humana se deduce a partir del principio universal del amor.

El amor mueve las potencialidades de la vocación universal humana, - hacia la verdad, el bien y la belleza. Estos principios son aplicables mediante la correcta práctica de la libertad.

La vocación universal arquitectónica está determinada por sus características que pueden comprenderse a partir de sus elementos expresivos:

En los valores de la integración (intuitivos y lógicos) tenemos el - orden, la armonía, la proporción y el infinito.

Con la composición, dichos valores van a conformar en la plástica, - el espacio, la forma, el tiempo y la luz, el lenguaje de la arquitectura como un nuevo ámbito vital, con identidad y vocación propias.

El nuevo ámbito vital arquitectónico va a encontrar mediante el amor, la posibilidad del enriquecimiento y perfeccionamiento, en la constante retroalimentación del proceso; la capacidad vital de la obra - podrá incrementarse a la par de su calidad y congruencia.

Este proceso de perfeccionamiento podrá llevarse a cabo en cada obra particularmente o a un nivel general como estilo de una época, que - contribuirá al desarrollo pleno de todas las vocaciones y la constante perfección humana hacia el bien común.

LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NACIONAL

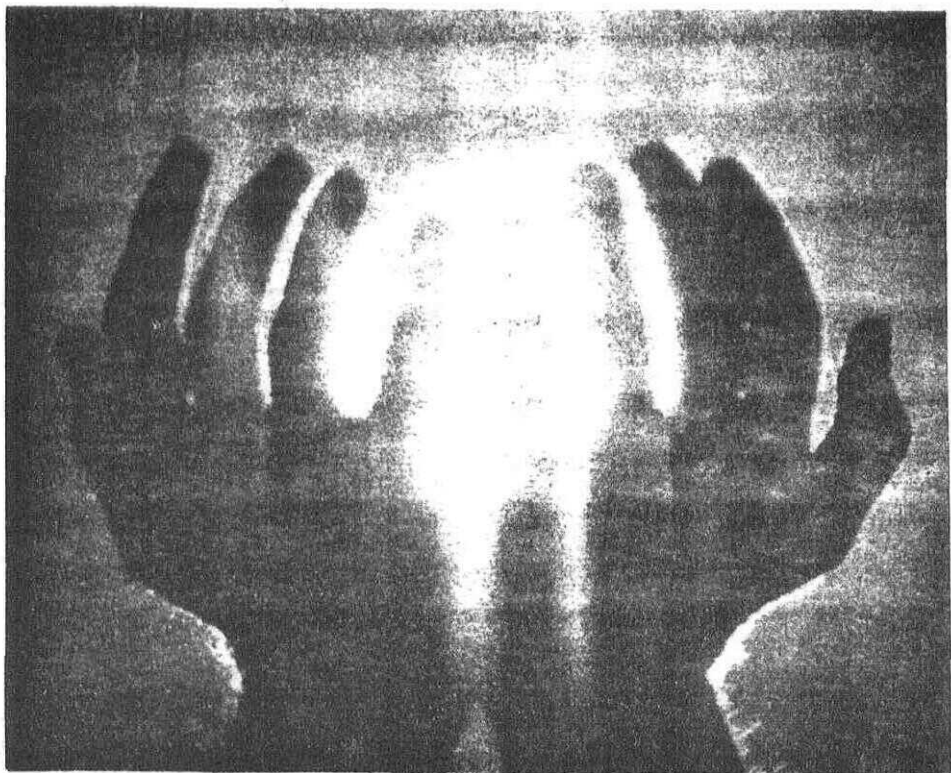
ARQUITECTURA COMO PRODUCTO DE LA NATURALEZA VOCACIONAL HUMANA

ESQUEMA 24.-

A partir de la vocación y su desarrollo pleno en las facultades humanas, podemos deducir los conceptos de una definición que permita enfocar a la arquitectura en la amplitud de su totalidad esencial y formal, de infinitas posibilidades.

FOTO. - 61

En nuestra potencialidad poseemos lo necesario para buscar la composición de ese nuevo orden esperado en nuestras obras: será nuevo en su concepción particular, pero su orden esencial, principio regidor universal nos permitirá ejercer plonamente nuestro "oficio de propagadores del inmenso amor - que rige a la naturaleza creada".

La creación del ámbito vital arquitectónico será lograda naturalmente como consecuencia del amor hecho acto y la luz que la transparenta como un anhe lo hecho promesa.

LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NATURAL

U P A E P

DEFINICION DE LA ARQUITECTURA

LA CREACION DEL AMBITO VITAL

PRINCIPIO DE LA
UNIVERSALIDAD ARQUITECTONICA.
MANIFIESTA SU IDENTIDAD
SOBRE LAS DEMAS ACTIVIDADES
CREATIVAS.

COMPUESTO E INTEGRADO

PARTICIPACION DE LOS
VALORES CIENTIFICOS Y ARTISTICOS
PARA CONFORMAR EL FENOMENO
ARQUITECTONICO.

POR EL HOMBRE EN SU PLENITUD VOCACIONAL

LA UNIVERSALIDAD DEL ORDEN
RIGIENDO LA NATURALEZA HUMANA
EN EL CAMINO DE LA PERFECTIBILIDAD
EN SU MANIFESTACION VITAL.

ESQUEMA.- 25.

Definición de arquitectura a partir de la interpretación vocacional de los seres y las cosas.

A partir del orden natural y universal, la arquitectura participa de esta universalidad y simultáneamente adquiere sus características particulares que la conforman como un fenómeno único, producto de la vida integral humana.

Probablemente lo más característico e importante que distingue a la arquitectura es su esencia plena de amor que se manifiesta en su vitalidad o capacidad de participación y perfeccionamiento del ser humano así como centro de fusión de vocaciones particulares y universales.

C I T A S

- 1.- De la Hoz, Rafael. Ponencia XIII, Congreso U.I.A. Pg. 62
- 2.- Diccionario Castellano Ilustrado, Pg. 356
- 3.- Génesis Cap. I-28; Sagrada Biblia.
- 4.- Op. Cit. De la Hoz ... Pg. 54
- 5.- Ibid. Pg. 29
- 6.- Balmes, Jaime L. "El Criterio", Pg. 3
- 7.- Erdman, Franz. "Secretos Sicológicos", Pg. 70
- 8.- Derisi, Octavio N. "Lo Eterno y lo Temporal en el Arte", Pg. 121
- 9.- Díaz Morales, Ignacio. Conferencia "El Método del Diseño III Reencuentro de la Arquitectura, UPAEP.
- 10.- Op. Cit. Erdman ... Pg. 71
- 11.- Ibid. Pg. 72
- 12.- Op. Cit. Balmes ... Pg. 152
- 13.- Ger, Gran Enciclopedia Rialp, Pg. 95 Tomo III
- 14.- Idem.
- 15.- Op. Cit. Balmes ... Pg. 97
- 16.- Barragán, Luis. "Luis B. Arquitecto", Pg. 15
- 17.- Op. Cit. Ger ... Pg. 95
- 18.- Op. Cit. De la Hoz ... Pg. 41
- 19.- Ibid. Pg. 42
- 20.- Op. Cit. Derisi ... Pg. 124
- 21.- Op. Cit. Erdman ... Pg. 138
- 22.- De la Encina, Juan, "El Espacio", Pg. 13
- 23.- Camón Aznar, José. "El Arte desde su Esencia", Pg. 139
- 24.- Op. Cit. De la Encina ... Pg. 14
- 25.- Op. Cit. Camón ... Pg. 137
- 26.- Op. Cit. De la Hoz ... Pg. 67
- 27.- Vargas Montoya, Samuel. "Estética", Pg. 166
- 28.- Op. Cit. Camón ... Pg. 137
- 29.- Ibid. Pg. 139

- 30.- Ibid. Pg. 141
- 31.- Idem.
- 32.- Aquino, Sto. Tomás de, "Suma Teológica", Pg. 51
- 33.- Op. Cit. Camón ... Pg. 53
- 34.- Op. Cit. De la Encina ... Pg. 108
- 35.- Op. Cit. Camón ... Pg. 34
- 36.- Ibid. Pg. 143
- 37.- Ibid. Pg. 140
- 38.- Ibid. Pg. 140
- 39.- Ibid. Pg. 141
- 40.- Ibid. Pg. 146
- 41.- Ibid. Pg. 147
- 42.- Maritain, Jacques, "Arte y Escolástica", Pg. 183
- 43.- Ibid. Pg. 82
- 44.- Op. Cit. De la Hoz ... Pg. 66
- 45.- Ezquerria de la Colina, José. Conferencia "La Ciudad". III
Reencuentro con la Arquitectura UPAEP.
- 46.- Op. Cit. Camón ... Pg. 147
- 47.- Op. Cit. Díaz Morales, Conferencia.
- 48.- Idem.
- 49.- Op. Cit. Maritain ... Pg. 66
- 50.- Del Moral, Enrique, "El Estilo y la Integración Plástica",
Pg. XXXII.
- 51.- Ibid. Pg. XXV
- 52.- Op. Cit. Díaz Morales ... Conferencia.
- 53.- Idem.
- 54.- Op. Cit. Derisi ... Pg. 88
- 55.- Op. Cit. Maritain ... Pg. 98
- 56.- Ibid. Pg. 212
- 57.- Op. Cit. De la Hoz ... Pg. 62
- 58.- Op. Cit. Derisi ... Pg. 133
- 59.- Op. Cit. Camón ... Pg. 27
- 60.- Op. Cit. Balme ... Pg. 51
- 61.- Reyes Valerio, Constantino, "El Arte Indocristiano",
Pg. 140

- 62.- Ibid. Pg. 155
- 63.- Ibid. Pg. 156
- 64.- Op. Cit. Maritain ... Pg. 89
- 65.- Op. Cit. Derisi ... Pg. 120
- 66.- Ibid. Pg. 65
- 67.- Op. Cit. Del Moral ... Pg. XXX
- 68.- Op. Cit. Derisi ... Pg. 144
- 69.- Op. Cit. Barragán ... Pg. 15
- 70.- Contreras G., Ofelia. "Revista Psicológica para Todos", Pg. 2
- 71.- Op. Cit. Derisi ... Pg. 90
- 72.- Op. Cit. Barragán ... Pg. 11
- 73.- Op. Cit. Erdman ... Pg. 70
- 74.- Op. Cit. De la Hoz ... Pg. 5
- 75.- Ibid. Pg. 67
- 76.- Op. Cit. Guarnero ... Pg. 118
- 77.- Op. Cit. Balmes ... Pg. 84
- 78.- Op. Cit. Guarnero ... Pg. 119
- 79.- Op. Cit. Derisi ... Pg. 124
- 80.- Ibid. Pg. 143

INDICE DE MATERIAS

- ABSTRACCION: Caps. II.3., III.4.A., III.4.B., III.4.C., -
Conclusión. Págs. 51,76.
- AMBITO: Caps. II.2.C., III, Conclusión. Págs. 63,64,
65,81,111 a 125, 137,138,204.
- AMOR: Definición 215. Caps. III.3., III.4.A., -
III.7., Conclusión. Págs. 90,134,136,196 a -
200,222,223,224,227,232.
- ANALOGIA: Caps. II.3., III.4., III.7., Conclusión. -
Págs. 161 a 168.
- ARQUITECTO: Caps. III.1.C.a., III.7., Conclusión. Págs.
43,76,81,112 a 124, 145,146,166,167,224,225,
226.
- ARQUITECTURA: Definición 301. Caps. III, Conclusión. Págs.
27,28,29,41,62,73,75,91,101,103,105,106,109,
125,142,204.
- ARTE: Definición 58,139. Caps. I.2.A., II.3., -
III.1.C.a., Conclusión. Págs. 76,78,81,87, -
105,112,139,185,186,196,197,202,217,218,223,
224,236,237,243,244.
- BELLEZA: Definición 153. Caps. III.4.C., Conclusión.
Págs. 41,63,101,120,134,139,161,163,197 a -
200,231,232.
- BIEN: Caps. III.2., Conclusión. Págs. 41,63,101, -
110,115,120,231,232.
- CIENCIA: Definición 105. Caps. I.3., II.2., III.1.C.a.,
III.4.C., Conclusión. Págs. 76,78,82,90,105,
106,166,167,181.
- COMPOSICION: Caps. III.3.G., III.4.C., Conclusión. Págs.
103,104,105,166,167.
- CONTEXTO: Caps. II.2.B., II.2.C., III.6., III.7., Con-
clusión.
- EDUCACION: Caps. III.7., Conclusión. Págs. 112 a 124, -
191 a 194, 199,200,224,225,226.
- ESENCIA: Caps. III.6., III.7., Conclusión. Págs. 76,
77,90,95,106,141,143,144,149,156,161,163, -
164,165,213 a 230.
- ESPACIO: Caps. II.2.C., Conclusión. Págs. 65,82,83, -
84,203 a 206.
- ESTETICISMO: Págs. 63,64,78.

LA ARQUITECTURA EN EL ORDEN NATURAL

ESTILO:	Caps. III., Conclusión. Págs. 59,62,71,72, - 73,78,107,111 a 125.
ETICA:	Caps. III.2., Conclusión. Págs. 61,63,112 a 124.
EXPRESION:	Caps. II.3.C., II.3.D., II.3.G., III.4., - III.7., Conclusión. Págs. 54,95,103,106,144, 145,146.
FILOSOFIA:	Caps. III., Conclusión. Págs. 65,66,78,90, - 99,106.
FORMA:	Caps. III.3.A., III.4.A., III.4.B., III.4.C., III.5., III.7., Conclusión. Págs. 76,161 a - 165.
FORMALISMO:	Págs. 59,60,75,78.
FUNCIONALISMO:	Págs. 71,72,78,159,297,298.
GENIALIDAD:	Caps. Conclusión. Págs. 112 a 124, 145 a 152, 224,231,232,246.
IDENTIDAD:	Caps. II.2.A., III.6., III.7., Conclusión. - Págs. 104,115,116,136,137,163,166,167,171, - 221,230,231,235,236,237.
IMAGINACION:	Caps. II.3.F., III.1.C.a., Conclusión. Págs. 51,55,56.
INFINITO:	Caps. II.2.C., III.3., III.4.A., III.4.B., - III.5., III.7., Conclusión. Págs. 187,188.
INGENUIDAD:	Caps. III.4.C., III.7., Conclusión. Págs. - 159,166,167,222.
INSPIRACION:	Caps. II.3.B., II.3.E., Conclusión.
INTEGRACION:	Definición 229. Caps. II.2.A., III.3., - III.4., III.5., III.7., Conclusión. Págs. - 103,105,106,109,125,166,167.
INTUICION:	Definición 150,153. Caps. II.3., III.4., - III.7., Conclusión.
LENGUAJE:	Caps. II.3.C., III.3., III.4.C., III.7., - Conclusión.
LIBERTAD:	Caps. III.7., Conclusión. Págs. 97,120 a - 123,166,167,210,211.
LOGICA:	Caps. III.4.A., III.4.C., III.7., Conclu - sión. Págs. 75,109,141,142,150,151,159,166.
LUZ:	Caps. III.3., III.4.C., III.7., Conclusión.

MODA:	Caps. III.6., III.7., Págs. 59,60,66,78, - 202.
MORAL:	Caps. III.2., Conclusión. Págs. 63,100,144.
ORDEN:	Caps. III.2., III.3., III.4., Conclusión. - Págs. 99 a 103.
POETICA:	Caps. II.3., III.1.C.a., III.4.C., III.7., - Conclusión.
POSITIVISMO:	Págs. 65,73,78.
PROGRAMA:	Caps. Conclusión. Págs. 39,40,41,78,234 a - 237.
PROPORCION:	Caps. III.3., III.4.B., III.7., Conclusión.
RELIGION:	Caps. III.2., III.4.A., III.4.B., III.7., - Conclusión. Págs. 50,90,104,191 a 194.
RENACIMIENTO:	Págs. 42,43.
SENSIBILIDAD:	Caps. II.3., III.4.A., III.7., Conclusión. Págs. 51,91,92,93,182,183,196,197,198,216.
SENTIMIENTO:	Caps. II.3.B., II.3.D., Conclusión. Págs. - 40,54,55,61,62,216.
SICOLOGISMO:	Págs. 54 a 57, 61,62,76,78,82,141,142.
SIGNIFICACION:	Caps. II.3.C., III.4., III.7., Conclusión. Págs. 58 a 64, 78,82,100.
SUBJETIVISMO:	Págs. 49,50,51,63,78,142.
TECNICA:	Caps. I.3., Conclusión. Págs. 78,82,89,166, 167,185,186,189.
TIEMPO:	Caps. III.3., III.7., Conclusión. Pág. 65.
URBANISMO:	Caps. II.2.C., III.3., III.4.A., III.4.B., III.6., III.7., Conclusión.
VERACIDAD:	Definición 109. Caps. II.2.B., III., Conclu sión. Págs. 41,60,63,65,70,74,100 a 105, - 134,166,167,181,183,197 a 200.
VERNACULA:	Caps. II.2.C., III., Conclusión. Págs. 151, 162.
VITALIDAD:	Caps. III., Conclusión. Págs. 50,58,75,81, 83,84,92,95,112,137,138,145,146.
VOCACION:	Definición 175. Caps. II.3., III.1., III.7, Conclusión. Págs. 112 a 124.

BIBLIOGRAFIA

- Aquino, Sto. Tomás De. "Suma Teológica", (Selección). Colección Austral. Espasa-Calpe. México XX edición, 1983.
- Alvear Acevedo, Carlos. "Manual de Historia de la Cultura". Jus, México, 1981.
- "Corrientes Sociales y Políticas". Tradición, México, 1976.
- "Historia de México", Jus. 1979.
- Balmes, Jaime L. "El Criterio". Porrúa, México. V edición, 1978.
- Barbará Z., Fernando. "Japón'60". Herrero, México, 1966.
- Barragán, Luis. "Luis Barragán, Arquitecto". Museo Rufino Tamayo, - 1985.
- Benévolo, Leonardo. "Historia de la Arquitectura Moderna". Gustavo Gilli, México. IV edición.
- Benítez, Germán. "Periódico Universitario", U.P.A.E.P., México, Octubre, 1985.
- Brennan, R.E. "Psicología General". Morata, Madrid. III edición, - 1961.
- Brugarola, Martín. S.I. "Sociología y Teología de la Técnica". Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1967.
- Camón Aznar, José. "El Arte desde su Esencia". Colección Austral, - Espasa Calpe. Madrid, 1968.
- Contreras G., Ofelia. Revista de Psicología para Todos. Vol. I, - No. 3. México, 1987.
- Chauvet, Fray Fidel de Jesús. "Los Franciscanos en México". Provincia del Santo Evangelio de México. 1981.
- Del Moral, Enrique. "El Estilo y la Integración Plástica". I.N.B.A.
- De la Hoz, Rafael. Ponencia para el XXIII Congreso Mundial de la - Unión Internacional de Arquitectos. Reimpresión del C.A.P.A.C.
- Derisi, Octavio N. "Lo Eterno y lo Temporal en el Arte". EMECE editores. Buenos Aires-Barcelona.
- Diccionario Castellano Ilustrado. Lexicón. Fernández Editores, México XXI edición, 1981.
- De Bruyne, Edgar. "Historia de la Estética". Dos Tomos. Biblioteca - de Autores Cristianos. Madrid. 1963.
- De la Encina, Juan. "El Espacio". U.N.A.M., 1975. "El Estilo", - U.N.A.M. 1977. "El Estilo Barroco", U.N.A.M., 1980. "Teoría de la - Visualidad Pura", U.N.A.M., 1982.

- Erdman, Franz. "Secretos Sicológicos". Colección Nuestro Tiempo. - Editorial Don Bosco. México, 1978
- Fathy, Hassan. "Arquitectura para los Pobres". Extemporáneos, Méxi-co, 1982. II edición.
- Giedion, Sigfrido. "Espacio, Tiempo y Arquitectura". Editorial Cientí-fico-Médica, Barcelona. 1968.
- Gran Enciclopedia Rialp-Ger. Madrid, 1979.
- Guarnero, Luisa. "Introducción a la Psicología Científica y Pedagógica". México, 1973.
- Guzmán Valdivia, Isaac. "La Civilización Actual contra el Destino - del Hombre". Tradición, México. II edición, 1980 .
- Hautecoeur, Louis. "Historia del Arte". Seis Tomos. Ediciones Guadarrama, Madrid. 1966.
- Jolivet, Regis. "Diccionario de Filosofía". Club de Lectores, Buenos Aires. 1978.
- Kaspe, Vladímir. "Arquitectura como un Todo". Diana, México. 1986.
- Koch, Wilfried. "Los Estilos en la Arquitectura". Círculo de Lectores, Barcelona. 1971.
- Kubler, George. "Arquitectura Mexicana del Siglo XVI". Fondo de Cultura Económica. México.
- Maritain, Jacques. "Arte y Escolástica". Club de Lectores, Buenos - Aires-Argentina. 1972.
- Márquez Montiel, Joaquín. "Apuntes de Historia Genética Mexicana". - México. 1980.
- Mendieta Alatorre, Angeles. "Actividades Estéticas". Porrúa, México 1980.
- Menuhin, Yehudi y Curtis W. Davis. "La Música del Hombre". Fondo - Educativo Interamericano. 1981.
- Paulo, Papa VI. Carta Encíclica, Motu Proprio "Altissimi Cantus Domini". 1965.
- Piña Dreinhofer, Agustín. Serie Las Artes en México. Material de - Lectura Número 2, 3, 4, 5, 6, 7. U.N.A.M. México, 1978.
- Pío P.P. XII. Encíclica "Mediator Dei et Hominum", 1947.
- Ramírez, Santiago, O.P. "El Orden Político". México, 1985.
- Ramírez Valenzuela, Victor Manuel. "Universidad, Educación y Ciencia Pedagógica". U.P.A.E.P. 1980.
- Read, Herbert. "Arte y Sociedad". Ediciones Península, Barcelona - 1977.
- Reyes Valerio, Constantino. "El Arte Indocristiano". I.N.A.H.-S.E.P. México. 1978.

Robredo Acosta, José Luis. "Hacia el reencuentro con la Arquitectura". Tesis Profesional, Escuela de Arquitectura U.P.A.E.P., México, 1984.

Sacheri, Carlos A., "El Orden Natural". Argentina, 1975.

Samuelson, P.A. "Tendencias del Pensamiento Económico". Editorial - Aguilar, Madrid. 1958.

"Selecciones" del Reader's Digest. México. Enero 1987.

Toriz Alvarez, Jaime. "Conceptos Generales sobre Teoría de la Arquitectura", Escuela de Arquitectura, U.P.A.E.P., México, 1981.

Time-Life. Colección "Las Grandes Epocas de la Humanidad". Time-Life, México. 1967.

Colección "Los Orígenes del Hombre". México, 1981.

Toussaint, Manuel. "Arte Colonial en México". U.N.A.M., México. 1962.

Valery, Paul. "Eupalinos o el Arquitecto". Cultura, México. 1938.

Vargas Montoya, Samuel. "Estética o Filosofía del Arte y de lo Be - llo", Porrúa, México. 1982

Vásquez Consuegra, Eduardo Rafael. "Diez Años de la Escuela de Arqui - tectura en Puebla". Tesis Profesional, Escuela de Arquitectura - U.P.A.E.P., México. 1983.

Villagrán García, José. "Teoría de la Arquitectura". I.N.B.A.-S.E.P. México. III edición. 1983.

Zevi, Bruno. "saber ver la Arquitectura". Poseidón, Buenos Aires. - 1963.

- III Semana de la Arquitectura U.P.A.E.P., 1978.
"La Defensa y Uso del Legado Cultural".
- IV Semana de la Arquitectura U.P.A.E.P., 1979.
"La Arquitectura en el Desarrollo Nacional".
- V Semana de la Arquitectura U.P.A.E.P., 1982
"EL Destino de la Arquitectura y sus Arquitectos".
- VI Semana de la Arquitectura U.P.A.E.P., 1983.
"Los Nuevos Caminos de la Arquitectura".
- VII Semana de la Arquitectura U.P.A.E.P., 1984.
- VIII Semana de la Arquitectura U.P.A.E.P., 1985.
- IX Semana de la Arquitectura U.P.A.E.P., 1986.
- I Reencuentro con la Arquitectura U.P.A.E.P., 1983.
- I Encuentro con la Arquitectura (Estudiantil) U.P.A.E.P., 1983.
- II Reencuentro con la Arquitectura U.P.A.E.P., 1983.
- III Reencuentro con la Arquitectura U.P.A.E.P., 1985.

ASESORIAS

- Barradas Contreras, Juan Carlos. Catedrático de la Escuela de Filosofía, U.P.A.E.P.
- Benítez M., Germán. Catedrático de la Escuela de Psicología, U.P.A.E.P.
- Castellanos López, Pablo. Asesor del Area de Estudios Sociales y -
Catedrático de la Escuela de Filosofía, U.P.A.E.P.
- Corro Ferrer, Jesús. Catedrático de la Facultad de Arquitectura, -
U.P.A.E.P.

- Montero Peña, Gonzalo. Secretario de la Facultad de Arquitectura, U.P.A.E.P.
- Razo Cisneros, Eduardo. Catedrático de la Facultad de Arquitectura, U.P.A.E.P.
- Reséndiz Campos, Gerardo. Catedrático de la Facultad de Arquitectura y la Escuela de Filosofía, U.P.A.E.P.
- Rodríguez Concha, Fernando. Director de la Facultad de Arquitectura, U.P.A.E.P.
- Rojas Zamora, José. Catedrático de la Facultad de Arquitectura, U.P.A.E.P.
- Tovía Arrijoja, José Antonio. Director de la Maestría en Urbanismo, U.P.A.E.P.

NOTA: Concebir y realizar este trabajo fue posible a partir de las bases y conocimientos adquiridos durante la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.