

COMUNICAR LA ARQUITECTURA

DEL ORIGEN DE LA MODERNIDAD A LA ERA DIGITAL

eug

COMUNICAR LA ARQUITECTURA

DEL ORIGEN DE LA MODERNIDAD A LA ERA DIGITAL

TOMO I

eug

COMUNICAR LA ARQUITECTURA

del origen de la modernidad
a la era digital

TOMO I

JUAN CALATRAVA
DAVID ARREDONDO GARRIDO
MARTA RODRÍGUEZ ITURRIAGA
(EDS.)

COMUNICAR LA ARQUITECTURA
del origen de la modernidad a la era digital

Granada, 2024

© Los autores

© Universidad de Granada

ISBN(e) 978-84-338-7371-2

Edita:

Editorial Universidad de Granada

Campus Universitario de Cartuja

Colegio Máximo, s. n., 18071, Granada

Tel.: 958 243930-246220

Web: editorial.ugr.es

Maquetación: Noelia Iglesias Morales

Diseño de cubierta: Francisco Antonio García Pérez (imagen de fondo: detalle de *Blue on almost white*, Nikodem Szpunar, 2022)

Imprime: Printhauss

Printed in Spain

Impreso en España

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

IV Congreso Internacional Cultura y Ciudad

Comunicar la arquitectura: del origen de la modernidad a la era digital

Granada 24-26 enero 2024

Comisión Organizadora

David Arredondo Garrido

Juan Manuel Barrios Rozúa

Juan Calatrava Escobar

Ana del Cid Mendoza

Francisco Antonio García Pérez

Agustín Gor Gómez

Bernardino Líndez Vílchez

Juan Carlos Reina Fernández

Marta Rodríguez Iturriaga

Manuel "Saga" Sánchez García

María Zurita Elizalde

Comité Científico

- Juan Calatrava, Universidad de Granada (Presidente)
Paula V. Álvarez, Vibok Works
- Atxu Amann, Universidad Politécnica de Madrid. MACA
Ethel Baraona Pohl, Dpr Barcelona
- Manuel Blanco, Universidad Politécnica de Madrid
Mario Carpo, The Bartlett School of Architecture
- Miguel Ángel Chaves, Universidad Complutense de Madrid
Pilar Chías Navarro, Universidad de Alcalá
- Teresa Couceiro, Fundación Alejandro de la Sota
Francesco Dal Co, Università IUAV di Venezia
Annalisa Dameri, Politecnico di Torino
Arnaud Dercelles, Fondation Le Corbusier
Ricardo Devesa, Actar Publishers
- Carmen Díez Medina, Universidad de Zaragoza
- Ana Esteban Maluenda, Universidad Politécnica de Madrid
Luis Fernández-Galiano, *Arquitectura Viva*
- Davide Tommaso Ferrando, Libera Università di Bolzano
- Martina Frank, Università Ca' Foscari Venezia. *Rivista MDCCC1800*
- Carolina García Estévez, Universitat Politècnica de Catalunya
Ramón Gutiérrez, CEDODAL
Ángeles Layuno, Universidad de Alcalá
- Marta Llorente, Universitat Politècnica de Catalunya
Mar Loren, Universidad de Sevilla
- Samantha L. Martin, University College Dublin. *Architectural Histories*
Paolo Mellano, Politecnico di Torino
- Marina Otero Verzier, Design Academy Eindhoven
Víctor Pérez Escolano, Universidad de Sevilla
- Antonio Pizza, Universitat Politècnica de Catalunya
José Manuel Pozo, Universidad de Navarra
- Eduardo Prieto, Universidad Politécnica de Madrid
Moisés Puente, Puente Editores
- José Rosas Vera, Pontificia Universidad Católica de Chile
Camilio Salazar, Universidad de Los Andes. *Revista Dearq*
- Marta Sequeira, ISCTE-IUL, DINÂMIA'CET-IUL, Universidade Autónoma de Lisboa
- Jorge Torres Cueco, Universitat Politècnica de València
- Thaïsa Way, Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, Washington DC
Jorge Yeregui, Universidad de Málaga. MICA

INTRODUCCIÓN	XXIII
Juan Calatrava, David Arredondo Garrido, Marta Rodríguez Iturriaga	

TOMO I

FOTOGRAFÍA, CINE, PUBLICIDAD: LA COMUNICACIÓN VISUAL

DOS PELÍCULAS SOBRE LA COMIDA Y LA CIUDAD	29
Juliana Arboleda Kogson	
EL PAISAJE DE LA ESPAÑA MODERNA DEL <i>BOOM</i> DESARROLLISTA A TRAVÉS DE LAS TARJETAS POSTALES	37
Cristina Arribas Sánchez	
CLOTHING, WOMEN, BUILDINGS. THE ARCHITECTURAL IMAGES IN FASHION MAGAZINES.	49
Chiara Baglione	
LA PLAZA (BAQUEDANO) EN LA CIUDAD (DE SANTIAGO DE CHILE) EN DIEZ FOTOGRAFÍAS: DISCURRIR DE UN IMAGINARIO URBANO A TRAVÉS DE SU REGISTRO VISUAL	61
Pedro Bannen Lanata, José Rosas Vera	
ARQUITECTURA POPULAR Y PAISAJES SIMBÓLICOS: LA HUELLA DE FEDERICO GARCÍA LORCA EN EL CINE ESPAÑOL	75
Paloma Baquero Masats, Juan Antonio Serrano García	
ESPACIO URBANO Y ARQUITECTURA EN LA REPRESENTACIÓN CINEMATOGRAFICA DE LA MARGINALIDAD COMO TEXTO MODELIZADOR DE LA CULTURA. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA SEMIÓTICA DE LA CULTURA	87
Diana Elena Barcelata Eguiarte, Andrea Marcovich Padlog	

FILMS AS MANIFESTO. GIANCARLO DE CARLO AT THE X TRIENNALE OF MILAN	101
Gemma Belli	
LAS CELOSÍAS DE LA ALHAMBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN	113
Bárbara Bravo-Ávila	
TRANSITAR SOBRE EL TEJADO: HACIA NUEVOS IMAGINARIOS URBANOS A TRAVÉS DEL CINE. EL MEDITERRÁNEO Y BARCELONA	125
Marina Campomar Goroskieta, María Pía Fontan	
ORIGEN Y DIAGNÓSTICO DEL <i>COLLAGE</i> POSTDIGITAL COMO EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA DIFERENCIA A INICIO DE LOS AÑOS 2000	137
Alejandro R. Carrasco Hidalgo	
FOTOGRAFÍA, ARQUITECTURA Y PATRIMONIO: CONSTANTIN UHDE Y LOS <i>MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE ESPAÑA (1888-1892)</i>	151
Miguel Ángel Chaves Martín	
ESCRITORES Y DIBUJANTES VIAJEROS EN LOS REALES SITIOS. EL ESCORIAL EN LAS REVISTAS ILUSTRADAS ESPAÑOLAS Y FRANCESAS DEL SIGLO XIX	163
Pilar Chías Navarro, Tomás Abad Balboa, Lucas Fernández-Trapa	
BUILDING THE IMAGE OF MODERNITY: THE INTERACTION BETWEEN URBAN ARCHITECTURE AND MONTAGE IN EARLY FILM THEORY AND PRACTICE	175
Bernardita M. Cubillos	
UTOPIA IN ARCHITECTURE AND LITERATURE: WRITING IDEAL WORLDS	191
Jana Čulek	
LA FORMA DE LA LUZ. PROYECTOS, IMÁGENES, RECUERDOS (S. XX-XXI)	205
Maria Grazia D'Amelio, Antonella Falzetti, Helena Pérez Gallardo	
LA MIRADA SOBRE LA VIVIENDA COLECTIVA CONTEMPORÁNEA EN EL CINE: DE LA DISTOPÍA A LA REALIDAD SOCIAL.	217
Rafael de Lacour, Ángel Ortega Carrasco	
ESPACIO Y TIEMPO EN LA ADAPTACIÓN CINEMATOGRAFICA DE UNA OBRA LITERARIA. <i>SOLARIS, BLADE RUNNER Y 2001: A SPACE ODYSSEY</i>	229
Juan Deltell Pastor	
LA MURALLA ROJA. ENTRE EL ESPACIO REAL Y EL VIRTUAL	243
Daniel Díez Martínez	
CRÓNICAS DE UN ARCHIVO LATENTE. LOLA ÁLVAREZ BRAVO: FOTÓGRAFA, TAMBIÉN, DE ARQUITECTURA	257
Alicia Fernández Barranco	
ARCHITECTURE AND PHOTOGRAPHY IN THE MODERN ERA. THE ITALIAN SETTING BETWEEN THE TWO WARS (1920-1945)	269
Adele Fiadino	
GEORGIA O'KEEFFE Y BERENICE ABBOTT: MIRADAS CRUZADAS DE NUEVA YORK	281
José Antonio Flores Soto, Laura Sánchez Carrasco	

REALIDADES Y FICCIONES DEL SUEÑO AMERICANO: LA CASA PUBLICITADA EN EL SUBURBIO ESTADOUNIDENSE DE POSGUERRA	293
Estibaliz García Taboada, Javier Fernández Posadas	
CARTOGRAFÍAS CINEMATOGRAFÍAS: LOS DESCAMPADOS DEL CINE QUINQUI	309
Ubaldo García Torrente	
DOCUMENTOS DE ARQUITECTURA: PASIÓN POR DOCUMENTAR	321
José Ramón González González	
COMUNICAR LA ARQUITECTURA MEDIANTE LA FOTOGRAFÍA: TRES MIRADAS SOBRE LA CASA URIACH	335
Arianna Iampieri	
GRAND HOTEL ARCHITECTURE AS DEPICTED, PHOTOGRAPHED, AND FILMED IN THE CASE OF THE CIGA: COMPAGNIA ITALIANA DEI GRANDI ALBERGHI	349
Ewa Kawamura	
THE IMAGINED AND THE LIVED: A COMPARATIVE STUDY OF KOWLOON WALLED CITY IN CYBERPUNK SCIENCE FICTIONS AND HONG KONG URBAN CINEMA	361
Zhuozhang Li	
PHOTOGRAPHED ARCHITECTURE: THE CASE OF THE VILLAGGIO MATTEOTTI IN TERNI BY GIANCARLO DE CARLO (1969-1975)	371
Andrea Maglio	
LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO URBANO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PLAZA MAYOR DE SALAMANCA, PIAZZA SORDELLO EN MANTUA Y MOUNTJOY SQUARE EN DUBLÍN	383
María Gilda Martino	
STEEPED IN INFLUENCE: THE IMPACT OF TEA ADVERTISEMENTS ON BLACK URBAN DOMESTICITY IN THE SOUTH AFRICAN PRESS.	393
Nokubekezela Mchunu	
EXPLORING LANDSCAPES THROUGH VISUAL NARRATIVES: BETWEEN CARTOGRAPHY AND FIGURATIVENESS	407
Giulio Minuto	
LA ARQUITECTURA COMO PASARELA DE MODA	421
Marta Muñoz	
IMÁGENES QUE COMUNICAN Y SONRIÉN. EL HUMOR GRÁFICO EN LA ARQUITECTURA, DE LA CARICATURA AL MEME	431
Idoia Otegui Vicens	
EL LUGAR COMO GENERADOR DE LA IMAGEN: EL <i>STREET ART</i> COMO PATRIMONIO DE LA CIUDAD	443
Larissa Patron Chaves, Bernardino Líndez Vílchez	
LO SINIESTRO EN EL ESPACIO DOMÉSTICO. ENCUADRES Y RELACIONES VISUALES EN LA CREACIÓN DE NARRATIVAS DE SUSPENSE	455
Aina Roca Mora, Maria Pia Fontana, Juan Deltell Pastor	
GAUDÍ BAJO EL ENCUADRE: LINTERNA MÁGICA, <i>FOTOSCOPI</i>, CINE DOCUMENTAL	469
Carmen Rodríguez Pedret	

ROBERTO PANE Y EL PAPEL DE LA FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN CRÍTICA E HISTORIOGRÁFICA	483
Raffaella Russo Spena	
EL MENSAJE DE LOS PREMIOS PRITZKER: DISCURSO OFICIAL Y REACCIONES CRÍTICAS	493
Laura Sánchez Carrasco, José Antonio Flores Soto	
ENTRE PLANOS. LA ESCALERA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO ARQUITECTÓNICO A TRAVÉS DEL CINE	507
Juan Antonio Serrano García, Paloma Baquero Masats	
DIAPHANOUS WHITE. THE INDUSTRIAL GARDEN CITY OF ROSIGNANO SOLVAY THROUGH THE COLORS AND PHOTOGRAPHS BY MASSIMO VITALI	521
Chiara Simoncini, Giulia Gabriella Sagarriga Visconti	
CHILE EN <i>HOGAR Y ARQUITECTURA</i>, 1970. SERIES FOTOGRÁFICAS DE PATRICIO GUZMÁN CAMPOS SOBRE LA OBRA DE SUÁREZ, BERMEJO Y BORCHERS	533
Andrés Téllez Tavera	
ITALIAN SKYSCAPERS IN THE CINEMA DURING THE PERIOD OF ECONOMIC BOOM	547
Annarita Teodosio	
THE SPLENDOR (AND THE <i>SHINING</i>) OF SPACE: COMMUNICATION AND ARCHITECTURE AS STORYLINE CATALYSTS IN KUBRICK'S WORK	559
Manuel Viñas Limonchi, Antonio Estepa Rubio	
 CONSERVAR, ORDENAR, DIFUNDIR: ARCHIVOS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	
OPEN-AIR MUSEUMS IN BORNEO AND THE DIALECTIC OF VERNACULAR FORM	575
Azmah Arzmi	
PRESERVING/SHARING/COMMUNICATING 20TH-CENTURY ARCHITECTURAL CULTURE: THE CASE OF THE IACP-NAPLES ARCHIVES.	587
Paola Ascione, Carolina De Falco	
COMMUNICATING MUSEUM ARCHITECTURE: THE ROLE OF EUROPEANA COLLECTIONS IN THE CONSTRUCTION OF ARCHITECTURAL MEMORY	599
Helena Barranha, Isabel Guedes	
TRAS LOS REGISTROS DEL CONCURSO DEL PLATEAU BEAUBOURG	609
M. Fernanda Barrera Rubio Hernández	
CATEGORIZACIÓN DEL <i>MELLAH</i> EN MARRUECOS	621
Julio Calvo Serrano, Carlos Malagón Luesma, Adelaida Martín Martín	
SOBREEXPOSICIÓN. EL MITO DE LA ARQUITECTURA CHILENA CONTEMPORÁNEA Y SUS ESTRATEGIAS DE CIRCULACIÓN	633
Felipe Corvalán Tapia	

ARCHITECTURE FILM FESTIVALS: AUDIOVISUAL NARRATIVES, PROTAGONISM AND ACTIVISM IN CONTEMPORARY URBAN SPACE	645
Liz da Costa Sandoval, Tania Siqueira Montoro	
TURÍN 1926: LA MOSTRA INTERNAZIONALE DI EDILIZIA, LA NARRACIÓN DEL CAMBIO	657
Annalisa Dameri	
ECOLOGÍAS PRODUCTIVAS: HIBRIDACIONES ENTRE LO RURAL Y LO URBANO A TRAVÉS DE TRES EXPOSICIONES RECIENTES	669
Eduardo de Nó Santos	
UNA RECOPIACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL GRUPO NORTE DEL GATEPAC (1930-1936)	681
Lauren Etxepare Igiñiz, Leire Azcona Uribe, Eneko Jokin Uranga Santamaria	
PRODUCTIVE ARCHIVES AND ARCHITECTURAL MEMORY	691
Michael Andrés Forero Parra	
"ABOUT THE STYLE AND NOTHING BUT THE STYLE": EL ESTILO INTERNACIONAL Y LA MODERN ARCHITECTURE: INTERNATIONAL EXHIBITION DE 1932	701
Daniel Gómez Magide	
BRASIL CONSTRUYE. LA ARQUITECTURA MODERNA COMO ICONO IDENTITARIO DE BRASIL, 1943-1957	715
Ramón Gutiérrez, Ana Esteban Maluenda	
URBAN CONCERNS IN CURATORIAL ASSEMBLAGES: AN INQUIRY INTO DESINGEL'S ARCHITECTURE PROGRAMME AROUND THE 1990S	731
Alice Haddad	
LA PRODUCCIÓN PLANIMÉTRICA DE LEOPOLDO TORRES BALBÁS COMO ARQUITECTO CONSERVADOR DE LA ALHAMBRA. RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN TRAS EL CONOCIMIENTO DE SUS MATERIALES	747
Rafael Lorente Fernández, Ana M ^a López Montes, M ^a Rosario Blanc García	
LA MEMORIA VIRTUAL: DOCUMENTACIÓN Y HERRAMIENTAS DIGITALES DE TRATAMIENTO Y DIFUSIÓN	761
Jorge G. Molinero-Sánchez, Concepción Rodríguez-Moreno, María del Carmen Vílchez-Lara	
DEL ARCHIVO DIGITAL AL ARCHIVO FÍSICO. LA EXPERIENCIA DEL ARCHIVO DIGITAL DE ARQUITECTURA MODERNA DEL ECUADOR	773
Shayarina Monard-Arciniegas	
ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS CURATORIALES POR MANUEL BLANCO. MOSTRAR ARQUITECTURA PARA COMUNICAR	787
Héctor Navarro Martínez	
THE SERGIO MUSMECI ARCHIVE AS A KEY TO UNDERSTANDING HIS FORM FINDING	801
Matteo Ocone	
COMMUNICATING THE CONTEMPORARY CITY. PRACTICES AND EXPERIENCES IN A PARTICIPATORY PERSPECTIVE	811
Serena Orlandi	

“MUSEOS” DE ARQUITECTURA: UNA COLECCIÓN DE IDEAS	825
Nuria Ortigosa	
LA APLICACIÓN NAM (NAVEGANDO ARQUITECTURAS DE MUJER): RETOS Y OPORTUNIDADES DE UNA HERRAMIENTA BIDIRECCIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	835
José Parra-Martínez, Ana Gilsanz-Díaz, María-Elia Gutiérrez Mozo	
VENEZIA, 1976: LA BIENNALE ROSSA DEL PABELLÓN ESPAÑOL. UNA COMPROMETIDA EXPOSICIÓN INTERDISCIPLINAR, FINALMENTE “SIN” ARQUITECTURA	847
Antonio Pizza	
ENTENDIENDO LOS PAISAJES DE DESIGUALDAD URBANA. ENFOQUES, MÉTODOS E INSTRUMENTOS PARA UN ATLAS OPERATIVO ESTRATÉGICO PARA EL SUR DE MADRID	859
Alba Rodríguez Illanes, Miguel Y. Mayorga Cárdenas	
“ASÍ VIVE EL CAMPESINO ESPAÑOL”: RECONSTRUCCIÓN, HIGIENIZACIÓN Y PROPAGANDA EN LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE LA VIVIENDA RURAL (1939)	873
Marta Rodríguez Iturriaga	
LOS BARDI Y EL MUSEO DE ARTE DE SÃO PAULO: TRANSFUSIONES MUSEOGRÁFICAS ENTRE LO POPULAR Y LO ERUDITO, LA CALLE Y EL MUSEO.	889
Mara Sánchez Llorens	
EXPONER ARQUITECTURA. LA EXPERIENCIA DEL MUSEO MAXXI DE ROMA	901
Elena Tinacci	
URBAN STORYLINES OF CON-TEMPORARY MURALS IN MINOR ARCHITECTURES	913
Luca Zecchin	

TOMO II

REVISTAS, LIBROS, TEXTOS: LA COMUNICACIÓN ESCRITA

CRÍTICA Y DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL ARQUITECTO LEOPOLDO TORRES BALBÁS EN LA ALHAMBRA A TRAVÉS DE SUS PUBLICACIONES	927
Fernando Acale Sánchez	
EL MANIFIESTO DE LA ALHAMBRA YA ESTABA ESCRITO. LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA EN DEUTSCHE BAUZEITUNG (1915-1920)	939
Pablo Arza Garaloces, José Manuel Pozo Muncio	
BUILDERS AND DEVELOPERS IN 17TH-CENTURY LONDON	953
Gregorio Astengo	
LA REVISTA HERMES (1917-1922) Y LA NUEVA IMAGEN DE LO VASCO. DEL CASERÍO AL CHALÉ NEOVASCO	967
Ana Azpiri Albistegui	

FOR A REFOUNDATION OF MODERN ARCHITECTURE: <i>METRON</i> IN THE FIRST YEARS (1945-1948) . . .	979
Guia Baratelli	
LA REVISTA <i>ARQUITECTURA</i> Y EL DEBATE TEÓRICO EN UN PERIODO DE DESCONCIERTO (1918-1933): LA APORTACIÓN DE LEOPOLDO TORRES BALBÁS	997
Juan Manuel Barrios Rozúa	
LA GUÍA DE ARQUITECTURA MODERNA ANTES DE 1951: TRES PUBLICACIONES PIONERAS	1009
Ángel Camacho Pina	
RONDA, VISIONES DE UNA CIUDAD Y SU ARQUITECTURA POR CRONISTAS Y VIAJEROS (SIGLO XII AL XIX)	1023
Ciro de la Torre Fragoso	
<i>FABRICATIONS</i>. 35 AÑOS DE LA REVISTA DE LA SOCIEDAD DE HISTORIADORES DE LA ARQUITECTURA DE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA (1989-2024)	1035
Macarena de la Vega de León	
LA VIVIENDA SOCIAL ANDALUZA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX EN LAS REVISTAS DE <i>ARQUITECTURA</i>	1045
Rafael de Lacour, Alba Maldonado Gea, Ángel Ortega Carrasco	
RESACA MODERNA: LA TRANSCRIPCIÓN DEL “AFTER MODERN ARCHITECTURE DEBATE” PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CORPUS TEÓRICO ESPAÑOL	1057
Jorge Díez Estellés, Pablo Marqués Orero, Raúl Castellanos Gómez	
THE DIFFUSION OF ARCHITECTURAL CULTURE THROUGH TREATISES AND MANUALS ON THE ART OF BUILDING IN DENMARK BETWEEN THE 18TH AND 19TH CENTURIES	1069
Monica Esposito	
HISTORIAS GRÁFICAS: “EL ALOJAMIENTO MODERNO EN ESPAÑA” DE FOCHO	1083
Héctor García-Diego Villarías, Jorge Tárrago Mingo, María Villanueva Fernández	
VISIONES CRUZADAS: HACIA NUEVAS PERSPECTIVAS DISCIPLINARES EN LA COMUNICACIÓN DE <i>ARQUITECTURA</i> (1959-1973)	1095
Eva Gil Donoso	
LAS PRIMERAS MICROESCUELAS DE RAFAEL DE LA HOZ. ARTÍCULOS EN PRENSA 1958-1959	1109
Alejandro Gómez García	
<i>PIVOTAL CONSTRUCTIONS OF UNSEEN EVENTS: FIVE ARCHITECTURAL NARRATIVES FROM UNITED STATES HISTORY, 1871-2020</i>	1121
Irene Hwang	
<i>HOUSE BEAUTIFUL: INTRODUCING AMERICAN WOMEN TO THE WORLD</i>	1131
Kathleen James-Chakraborty	
A BERLIN CATALOGUE. A REPERTOIRE OF ARCHITECTURAL FIGURES FROM MICHAEL SCHMIDT’S PHOTOBOOKS	1141
Marco Lecis	
EL SOPORTE PAPEL Y LO DIGITAL. DESVELANDO LA VIDA Y OBRA ARQUITECTÓNICA DE MILAGROS REY HOMBRE	1153
Cándido López González, María Carreiro Otero	

LAS PIRÁMIDES DESPUÉS DE LE CORBUSIER. <i>THE NEW ARCHITECTURE IN MEXICO</i> DE ESTHER BORN, 1937	1165
Cristina López Uribe	
THE ROLE OF ILLUSTRATIVE PHOTOGRAPHY IN THE EARLY MODERN HISTORIOGRAPHY	1183
Fabio Mangone	
SINERGIAS Y DIVERGENCIAS: LA REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA BARCELONESA EN <i>ILUSTRACIÓ CATALANA Y ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓ</i> (1897-1908)	1191
Pilar Morán-García	
THE HERALD OF A NEW WORLD. ALDO ROSSI AND <i>THE ADVENTURES OF PINOCCHIO</i>: AN ARCHITECTURAL THEORY	1205
Vincenzo Moschetti	
DEL <i>LIKE</i> AL <i>BYTE</i> PARA LLEGAR A LO “ECO”: LAS REDES SOCIALES COMO <i>INFLUENCERS</i> DE OTRA ARQUITECTURA EN LA ERA DIGITAL	1219
Francisco Felipe Muñoz Carabias	
REVISTAS COLEGIALES DEL COAM (ESPAÑA) Y EL COARQ (CHILE). DE BOLETINES GREMIALES A ENTORNOS DE PUBLICACIONES	1229
Gonzalo Muñoz Vera, Paz Núñez-Martí, Roberto Goycoolea Prado	
A THICK MAGAZINE: MANUEL GRAÇA DIAS' <i>JORNAL ARQUITECTOS</i> AND THE CONSTRUCTION OF THE CULTURALIST ARCHITECT	1243
Vitor Manuel Oliveira Alves	
ANÁLISIS COMUNICATIVO DEL LIBRO <i>PLUS</i> DE FRÉDÉRIC DRUOT, ANNE LACATON & JEAN-PHILIPPE VASSAL	1257
Ángel Ortega Carrasco, Rafael de Lacour	
LA EXTRAÑA PARADOJA: LAS REVISTAS GARANTES DE LA VERDAD	1271
José Manuel Pozo Muncio	
CUANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD PASA POR LAS PÁGINAS DE UN PERIÓDICO: <i>LA CIUDAD LINEAL. REVISTA DE URBANIZACIÓN, INGENIERÍA, HIGIENE Y AGRICULTURA</i>	1285
Alice Pozzati	
LA DIVULGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA HABITACIONAL FUNCIONALISTA A TRAVÉS DE <i>ESPACIOS. REVISTA INTEGRAL DE ARQUITECTURA Y ARTES PLÁSTICAS EN MÉXICO, 1948-1957</i>	1301
Claudia Rodríguez Espinosa, Erika Elizabeth Pérez Múzquiz	
DISCURSOS PATRIMONIALES EN LA REVISTA <i>ARQUITECTURA</i> Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELATO HISTÓRICO NACIONAL	1313
Elina Rodríguez Massobrio	
THE MAKING OF ARCHITECTURAL IMAGERY IN THE AGE OF UNCERTAINTY AND DISEMBEDDING	1329
Ugo Rossi	
ARCHITECTS AND THE LAY PUBLIC IN AN AGE OF DISILLUSIONMENT: SOME NOTES ON ACTIVISM, SATIRE AND SELF-CRITICISM IN BRITISH ARCHITECTURAL PUBLISHING	1341
Michela Rosso	

ESCAPARATE PÚBLICO DE UNA NUEVA ARQUITECTURA. LA COMUNICACIÓN DE LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES	1357
Alberto Ruiz Colmenar, Beatriz S. González-Jiménez	
GEOMETRÍA, UNA REVISTA PARA COMUNICAR EL URBANISMO DE LOS ARQUITECTOS	1369
Victoriano Sainz Gutiérrez	
ESTADOS UNIDOS EN LOS BOLETINES DE ARQUITECTURA ESPAÑOLES. 1945-1960	1381
María del Pilar Salazar Lozano	
ARQUITECTURA Y ANSIEDAD EN LA OBRA DE ISAAC ASIMOV	1393
Mario Sánchez Samos	
MIES Y EL PERIÓDICO <i>TRANSFER</i>	1407
Rafael Sánchez Sánchez	
FROM DOMESTIC INTERIORS TO NATIONAL PLATFORMS. MODERN ARCHITECTURE AND INDIAN WOMANHOOD IN THE <i>INDIAN LADIES' MAGAZINE</i>	1417
Pooja Sastry	
COMMUNICATING THE WELFARE ARCHITECTURE FOR WOMAN AND CHILD IN FASCIST ITALY	1427
Massimiliano Savorra	
MOBILIARIO Y DISEÑO INTERIOR EN EL MÉXICO MODERNO EN TIEMPO REAL: LAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX	1441
Silvia Segarra Lagunes	
<i>SUN AND SHADOW</i> Y LA TRANSICIÓN DEL PROGRAMA DOMÉSTICO A LA OBRA MONUMENTAL DE MARCEL BREUER	1453
Erica Sogbe	
EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL <i>PLAYGROUND</i> COMO CONSTRUCCIÓN DE LOS IMAGINARIOS MODERNOS DE ESPACIOS DE JUEGO URBANOS	1463
Nicolás Stutzin Donoso	
<i>LES PROMENADES ET LE PAYSAN DE PARIS</i>. EL PARQUE DE BUTTES-CHAUMONT ENTRE LA LÍRICA Y LA TÉCNICA	1471
Diego Toribio Álvarez	
EL PROYECTO URBANO EN LAS PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA EN CHILE: UNA SECUENCIA ANALÍTICA (1930-1980)	1483
Horacio Enrique Torrent	
LE CORBUSIER, 1933. UN LIBRO Y UNA <i>CRUZADA</i> CONTRA LA ACADEMIA	1495
Jorge Torres Cueco	
OTRA <i>ARQUITECTURAS BIS</i>: LA APORTACIÓN CRÍTICA DE MADRID	1511
Alejandro Valdivieso	
LA ARQUITECTURA DEL CONOCIMIENTO	1523
Ruth Varela	
LA CASA EN EL MAR Y EL JARDÍN: LA COLABORACIÓN DE LINA BO EN EL DEBATE PROPUESTO EN LA REVISTA <i>DOMUS</i> DE 1940	1535
Carla Zollinger, Eva Álvarez, Carlos Gómez	

LA ARQUITECTURA EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

LA DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA EN LA ERA DE LA POST-FOTOGRAFÍA: EXCESO Y ACCESO	1547
Luisa Alarcón González, Mar Hernández Alarcón	
UNA MIRADA DESDE EL METAVERSO A LA CIUDAD	1557
Mónica Alcindor, Alejandro López	
MANIERISMO <i>ON STEROIDS</i>: REFLEXIONES EN TORNO A LOS PROCESOS CREATIVOS EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL	1565
Serafina Amoroso	
APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ARQUITECTURA. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OBRA EN LA ERA DIGITAL	1577
Guido Cimadomo, Vishal Shahdarpuri Aswani, Jorge Yeregui Tejedor	
FROM PHYSICAL TO DIGITAL: THE IMPACT OF TWENTY YEARS OF WEB 2.0 ON ARCHITECTURE	1587
Giuseppe Gallo	
NIKOLAUS PEVSNER EN LA BBC: LA COMUNICACIÓN ORAL DE LA HISTORIA DEL ARTE Y LA ARQUITECTURA	1599
David García-Asenjo Llana, María Pura Moreno Moreno	
<i>CREAFAB APP</i>: HERRAMIENTA DIGITAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS DE REINDUSTRIALIZACIÓN CREATIVA EN CIUDADES HISTÓRICAS	1613
Francisco M. Hidalgo-Sánchez, Safiya Tabali, María F. Carrascal-Pérez	
REPRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DIGITAL DEL PATRIMONIO MONÁSTICO: EL PROYECTO <i>DIGITAL SAMOS</i>	1627
Estefanía López Salas	
ARQUITECTURA PARA REDES O ARQUITECTURA PARA LA VIDA	1639
Ángela Marruecos Pérez	
ENSEÑAR EL PROYECTO (Y TRANSFORMAR LA CIUDAD) EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL	1649
Paolo Mellano	
REVISTAS DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANAS: EXPERIENCIAS Y RESULTADOS DE ARLA	1661
Patricia Méndez	
LA MUTACIÓN DEL DIBUJO PLANO A LA REALIDAD AUMENTADA. UNA NUEVA FORMA DE COMUNICAR EL ESPACIO Y SU CONSTRUCCIÓN EN LA ARQUITECTURA	1673
Alejandro Muñoz Miranda	
¿INVESTIGACIÓN O ACTIVISMO? EL CASO DEL <i>MAPA INTERACTIVO DIGITAL DE ARQUITECTURAS IDEADAS POR MUJERES EN ESPAÑA, 1965-2000</i>	1683
Lucía C. Pérez Moreno, David Delgado Baudet, Laura Ruiz-Morote Tramblin	

Entre planos. La escalera en la construcción del imaginario arquitectónico a través del cine

Between Shots and Steps: The Staircase in the Construction of the Architectural Imaginary through Film

JUAN ANTONIO SERRANO GARCÍA

Universidad de Granada, juan@serranoybaquero.com

PALOMA BAQUERO MASATS

Universidad de Granada, paloma@serranoybaquero.com

Abstract

Dentro del intrincado paisaje fílmico, la escalera emerge no solo como un mero elemento arquitectónico, sino como un recurso narrativo y visual rebosante de significados y emociones. Este artículo se adentra en su trayectoria en el cine, evolucionando de una simple estructura a un pilar del imaginario arquitectónico que conecta con temas que vibran en el alma humana: poder, pasión, transición, transformación, tensión y suspense. A través de la visión de cineastas insignes como Hitchcock, Kubrick y Lynch, descubrimos cómo las escaleras se transforman en símbolos resonantes tanto en pantalla como en nuestra percepción. Se plantea una reflexión sobre el potencial narrativo de la arquitectura y el lugar único que la escalera ha conquistado en el universo del séptimo arte.

Within the intricate cinematic landscape, the staircase emerges not only as a mere architectural element but also as a narrative and visual resource brimming with meanings and emotions. This article delves into its journey in film, evolving from a basic structure to a cornerstone of the architectural imaginary that resonates with themes pulsing in the human soul: power, passion, transition, transformation, tension, and suspense. Through the vision of illustrious filmmakers such as Hitchcock, Kubrick, and Lynch, we discover how staircases transform into resonating symbols both on screen and in our perception. A reflection is posed on the narrative potential of architecture and the unique place the staircase has claimed in the realm of the seventh art.

Keywords

Escalera, narrativa fílmica, imaginario arquitectónico, cinematografía y simbolismo

Staircase, cinematic narrative, architectural imaginary, cinematography and symbolism

La escalera. Recurso visual y simbólico en el cine

En el mundo de la arquitectura, la escalera es un objeto diseñado con una finalidad muy clara: conectar espacios situados a distintas alturas. Su función es tan esencial como utilitaria. Pero cuando una escalera aparece en la pantalla de una sala de cine, su significado trasciende la simple conexión física entre dos puntos en el espacio. A través de sus formas, texturas y sombras, la escalera se convierte en una herramienta poderosa para explorar conceptos abstractos, para trascender la realidad y sumergirse en un mundo de emociones.

Como escribió Jordi Balló: “La escalera puebla, por presencia o por ausencia, la práctica totalidad de las películas”¹; y, desde los primeros días del cine mudo, esta ha sido una constante en la gran pantalla, adaptándose a los cambios en la estética cinematográfica y a las demandas de la narrativa. Los directores la han utilizado como recurso visual para expresar ideas y emociones en la narración, más allá de su función original. En el cine mudo, las escaleras eran un telón de fondo para las escenas de acción, destacando por su capacidad para crear un sentido de movimiento y dinamismo. Pero con el advenimiento del cine sonoro, la escalera se convirtió en un elemento más activo en la narración. La escalera, con su forma geométrica y su capacidad para guiar el movimiento, comenzó a usarse como una herramienta para transmitir ideas y emociones de forma efectiva.

En la época del cine clásico de Hollywood², se utilizaba como recurso para crear una sensación de grandiosidad y espectáculo. Pero también se convirtió en un lugar de tensión y misterio, donde se ocultaban peligros y secretos. Era un espacio de encuentro y despedida, donde se producían momentos clave en la relación entre los personajes.

La escalera, un elemento arquitectónico cotidiano y encorsetado por la normativa³, ha sido utilizada en el cine como recurso narrativo y visual para transmitir significados y emociones. Se ha convertido en un icono arquitectónico en la cinematografía, contribuyendo a la construcción del imaginario arquitectónico en el cine. Su papel se ha examinado en relación con temas como el poder, la transición y la transformación, y la tensión y el suspense. En su representación cinematográfica, es más que un simple objeto arquitectónico; es un elemento visual que puede transmitir significados y emociones a través de su composición, su iluminación y su relación con los personajes y el entorno.

Recorrido por el imaginario de las escaleras en el cine

Escalera escénica

Esta escalera a menudo se utiliza como telón de fondo para una escena, estableciendo el tono y el contexto visual. Recordemos los peldaños por los que desciende Béla Lugosi en *Drácula*⁴: fríos, oscuros, misteriosos, puerta de entrada a un mundo de seducción y terror. Esta escalera no siempre es el epicentro del drama, pero su silueta sutilmente dominante

¹ Jordi Balló, “Subiendo y bajando. Las escaleras del cine”, en *Réquiem por la escalera*, ed. por Marina Palà (Barcelona: RqueR editorial, 2004), 45.

² Juan Antonio Ramírez, *La arquitectura en el cine. Hollywood, la edad de oro* (Madrid: Alianza, 2010).

³ Oscar Tusquets Blanca, “Réquiem por la escalera”, en Palà, *Réquiem por la escalera*, 13.

⁴ Tod Browning, *Drácula* (Estados Unidos: Universal, 1931), Amazon Prime Video, 75 min.

ejerce una influencia imborrable. Como un observador silente, es testigo de los encuentros humanos y despedidas, los momentos de triunfo y de tragedia (fig. 1).

Figura 1. Escalera escénica; Bela Lugosi en *Drácula* (1931), de Tod Browning. Fuente: Universal Pictures.

Consideremos la opulencia de Tara en *Lo que el viento se llevó*⁵, donde la escalera se transforma en una entidad por derecho propio. No es solo madera y mármol; es el tapiz donde se desenredan los hilos de Scarlett O'Hara. Desde su altivo descenso inicial, a la embriagante lucha con Rhett, hasta ese trágico momento de pérdida, la escalera no habla, pero cuenta una historia.

⁵ Victor Fleming, George Cukor y Sam Wood, *Lo que el viento se llevó* (Estados Unidos: Metro-Goldwyn-Mayer, 1939), Movistar Plus+, 238 min.

Y en la casa palaciega de Jay Gatsby⁶, la escalera revela más de lo que esconde. Gatsby, el hombre que aspira a ser más grande que su propio mito, desciende por ella como un rey, pero un rey atrapado en su propia soledad; su opulencia, simplemente un escenario para sus anhelos. Mientras tanto, en *Blade Runner*⁷, las escaleras del edificio Bradbury no son simplemente peldaños, sino una danza de luces y sombras, estableciendo el tono apocalíptico para un enfrentamiento cargado de fatalidad. La escalera, en esencia, puede ser vista como escenario secundario, pero en manos de los más astutos narradores se vuelve esencial, elevando la historia, inyectando profundidad y convirtiéndose en cómplice silencioso de las almas que la transitan. Es en estos casos, sin lugar a duda, el titán olvidado del cine.

Escalera de poder

Esta escalera, en su humildad y grandiosidad, se convierte en algo más que un simple paso entre niveles. Se metamorfosea en un símbolo, un eco de las complejidades del poder, autoridad y jerarquía. Pensemos en *El acorazado Potemkin*⁸ (fig. 2), donde la escalera de Odesa no es solo piedra y cemento, sino un testigo mudo de una de las mayores atrocidades cinematográficas. Aquí, la escalera no es solo un telón de fondo, sino un símbolo palpable de la brutalidad de un régimen y la resistencia del espíritu humano. Cada peldaño se transforma en una página del brutal capítulo de opresión y rebelión en Rusia, un recordatorio constante de la lucha eterna entre opresores y oprimidos⁹.

Figura 2. Escalera de poder; fotograma de *El acorazado Potemkin* (1925), de Serguéi M. Eisenstein.
Fuente: autor.

⁶ Baz Luhrmann, *El gran Gatsby* (Estados Unidos: Village Roadshow Pictures, 2013), HBO, 142 min.

⁷ Ridley Scott, *Blade Runner* (Estados Unidos: The Ladd Company, 1982), HBO, 117 min.

⁸ Serguéi M. Eisenstein, *El acorazado Potemkin* (Unión Soviética: Mosfilm, 1925), Amazon Prime Video, 77 min.

⁹ Flora Lobato, “El acorazado potemkin”, *Versión Original: Revista de Cine*, n.º 97 (2002): 4-5.

También podemos destacar la saga de los Corleone en *El padrino*¹⁰, donde cada escalón cuenta una historia, cada sombra arrojada habla de intrigas y poder. Desde el joven Michael, cuyos pasos inicialmente vacilantes en el mundo del crimen se acentúan con su caminar por las escaleras, hasta su ascenso meteórico al poder, cada momento crucial está intrínsecamente vinculado con esos tramos de escaleras. Son testigos de la dualidad del poder: el ascenso al trono y el vertiginoso descenso a la ruina.

Y en *El precio del poder*¹¹, la imponente escalera en la mansión de Tony Montana no es solo un testimonio de su opulencia, sino también de su trágica caída. Aquí, la escalera no es una simple estructura, sino una representación de la volátil naturaleza del poder, la transitoriedad de la ambición y el precio de la arrogancia. A menudo pasamos por alto estos tramos de escalera en las películas, viéndolos simplemente como parte del escenario. Pero en manos de narradores hábiles, se convierten en espejos, reflejando las complejidades del poder y la jerarquía, y haciendo eco de la lucha, resistencia y, a veces, el inevitable declive. Esta escalera arroja luz sobre la condición humana y sus eternas luchas.

Escalera social

Mientras que la escalera de poder se centra en la jerarquía, la autoridad y el control, en las sombras de las ciudades que hemos construido, hay otra escalera que habla en silencio. Más allá de su propósito obvio de conectar puntos A y B, carga con el peso de simbolizar luchas y diferencias sociales que muchas veces preferimos ignorar. Es testigo mudo de las innumerables desigualdades que forman el tejido de nuestras sociedades, que están plasmadas en piedra y metal, subrayando las tensiones y fricciones que la desigualdad impone. En la obra maestra *Metrópolis*¹², Fritz Lang no solo construyó una ciudad futurista, sino que también nos mostró dos mundos contrapuestos: el de los que tienen, que residen en alturas deslumbrantes, y el de los que carecen, relegados al oscuro abismo del subsuelo. Esas escaleras, que parecían eternas y exhaustivas, no solo conectaban esos dos mundos, sino que también narraban la historia de opresión y deseo, de sueños rotos y esperanzas en ascenso (fig. 3).

¿Y qué decir de *Parásitos*¹³? Bong Joon-ho, con su perspicacia inigualable, también utilizó escaleras, pero de una forma más sutil y contemporánea. Las escaleras de la casa Park, erguida orgullosamente sobre una colina, y las de la casa Kim, escondida en las entrañas de la ciudad, eran más que estructuras: eran líneas que delimitaban mundos, separaciones claras entre lo que se desea y lo que se tiene. Y en un giro del destino, esas mismas escaleras mostraron el ascenso y la caída, la esperanza y la desesperación de una familia dispuesta a todo por un lugar al sol.

La escalera, en su aparente simplicidad, ha demostrado ser vehículo poderoso para los cineastas, una herramienta visual que nos permite explorar y reflexionar sobre las intrincadas

¹⁰ Francis Ford Coppola, *El padrino* (Estados Unidos: Paramount Pictures, 1972), HBO Max, 177 min.

¹¹ Brian De Palma, *El precio del poder* (Estados Unidos: Universal Pictures, 1983), Netflix, 170 min.

¹² Fritz Lang, *Metrópolis* (Alemania: UFA, 1927), Filmin, 148 min.

¹³ Bong Joon-ho, *Parásitos* (Corea del Sur: Barunson E&A, 2019), Netflix, 132 min.

dinámicas de nuestra sociedad. A través de ella, vemos las luchas que enfrentamos y la eterna búsqueda de entendimiento y reconciliación. En esta escalera encontramos los susurros de generaciones pasadas y las esperanzas de las futuras, retrato de una sociedad como el trazado por Antonio Buero Vallejo en *Historia de una escalera*¹⁴. La escalera en el vestíbulo de un viejo edificio ha visto pasar la vida de generaciones, testigo mudo de sueños, esperanzas, desencuentros y desilusiones. Las historias que se entrelazan en este espacio, donde la vida cotidiana se mezcla con los anhelos más profundos, son el reflejo de una España que lucha contra sus propias cadenas. La escalera, que en teoría debería ser un puente hacia el progreso, a menudo se convierte en una trampa que repite las mismas tragedias una y otra vez. Ascensos y descensos, no sólo físicos, sino también de esperanzas, de sueños truncados por una realidad que a menudo parece indiferente a la lucha humana.

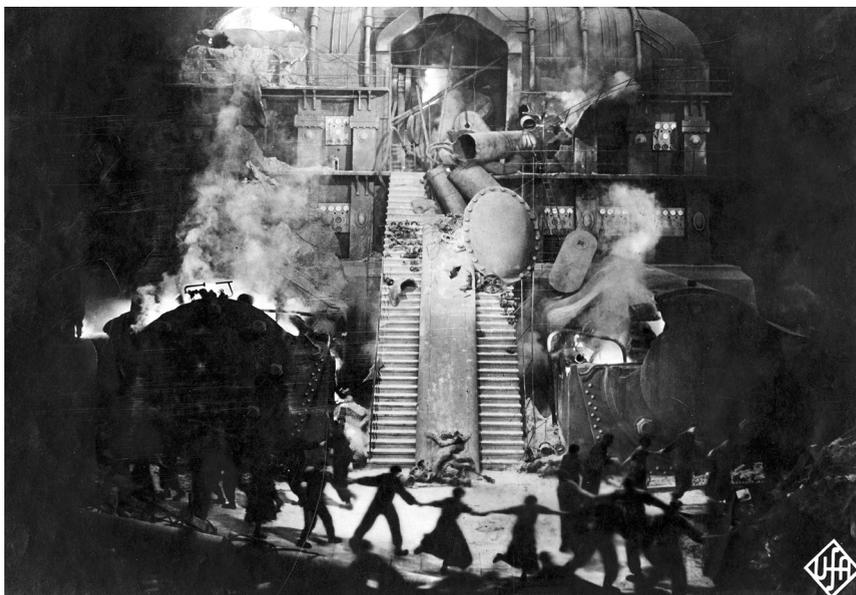

Figura 3. Escalera social; póster promocional de *Metrópolis* (1927), de Fritz Lang. Fuente: Universum Film AG (UFA).

Escalera psicológica

En el cine, a menudo nos encontramos con una escalera cargada de significado profundo y oscuro, que esconde el enigma de la psique humana. Esta escalera atesora cambios internos y luchas psicológicas que los personajes experimentan a lo largo de la narración, y cada peldaño lleva consigo las huellas invisibles de pensamientos, emociones y transformaciones.

¹⁴ Antonio Buero Vallejo, *Historia de una escalera*, ed. por Virtudes Serrano (Madrid: Espasa Calpe, 2001), 42.

Al sumergirnos en *Joker*¹⁵, descubrimos que las escaleras del Bronx contaban una historia dentro de la historia. Arthur Fleck, con cada lento paso, llevaba consigo el peso de un mundo que lo oprimía, que jugaba con sus emociones. Pero esas mismas escaleras, con el tiempo, se transformaron en un escenario de liberación, un espacio donde Arthur abrazó la oscuridad y la locura, y encontró, irónicamente, su luz. Y luego, en el universo construido por Hitchcock, las escaleras tienen otra conversación. En *Vértigo*¹⁶, son un testigo mudo del tormento interno de Scottie Ferguson, evocando miedo, obsesión y una caída inminente. Cada escalón, para él, es un paso más cerca del abismo de su mente¹⁷.

El mundo encapsulado de *El show de Truman*¹⁸ también nos viene a la mente. Una escalera, en el horizonte pintado, representaba una salida, un camino hacia la verdad, hacia una realidad desconocida. Con cada peldaño que Truman Burbank ascendía, se alejaba de una vida de engaños y se acercaba a la libertad (fig. 4).

Figura 4. Escalera psicológica; fotograma de *El show de Truman* (1998), de Peter Weir. Fuente: autor.

Y, ¿cómo olvidar la determinación de Rocky¹⁹, subiendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia? Un joven boxeador, desafiando todos los pronósticos, encontrando en esa subida una forma de vencer sus propios demonios y de prepararse para la batalla de su vida.

¹⁵ Todd Phillips, *Joker* (Estados Unidos: Warner Bros. Pictures, 2019), Netflix, 122 min.

¹⁶ Alfred Hitchcock, *Vértigo* (Estados Unidos: Alfred J. Hitchcock Productions, 1958), Amazon Prime Video, 128 min.

¹⁷ Enrique Pérez Romero, "Escalar y caer", *Versión Original: Revista de Cine*, n.º 97 (2002): 26-27.

¹⁸ Peter Weir, *El show de Truman* (Estados Unidos: Scott Rudin Productions, 1998), Amazon Prime Video, 103 min.

¹⁹ John G. Avildsen, *Rocky* (Estados Unidos: Chartoff-Winkler Productions, 1976), Amazon Prime Video, 119 min.

Esta escalera está construida mediante peldaños de la psique humana, donde los directores, como hábiles artesanos, tallan las emociones y transformaciones de sus personajes, dándonos, al final, una obra maestra que resuena en lo profundo de nuestra alma.

Escalera emocional

Es sorprendente cómo una escalera, objeto creado originalmente para unir dos espacios, puede transformarse en un conductor de tensiones y sentimientos humanos, un escenario donde se revelan los abismos del alma.

Recordemos el temblor que se siente al adentrarnos en el universo perturbador de *El resplandor*²⁰, dirigido por Stanley Kubrick. En el lúgubre Hotel Overlook, una escalera adquiere protagonismo, convirtiéndose en el escenario de una danza entre el miedo y la locura. Wendy Torrance, interpretada con gran angustia por Shelley Duvall, retrocede, cada peldaño se convierte en un segundo de espera, de agonía. Y en la sombra de esa escalera, Jack, con esos ojos salvajes interpretados por Jack Nicholson, avanza como un predador. Cada paso ascendente, cada mirada, cada eco en ese pasillo, convierte la escalera en una trampa, en un espacio donde el peligro acecha y el destino se decide (fig. 5).

Figura 5. Escalera emocional; set de grabación de *El resplandor* (1980), de Stanley Kubrick. Fuente: Warner Bros.

²⁰ Stanley Kubrick, *El resplandor* (Estados Unidos: Warner Bros. Pictures, 1980), HBO, 114 min.

Y en el oscuro y meticuloso mundo de Hitchcock, las escaleras encuentran otro matiz. *Psicosis*²¹, esa obra maestra que aún hoy provoca escalofríos, nos lleva por un camino de suspense a través de una escalera. Tras el grito en la ducha, la cámara, como un observador tímido pero curioso, sigue a un asesino en su ascenso pausado, casi ritual. La música, esa sinfonía de terror compuesta por Bernard Herrmann, se funde con el sonido de los pasos en la escalera, haciéndonos sentir el peso de la anticipación, del desconocido horror que espera arriba. Estos instantes cinematográficos, aunque distintos en su esencia, comparten una escalera²². No es simplemente un conjunto de peldaños, sino una herramienta narrativa, un lienzo donde se pintan las emociones más profundas y las tensiones más palpitantes del ser humano. La escalera, en manos de los maestros del cine, nos recuerda que lo cotidiano puede ser transformado en algo extraordinariamente emotivo y simbólico.

Escalera ética

La escalera se erige a menudo como verdadera senda ética que desafía a quien la transita. Es un reflejo, un espejo que presenta ante nosotros el laberinto moral de aquellos que la suben o bajan, desafiando el equilibrio entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad.

Pensemos en la desgarradora lucha interna representada en *El Exorcista*²³, esa obra maestra dirigida por William Friedkin. En Georgetown, en una ladera que parece desafiar al cielo, se encuentra esa escalera –tan angosta y empinada– que se convirtió en el teatro de uno de los enfrentamientos más dramáticos del cine. El Padre Karras, con ese tormento visible en los ojos de Jason Miller, hace frente al demonio Pazuzu, esa entidad oscura que se ha apoderado de la inocente Regan. Cuando Karras se lanza por esa escalera, no es solo un hombre el que cae, es la manifestación del sacrificio supremo en pos del bien, el desafío al abismo por un acto de amor puro y redentor.

Y, en un giro inesperado del destino, la escalera reaparece en el paisaje urbano de Chicago en *Los intocables de Eliot Ness*²⁴, ese fresco de Brian De Palma sobre la corrupción y la rectitud. Aquel día en la estación de tren de Union Station, Eliot Ness, llevado a la vida por Kevin Costner, se vio arrastrado a una encrucijada moral sobre los escalones de mármol. En medio del caos de balas y gritos, una madre y su carrito de bebé, en una danza peligrosa hacia la perdición, plantean un dilema a Ness: la justicia o la inocencia. La escalera, una vez más, se convierte en el escenario de una decisión, en el epicentro de un debate moral que resuena en la psique del espectador (fig. 6).

Esta escalera, en diferentes escenas y tiempos, evoca preguntas eternas sobre nuestra humanidad. No son meros peldaños, sino metáforas poderosas de los desafíos éticos que todos enfrentamos. Nos recuerda que, a veces, la verdadera lucha no es ascender o descender, sino decidir qué camino tomar cuando nos encontramos en medio de esos escalones.

²¹ Alfred Hitchcock, *Psicosis* (Estados Unidos: Shamley Productions, 1960), HBO, 109 min.

²² Steven Jacobs, *The Wrong House: The Architecture of Alfred Hitchcock* (Róterdam: Nai010, 2013)

²³ Willoam Friedkin, *El exorcista* (Estados Unidos: Warner Bros. Pictures, 1973), HBO, 122 min.

²⁴ Brian De Palma, *Los intocables de Eliot Ness* (Estados Unidos: Paramount Pictures, 1987), Amazon Prime Video, 119 min.

Figura 6. Escalera ética; set de grabación de *Los intocables* de Eliot Ness (1987), de Brian De Palma; fotografía de Zede Rosenthal.

Escalera espiritual

Dentro de los recovecos del universo fílmico, encontramos a menudo la escalera como manifestación de lo trascendental: camino suspendido que lleva al alma de un punto a otro, representando no solo la transición física, sino la evolución del espíritu. Esta escalera es más que simple estructura; es puerta a la introspección y la reflexión, ventana a la comprensión del propósito y el lugar del ser en este mundo y en otros.

*La escalera de Jacob*²⁵, una obra enigmática dirigida por Adrian Lyne, explora este concepto en profundidad. Jacob Singer, encarnado por el talento de Tim Robbins, es un alma atormentada, un veterano de guerra en busca de su verdad en medio de una realidad distorsionada. Su viaje no es solo uno de reconciliación con su pasado, sino también una búsqueda de entendimiento sobre la naturaleza misma de la vida y la muerte. Las escaleras, recurrentes en su psique, son una evocación de la escalera bíblica²⁶, uniendo lo terrenal con lo celestial, y sugiriendo que cada paso que damos tiene ramificaciones más allá de este plano.

Y así, aparece otro relato con escalera como protagonista: *A vida o muerte*²⁷, de Michael Powell y Emeric Pressburger. En esta historia, el amor y el destino colisionan, presentando un panorama celestial en el que las decisiones terrenales tienen eco. Peter Carter, en su momento más vulnerable, conecta con June, una operadora de radio, y en ese breve

²⁵ Adrian Lyne, *La escalera de Jacob* (Estados Unidos: Carolco Pictures, 1990), Movistar Plus+, 116 min.

²⁶ Raffaella De Antonellis, “En el ojo de la escalera. Un espacio fílmico”, *Imagofagia: Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual*, n.º 22 (2020): 243-265.

²⁷ Michael Powell y Emeric Pressburger, *A vida o muerte* (Reino Unido: The Archers, 1946), Amazon Prime Video, 104 min.

intercambio, todo cambia. La escalera²⁸, inmaculada y luminosa, es el camino que Peter debe tomar para enfrentar su destino. Es el puente entre la vida y la muerte, entre la decisión y el deber, entre el amor y la eternidad (fig. 7).

Figura 6. Escalera ética; set de grabación de *Los intocables de Eliot Ness* (1987), de Brian De Palma; fotografía de Zade Rosenthal.

Estas narraciones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia. Nos instan a contemplar los pasos que tomamos, a reconocer que la vida es un constante subir y bajar, y que cada escalón tiene un significado más profundo de lo que aparenta. Son, en esencia, meditaciones sobre la humanidad y la eternidad, y cómo nuestra percepción de una puede influir en nuestra comprensión de la otra. En ambas películas, la escalera no es un mero accesorio; es un personaje en sí misma, reflejando nuestras luchas internas, nuestros deseos de trascendencia y nuestra perpetua búsqueda de propósito.

²⁸ La película *A Matter of Life and Death* es conocida tanto por su título original como por *Stairway to Heaven*, especialmente en Estados Unidos. La razón detrás de este cambio de título está vinculada tanto a elementos del argumento de la película, dado que una parte significativa de la película ocurre en la escalera masiva que conecta la Tierra con el más allá, como a consideraciones de *marketing*, dado que los responsables de comerciar la película sostenían que ninguna película había tenido éxito allí con la palabra *muerte* en el título.

Escalera misteriosa

En el laberinto del celuloide, donde lo tangible e intangible se mezclan y confunden, un tipo de escalera ha emergido como un reflejo enigmático de nuestras inquietudes más profundas. Se convierte en umbral de contextos que se entrelazan, invitando al espectador a traspasar los confines de lo que se entiende por realidad.

*Twin Peaks*²⁹, con la impronta onírica y misteriosa de David Lynch y Mark Frost, nos ofrece la escalera de la casa de los Palmer. Más que madera y clavos, es un corredor hacia la “Logia Negra”, ese santuario de lo sobrenatural y malévolo. Cada peldaño susurra secretos del abismo entre la luz y la sombra, una tensión constante que recorre la esencia misma de la ciudad.

*En Orígen*³⁰, Nolan transforma la escalera en un enigma, una paradoja visual en forma de la escalera de Penrose. En el sueño, donde las reglas del mundo despierto son maleables, esta escalera juega con nuestra percepción, retándonos a comprender lo incomprensible, a conectar con la fragilidad entre lo real y lo ilusorio. *Laberinto*³¹ de Jim Henson, por otro lado, es un caleidoscopio de realidades y perspectivas que se retuercen y convergen, inspiradas por las manipulaciones perceptuales del maestro Escher. Cada escalera, desafiando la gravedad, se convierte en una metáfora de las encrucijadas y dilemas que enfrenta la protagonista, y por extensión, cada uno de nosotros en los pasajes desconcertantes de la vida.

En el fin y al cabo, esta escalera misteriosa, ya sea en la pantalla grande o la pequeña, nos transporta, nos confunde, nos desafía. Es puente entre realidades, recordatorio de que siempre hay algo más, algo que yace más allá de lo evidente. En ella, lo desconocido no solo se encuentra al final del recorrido, sino en cada paso que decidimos tomar.

El papel de la escalera como herramienta narrativa

A menudo hay elementos que, aunque en principio parecen ser simples accesorios de una escena, adquieren con el tiempo una trascendencia inusitada en un rincón de la memoria colectiva; entre las sombras de lo que vemos y lo que sentimos, se encuentra una escalera. No cualquier escalera, sino aquella de *The Music Box*³², en la que “el gordo y el flaco” transportaban con absurda determinación un piano. A simple vista, se trata de un escenario cómico. Pero las escaleras, como los recuerdos, tienen capas. Ray Bradbury, en un juego entre lo vivido y lo imaginado, encontró en aquellos mismos escalones un refugio para un amor clandestino³³, y de sus dedos emergió *La historia de amor de Laurel y Hardy*, una

²⁹ David Lynch y Mark Frost, *Twin Peaks* (Estados Unidos: David Lynch y Mark Frost, 1990), Amazon Prime Video, 48 min. aproximadamente por capítulo.

³⁰ Christopher Nolan, *Orígen* (Estados Unidos: Warner Bros. Pictures, 2010), HBO, 148 min.

³¹ Jim Henson, *Laberinto* (Estados Unidos-Reino Unido: Henson Associates, Inc. y Lucasfilm, Ltd., 1986), Amazon Prime Video, 101 min.

³² James Parrott, *The Music Box* [Haciendo de las suyas] (Estados Unidos: Metro-Goldwyn-Mayer, 1932), You Tube, 30 min.

³³ Jacinto Antón, “Crónicas de la infidelidad de Ray Bradbury”, en *El País*, 18 de noviembre 2020, consultado 1 de febrero de 2023, <https://elpais.com/cultura/2020-11-17/cronicas-de-la-infidelidad-de-ray-bradbury.html>.

narrativa donde la vida se camufla en la ficción y la ficción se viste de vida. El cine, aquel espejo distorsionado de la realidad, transformó una escalera en el lienzo de pasiones ocultas y encuentros furtivos³⁴. Y entonces llega Ángel Martínez García-Posada con su relato *Escaleras*³⁵, como un observador que se encuentra al margen y al centro, sumando su voz a este diálogo intertextual, confirmando que las historias, al igual que las escaleras, pueden llevarnos a lugares insospechados, donde la verdad y la ficción son simplemente dos caras de una misma moneda.

En la obra interminable del cine y de la arquitectura, las escaleras aparecen como un recurso inquietante, un elemento visual y narrativo que encarna un mundo de significados más allá de la simple función de conectar espacios. Transcendiendo la arquitectura, se convierten en símbolos de una odisea personal hacia arriba o hacia abajo, metáforas de vida, poder, lucha, transformación, moralidad. Los cineastas, como alquimistas del espacio y del tiempo, han hallado formas imaginativas de usar las escaleras para contar historias y tejer tramas en las que el espacio se convierte en una proyección de la mente. Así, las escaleras pueden ser lugares de tensión y suspense, como en las películas de Hitchcock, donde cada peldaño se convierte en un latido en la trama de suspense. Las escaleras adquieren una vida propia, envueltas en significados que cambian según el contexto y el género de la película, demostrando que la arquitectura y el diseño del espacio son herramientas poderosas para la narrativa cinematográfica.

Esta riqueza narrativa de las escaleras también se encuentra en la arquitectura contemporánea. Los arquitectos, como los cineastas, usan las escaleras como vehículos para transmitir intenciones, generar sensaciones y crear atmósferas. En este sentido, la escalera no es solo un objeto, sino un medio para contar una historia y transmitir emociones, no solo en el espacio confinado del cine, sino también en el mundo real de la arquitectura. Pensemos por ejemplo en Álvaro Siza que ha utilizado las escaleras de manera innovadora para transmitir sensaciones y evocar emociones. No son meramente funcionales, sino también simbólicas, enriqueciendo el espacio arquitectónico con un lenguaje poético que invita a la reflexión.

En última instancia, las escaleras no solo ofrecen una amplia gama de posibilidades visuales y simbólicas, sino que también reflejan el mundo real y nuestras propias vidas. En el cine, las escaleras se convierten en espejos de nuestras emociones, conflictos y decisiones. Nos invitan a recapacitar sobre nuestra existencia, los desafíos que enfrentamos y los caminos que elegimos.

³⁴ La escalera que una vez sirvió de escenario para la cómica peripecia de *The Music Box* ya no es una simple grada en Los Ángeles. Ahora, con un nombre propio en el mapa, Music Box Steps, se erige como un emblema de la cultura cinematográfica. Frente a ella, un parque lleva con orgullo el nombre de sus inolvidables protagonistas, Laurel y Hardy, convirtiendo a este rincón urbano en un santuario de risas pasadas y un recordatorio constante del poder transformador del cine y la arquitectura.

³⁵ Ángel Martínez García-Posada, "Escaleras", en *Mucho cuento. Relatos de arquitectos*, ed. por Redfundamentos (Madrid: Redfundamentos, 2021), 20.

S O B
R E -
L A B

UNIVERSIDAD
DE GRANADA