

LA INTERRUPCIÓN DE LA VIDA
COMO GARANTÍA DE EVOLUCIÓN
EN ARQUITECTURA

LA MUERTE COMO INSPIRACIÓN

EL SEXTO ORDEN ARQUITECTÓNICO

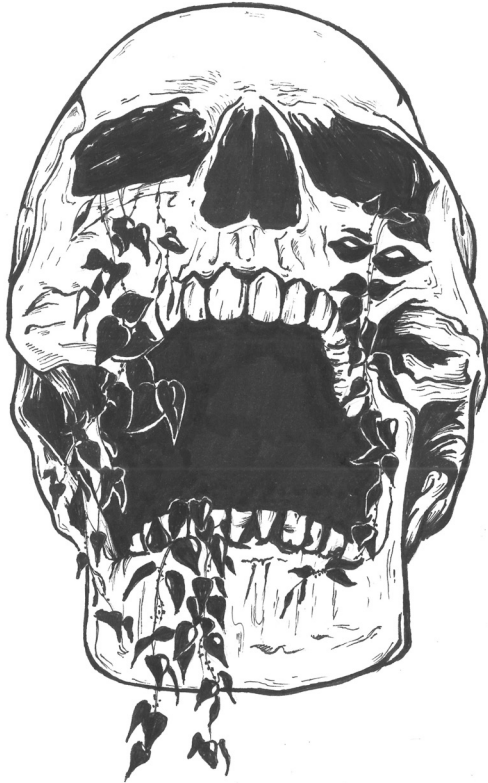
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Granada

El Sexto orden Arquitectónico

Autora: Patricia Romero Leal

Tutor: Juan Fco. García Nofuentes

Con una línea en el papel como
base
se alza con grandeza como
pincelada
en el lienzo,
los cantos moldean su forma y
los versos la visten con los
mejores atuendos.
Nace un camino hasta ella,
y con ella muere una imagen
idealizada,
el dolor cobra vida y presencia,
ahora tiene escala humana.

Dibujo de elaboración propia

La muerte, concebida como el último tramo de nuestro recorrido infunde temor e inquietud cada vez que es nombrada; Es acusada de ser fuente de sufrimiento y soledad cuando nos arrebató a un ser querido, la queremos lejos y deseamos esquivarla, únicamente la necesitamos cerca cuando hablamos de venganza.

Se nos ha inculcado que es sinónimo de tristeza y oscuridad, pero la muerte puede ser la mayor inspiración que acompañe al hombre, es capaz de sacar de nuestras entrañas aquello que llevaba años oculto, es la culpable de las mayores muestras de amor representadas de miles de maneras distintas, es el empujón que necesitamos cuando dudamos en arriesgarnos o no, es ley de vida, algo natural.

No, la muerte no duele, ¡la muerte libera! Libera el alma, libera la imaginación, da alas.

Abstract

El propósito del trabajo es indagar en las aportaciones de la muerte al mundo del arte y la arquitectura y hacer patente, a través de ejemplos, el gran papel que han jugado ambas (muerte y arquitectura) en la evolución y crecimiento de las grandes civilizaciones y urbes.

Se pretende poner en valor un acontecimiento natural cargado de connotaciones negativas y hacer visible su importancia en una disciplina como es la arquitectura. Ayuda a crear nexos visibles entre comunidades y a potenciar así la idea de unión; Es un refugio y una prueba del crecimiento del ser humano, huella palpable de ambiciones y luchas, trofeo y presa en disputas.

Se persigue dar a conocer la inspiración propia que trae consigo la muerte, la innegable variedad de obras que se alzan sobre los territorios colonizándolos y aclamando no ser olvidados. Es fuente de creatividad y revolución, mueve masas que crean ciudades. La arquitectura alberga y contiene arte, contiene vestigios de muerte, pero en su versión más positiva.

Es sinónimo de evolución.

El Sexto orden Arquitectónico

Hablamos del Sexto orden Arquitectónico en referencia a lo desconocido, a lo no catalogado, a lo oculto. Es un orden donde se engloban todos aquellos factores que pueden ensalzar la arquitectura, se relaciona con fuerzas y elementos naturales que nada tienen que ver con el hombre, poseen sus propias normas, pero no se rigen por fuerzas humanas.

La muerte, motivo innegable de inspiración para el hombre, forma parte de este orden, es salvaje, despiada y a la vez hermosa, solo se guía por la naturaleza y el ciclo de la vida; Todo lo inspirado por ella debe ser venerado y aplaudido. El hombre la utiliza como impulso y como cuenta atrás, ella solo se materializa a través del arte y la arquitectura, cobra presencia y se nutre del tiempo.

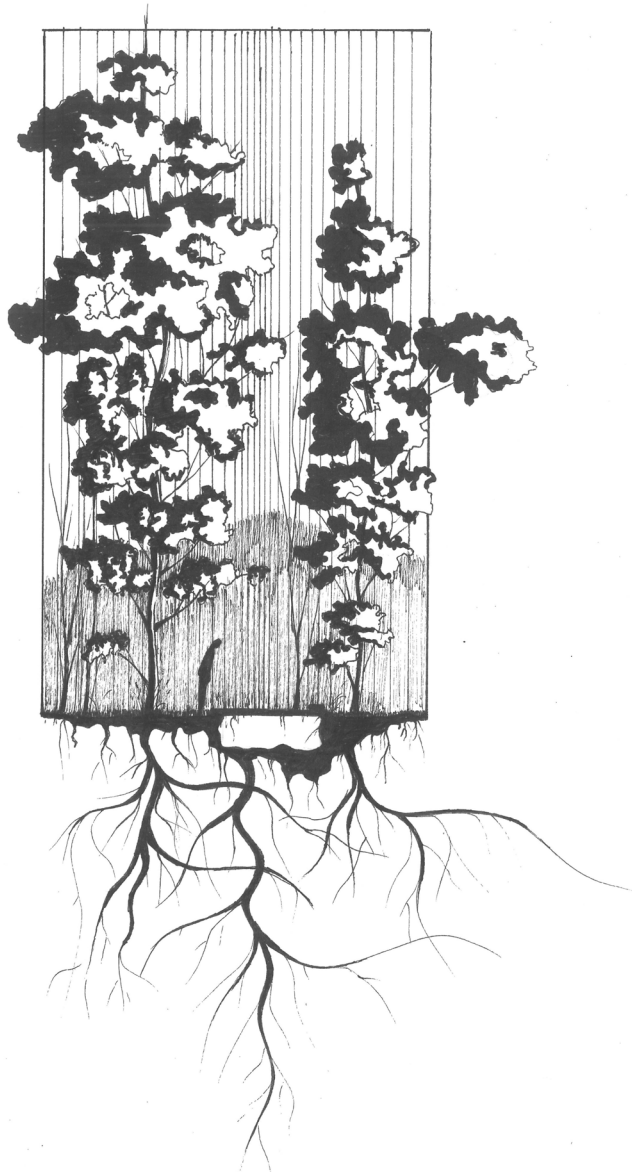
El Sexto orden no tiene límites marcados, es abstracto y fluido, versátil; El hombre debe moldearlo para que este hable, ordena lo desordenado.

Incluimos este tema en este orden por su naturaleza azarosa y por la necesidad de ponerle nombre a un acontecimiento que nos marca en nuestro día a día.

ÍNDICE

1. Concepción de la muerte	p. 12
1.1 Oriente	pp. 13-15
1.2 Occidente	pp. 15-17
2. Arquitectura funeraria en el entorno urbano	p. 20
2.1 Ciudad en torno a la Necrópolis	pp. 20-21
2.2 Necrópolis como Hito	pp. 21-26
2.2.1 Necrópolis elevada	pp. 27-28
2.2.2 Necrópolis en la ciudad	pp. 29-30
2.2.3 Necrópolis como base	pp. 31-32
2.3 Necrópolis y urbanismo	pp. 33-38
2.3.1 Muerte como pieza central	pp. 39-43
3. Muerte como inspiración en las artes	p. 47
3.1 Arte como expresión del dolor	pp. 48-49
3.2 Arquitectura simbólica	p. 50
3.2.1 Arquitectura de oriente	pp. 51-53
3.2.2 Arquitectura de Occidente	pp. 54-56
4. Arquitectura y expresión gráfica	pp. 60-62
4.1 Construcción emocional	pp. 63-67
4.2 Arquitectura parlante	pp. 68-70
Edificio a modo de inspiración	
4.3 Arte y arquitectura. Ciclo continuo	p. 71
4.3.1 Oriente	pp. 72-74
4.3.2 Occidente	pp. 75-77

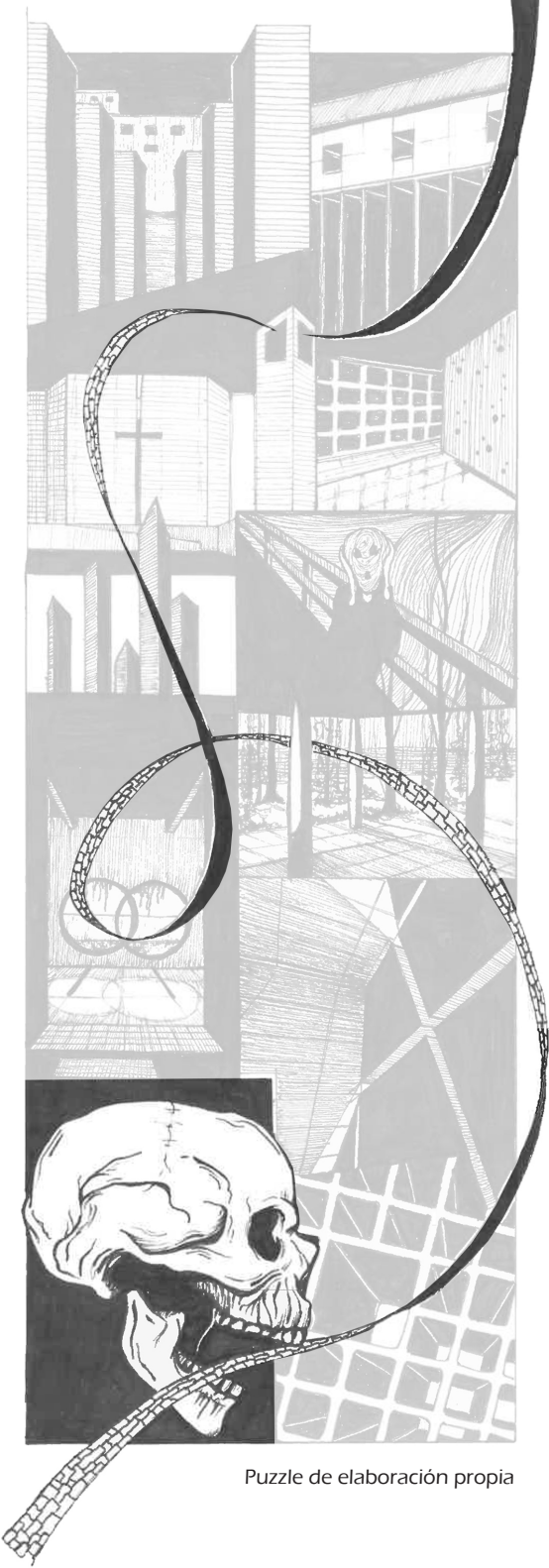
5.Hitos.Condesadores sociales	pp. 80-82
5.1 Expresión del dolor a modo de nexo	pp. 83-84
5.2 Arquitectura como método de expresión	pp. 84-89
5.3 Arquitectura icónica	pp. 90-91
5.3.1 Oriente	pp. 91-94
5.3.2 Occidente	pp. 95-98
5.4 Arquitectura de la reivindicación Dolor como base de revolución	pp. 98-101
6.Muerte como garantía de evolución.Conclusión	pp. 104-106
7.Bibliografía	pp. 107-111

Dibujo de elaboración propia

La muerte no es el fin, es el comienzo del algo nuevo, forma parte intrínseca de la propia existencia del hombre; Produce cambios, nos altera e incita a ser una parte más de aquel conocido como ciclo de la vida.

... "memento mori"

Puzzle de elaboración propia

Dibujo de elaboración propia

1. Concepción de la muerte

¿Qué es la muerte? Generalmente es concebida como el fin del recorrido, pero no siempre eso equivale a algo negativo.

En ciertas culturas, la muerte es venerada por considerarse una renovación del individuo y es un hecho aceptado desde la niñez, incluso posee festividades propias que remarcan la concienciación de la sociedad con ella.

Hay dos formas totalmente distintas de afrontar ese "último adiós"; Por un lado, las culturas de oriente son capaces de ver este momento como un paso más a la auto liberación, sin embargo, en las culturas de occidente, la muerte es considerada el fin y, tras ella, no hay más.

Estas dos maneras de ver la muerte ocasionan dos tratamientos distintos hacia ella, mostrarla o esconderla.

"Así como el placer está trabado al dolor, la muerte lo está a la vida, cuando le digo sí a la vida, le digo sí a la muerte (1)."

F. Nietzsche

(1) F. Nietzsche. El desafío del pensamiento.

1.1. La muerte en oriente

Dibujo de elaboración propia

“Nacemos-crecemos-morimos”

Simboliza la reencarnación, el renacimiento del alma tras la muerte. La esencia propia de cada individuo comienza una nueva vida en un cuerpo distinto. Una nueva oportunidad al hombre para aprender.

Para algunas culturas orientales (budismo, hinduismo, Tibet...) la vida no termina con la muerte. El individuo se reencarna con la obligación de aprender en cada vida y, así, adquirir los conocimientos necesarios que lo ayudarán a convertirse en un ser más puro.

“La existencia de la muerte llega a ser un estimulante para el desarrollo del hombre”
Autor desconocido

La muerte es necesaria y tratada con respeto y veneración, es un episodio más en la vida. Asumir desde la infancia que es algo natural es parte fundamental del proceso de aceptación.

Hay dolor por la pérdida, pero la necesidad de festejar y a la vez mostrar el duelo hacia el ser querido da lugar a espacios muy interesantes.

Lugares donde se respira serenidad, lugares de contacto directo con la naturaleza donde toda persona es bienvenida a un rito que no tiene otra función que la de devolver el cuerpo a su lugar de origen, la tierra(2).

El color, la comida en abundancia y la música son los principales acompañantes en estos rituales. La emoción envuelve a un pueblo que observa feliz como un ser querido da un paso más en su trayectoria para convertirse en un ser puro.

Estos acontecimientos provocan una pequeña revolución interna en cada individuo, todos quieren el mismo final, por tanto, todos deben realizar acciones similares, deben superarse a sí mismos.

La muerte inspira, impulsa, pone en valor el momento, el aquí y ahora, es una fiel amiga.

(2) Luis Rafael García Jiménez. La muerte desde la mirada de la historia, la literatura y el arte.

En estas culturas, la muerte no significa olvidar, vivos y muertos “conviven” en un mismo espacio, pues se considera que sus vivencias ya pasadas son grandes enseñanzas que no deben olvidar las generaciones posteriores. Este respeto por lo pasado se manifiesta en la estrecha relación de estos pueblos con la naturaleza...
...de allí venimos, por tanto, allí debemos volver.

1.2. La muerte en occidente

En occidente, la muerte puede ser tratada de maneras muy diversas; Por un lado, en la zona sur de Europa y norte de África (Marruecos), esta es considerada como un mal augurio, tolo lo conseguido y forjado a lo largo de la vida es arrebatado en un segundo, por lo que no es motivo de celebración, cuando se acerca, debe ser ocultada, y debe ser temida, pues pone fin a un único capítulo.

Los espacios que rodean estos acontecimientos son lugares cerrados, lúgubres, lugares donde la naturaleza no tiene cabida, donde la oscuridad reina sobre la claridad, espacios cerrados para evitar que el dolor salga de ellos(3).

Es una cultura de apego donde el concepto familia llega más allá de ser una simple relación sanguínea. Familia es sinónimo de unidad, por lo que, la pérdida de un miembro supone un duro golpe a superar.

(3) Philippe Ariés. Historia de la muerte en Occidente.

(4) Alphonse de Lamartine. Viaje a Jerusalén

“A menudo el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en el mismo ataúd (4)”

Alphonse de Lamartine

No solo son lazos familiares lo que crea esta unidad tan consolidada, la economía es un factor de vital importancia junto con la jerarquía, algo reconocible en cualquier grupo o sistema definido.

Por otro lado, en la zona centro y norte de Europa, la muerte y todo lo que ella conlleva es tratada de una forma muy distinta. El dolor por la pérdida del ser querido es el elemento común en todas las culturas, pero aquí, la muerte no se esconde, es algo natural y, por tanto, parte de la vida cotidiana.

Los espacios que la rodean en este caso son lugares más abiertos, con más contacto con la naturaleza, la luz se sobrepone a la oscuridad. El duelo se sobrelleva con más endereza al asumir los hechos.

El concepto de familia es diferente en estos países, no es necesario un contacto tan estrecho con todos los miembros de la unidad familiar (5); Cuando los miembros más jóvenes poseen lo necesario para continuar su vida de forma independiente se desvinculan de la unidad familiar. Existe el sentimiento de apego, pero diferente, cada pequeño subgrupo se administra económicamente a sí mismo y crea su propia jerarquía.

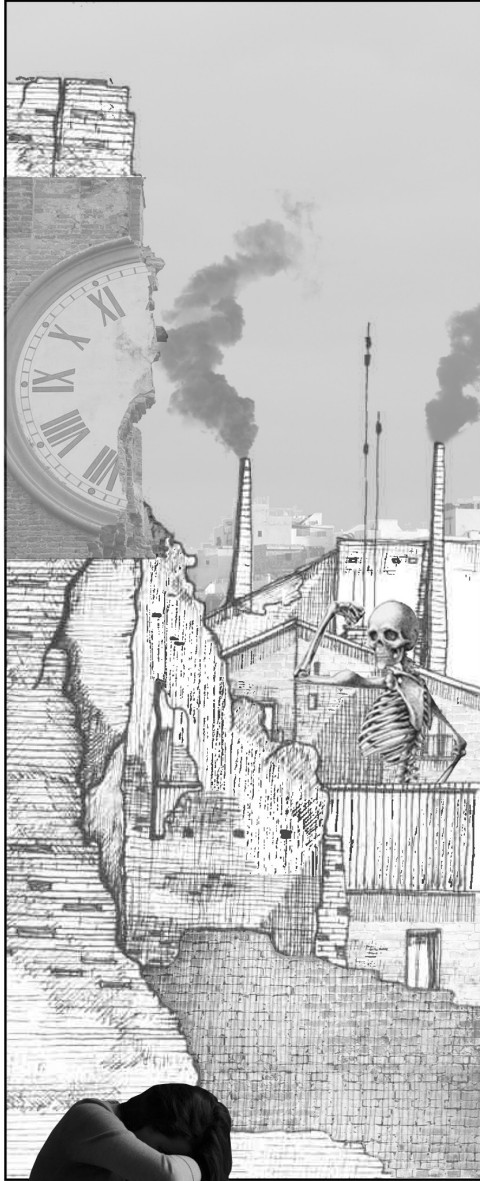
La muerte, aunque sea concebida como un proceso más de la propia existencia (3), según la cultura es un momento más o menos doloroso o difícil de sobrellevar; por tanto, los espacios ligados a ella tienen características muy distintas en función del territorio.

Aquí, la muerte inspira de otro modo, inspira lugares y da pie a espacios muy definidos.

“La pérdida nos enseña mejor el valor de las cosas.”

A. Schopenhauer

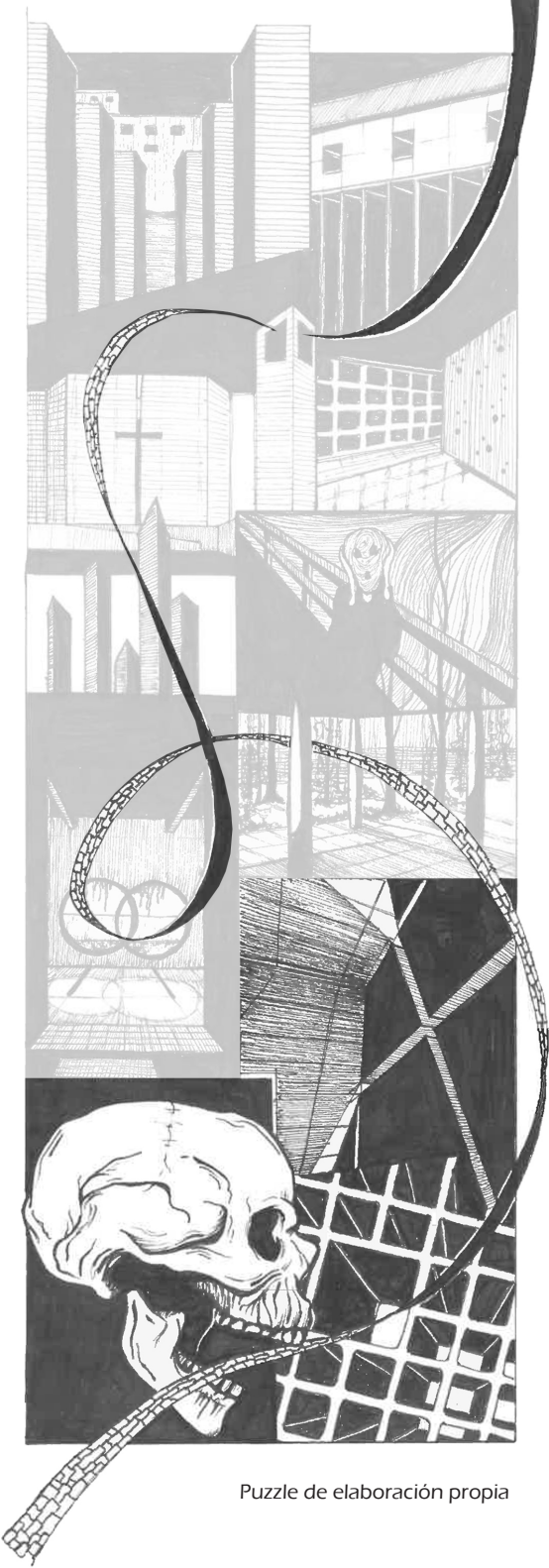
(5) Luis Pla Vargas. Aproximaciones a la muerte en Occidente.

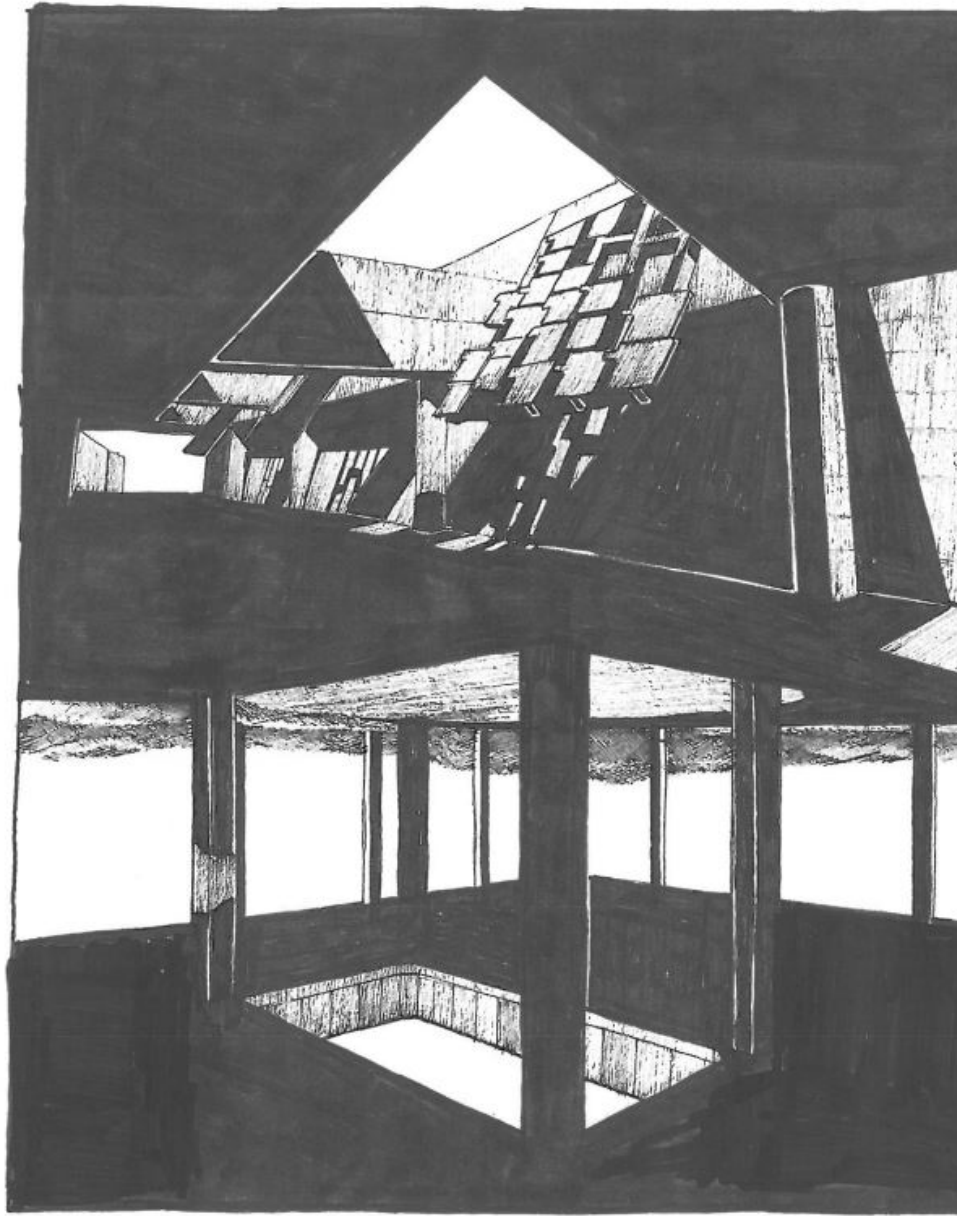
Achacamos todas las consecuencias de nuestros malos hábitos a algo tan natural como es la muerte. Somos nosotros los que nos infundimos terror, creamos una imagen distorsionada de la realidad y nos basamos en ella el resto de nuestros días.

La muerte, vista como la gran enemiga, a nuestros ojos se implora ganadora al arrebatarnos lo que más apreciamos, la vida y el tiempo.

Puzzle de elaboración propia

Dibujo de elaboración propia

2.Arquitectura funeraria en el entorno urbano

La convivencia entre vivos y muertos entraba dentro de la normalidad de las primeras ciudades, por cuestiones de salubridad e higiene, partir del s.XVIII se tramitó el traslado de los cadáveres a las afueras de la ciudad; Así aparecieron los primeros cementerios generales, quitando presión a los cementerios parroquiales, que eran los únicos por aquel entonces.

Este movimiento creó un espacio ligado a la ciudad, pero alejado del núcleo de población, era un espacio nuevo que debía contar con servicios propios, ahora el urbanismo debía abarcar más problemas que solo los que se ocasionaban “intra muros”.

Esta arquitectura del culto al muerto abarcaba más que la propia Necrópolis, tanto en las iglesias como en las propias casas se seguían realizando ritos funerarios, por lo que, pese a su alejamiento, la ciudad de los muertos seguía estrechamente unida a la de los vivos.

2.1. La ciudad en torno a la Necrópolis

Pese al significado propio de la Necrópolis y lo que alberga, existe una conexión permanente con ella, ya que parte de nuestro legado yace allí.

Tenemos la necesidad de conservar las huellas de aquellos que nos han precedido, de ahí que podamos

darle un nuevo sobrenombre a la ciudad de los muertos, “ciudad de los recuerdos”.

Este espacio se convierte en algo importante a nivel antropológico, cada ciudad tiene su “ciudad de los recuerdos”; Si no podemos tener cerca a aquellos que queremos, tener algo que los represente al menos aminora el daño.

Es así como la arquitectura (arquitectura funeraria en este caso) se abre paso, forma parte intrínseca de la ciudad (6), aunque parezca lo contrario y pese a su ubicación a veces a las afueras de la ciudad, es el corazón de ella.

2.2. Necrópolis como Hito

Lugar con valor monumental y cultural, cargado de simbolismo.

Los cementerios son territorios intersticiales, espacios capaces de coser el mundo de los vivos y el de los muertos; Son “ciudades” a las que se relacionan con varios conceptos:

-Heterotopía: El otro lugar, espacio con determinados poderes.

-Topofobia: Rechazo a lugares que producen o remiten miedo.

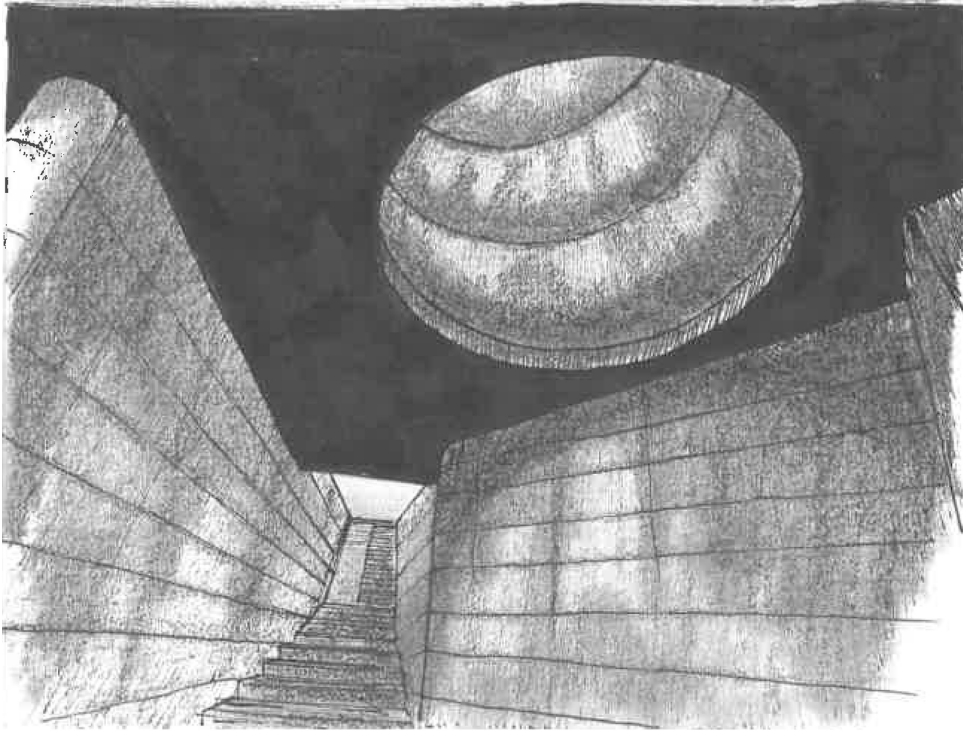
-Topofilia: Relación emotiva con el lugar.

(6) Mariano Jose de Larra .De metrópolis a necrópolis: la escritura del cementerio.

Se oscurece el cielo,
se oyen sus pasos sin andar,
viene, ¡se me lleva!

Dime adiós, hasta pronto,
¡cántame!
Tráeme flores, ríe,
¡lo logré!

Poema de elaboración propia

Cementerio de la
Igalada.
Enric Miralles.

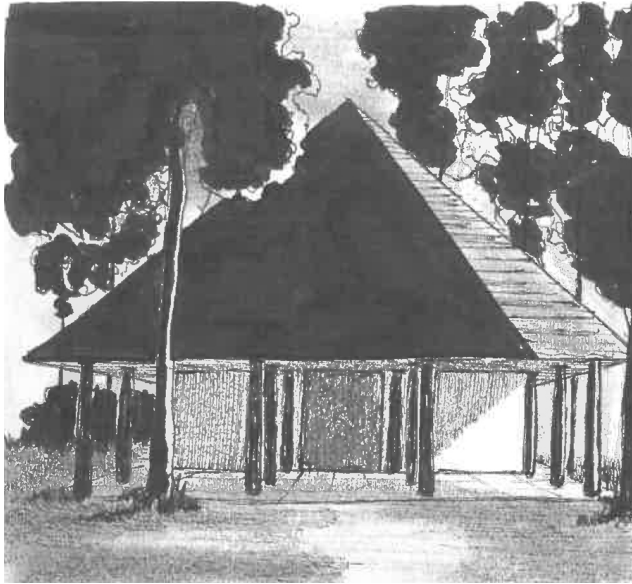
Dibujo de elaboración propia

Es cierto que el traslado del camposanto a extra muros fue debido a la necesidad de las ciudades de mantener unos varemos mínimos de higiene, es cierto, además, que la ubicación de este respondía, la mayoría de las veces, a la disponibilidad de terrenos libres y a la topografía existente, pero, en ciertas ocasiones, la ubicación del cementerio obedecía a un factor más humano e ideológico.

Un lugar elevado significaba un mayor contacto con Dios, uno más bajo, un contacto directo con nuestro origen (7).

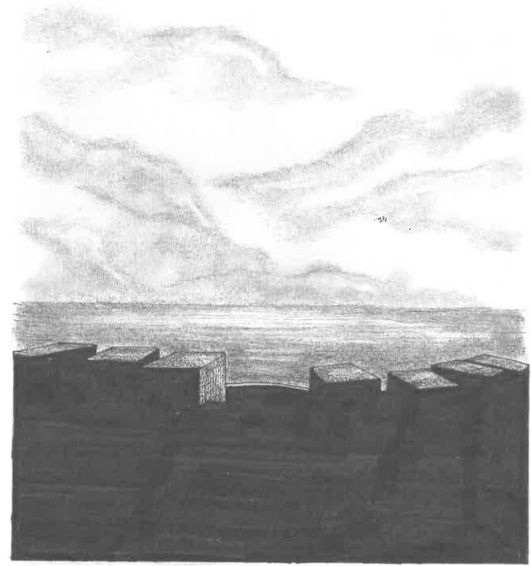
(7) Italo Calvino. Ciudades invisibles.

Los elementos que componen este espacio no hacen más que remarcar ese simbolismo; La vegetación, necesaria en un lugar que pretende unirnos con nuestro origen como es la naturaleza. La presencia de esta vegetación apacigua el sentimiento de dolor que conlleva el propio lugar, crea la ilusión de un espacio tranquilo y amable con quien lo visita. Los árboles altos, como los cipreses, encaminan las almas al cielo con su forma ascendente.

Dibujo de elaboración propia

Es una ciudad de reencuentro y duelo, de sentimientos encontrados, los durmientes rodean cada uno de los caminos marcados. Las murallas encierran un espacio situado en el límite de lo terrenal y espiritual; Las construcciones que albergan los nichos poseen la forma tradicional de una vivienda con cubierta a dos aguas para hacer

Cementerio de Fisterra.
César Portela.
Dibujo de elaboración propia

Cementerio del Bosque.
Asplund.

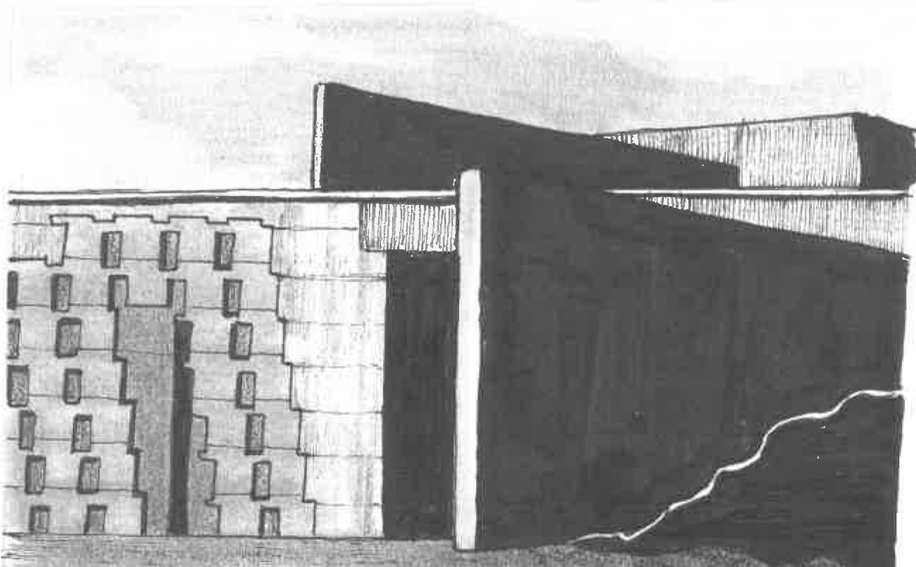
patente su carácter de ciudad eterna.

La escala es otro factor a tener en cuenta, pese a la normalmente escala monumental de mausoleos y panteones, el espacio destinado al cuerpo es pequeño, acogedor, diseñado para albergar un cuerpo libre de cargas.

La Necrópolis es un recorrido en sí misma, una mirada continua al pasado, simboliza la unión permanente con los que no están. La arquitectura juega aquí un papel importante, es una huella permanente.

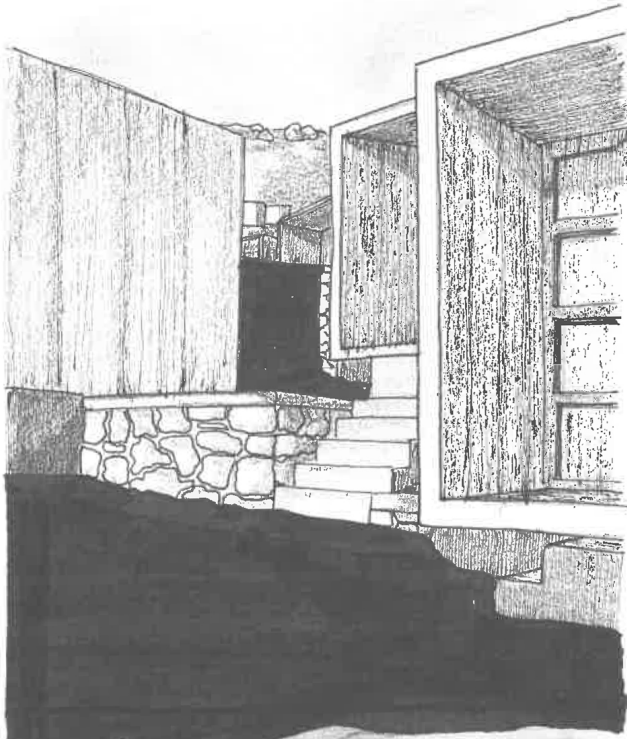
La luz, los colores, la escala, la vegetación... todo crea un escenario concreto, un referente, un Hito.

Un Hito que, pese a estar a las afueras del núcleo de población es visible, un Hito que pese a simbolizar la pérdida es utilizado para reencontrarse.

Dibujo de elaboración propia

Cementerio de la
Igalada.
Enric Miralles.

Cementerio de Fisterra.
César Portela.

Cementerio de San José.
Granada.

Dibujos de elaboración propia

Una muralla verde acoge la ciudad
dormida,
el manto oscuro parece cubrirla sin
descanso,
flores cuelgan de balcones ya
marchitas.

El agua moja a los más caducos,
los novatos descansan sin
preocupación alguna,
la hierba brota entre camas,
parece brillar donde la calma grita.

Unos tienen a veces, compañía,
otros nos saben ya que contar,
sus huellas ya se borraron,
el tiempo obliga a olvidar.

Los muchachos desconocen el motivo
del lugar sombrío,
no entienden el porqué de llorar,
los ancianos esperan la dulce llegada,
está próximo el final.

Poema de elaboración propia

2.2.1. Necrópolis elevada

Una Necrópolis es un reflejo de la ciudad a la que está ligada, las características de esta se manifiestan en ella, crean una visión continua.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la ubicación del cementerio suele estar proporcionada por las propias características del terreno libre, pero, cuando se da la oportunidad de crear un espacio sin limitaciones surgen lugares mágicos (7).

Que la ubicación del cementerio esté a una cota superior a la de la ciudad no es cuestión de azar, es una acción premeditada cargada de simbolismo (8).

Dibujo de elaboración propia

(7) Italo Calvino. Ciudades invisibles.

(8) Giuseppe Marcenaro. Cementerios: historias de lamentos y de locuras.

Cuanto más cerca esté el alma del cielo menos trabajo le supondrá llegar hasta él. Esta es la Necrópolis como Hito en su máximo esplendor; Alejada del ruido de la ciudad, la naturaleza reclama su espacio. Arquitectura y bosque se unen.

La necesidad de alzar la mirada y que su acceso sea ascendente es una señal de la importancia para ciertas culturas de todo lo relacionado con la muerte, es una forma de veneración, sinónimo de colocarla en un altar.

La subida hasta él es un continuo descubrimiento de sensaciones, es lo más semejante al "paisaje celestial" en la tierra, un lugar habitado por almas, donde la vegetación es tan alta que hace de escalera al cielo, donde las construcciones tienen la escala adecuada para albergar almas y no cuerpos.

Aquí, la idea primigenia de cementerio se distorsiona, ya no es tan sencillo separar el mundo de los vivos y el de los muertos; Son lugares casi vírgenes, atemporales.

La arquitectura parece nacer de la naturaleza y no del hombre, los caminos son senderos que se pierden en la hierba. No hacen falta ni muros ni paredes, es un lugar sagrado y respetado, colocado en un lugar único; Es un espacio de transición entre lo divino y lo terrenal.

... "bajo estos toscos olmos, a la sombra del tejo,
donde la hierba crece en sinuosos montones,
yaciendo para siempre, en sus angostas celdas,
los sencillos ancestros de la aldea reposan.

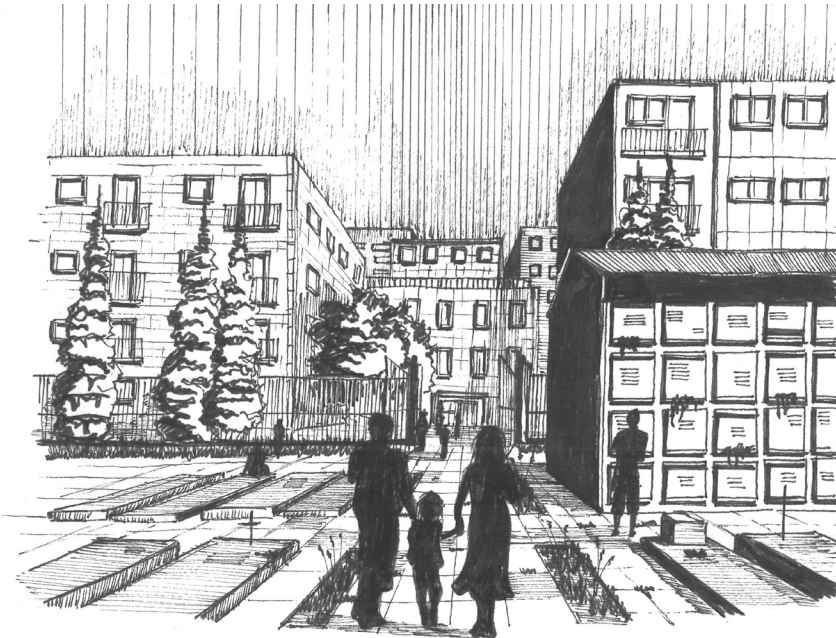
... el alma que se marcha confía en un cuerpo amado,
los ojos que se cierran requieren llanto amigo;
Desde la tumba incluso la Naturaleza nos llama y hasta en nuestras cenizas sus anhelos habitan (9)."
Thomas Gray

(9) Thomas Gray. Elegía sobre un cementerio de una iglesia de aldea.

2.2.2. Necrópolis en la ciudad

Si la Necrópolis está ubicada en las proximidades del núcleo de población puede actuar como un reflejo de la misma, pero, si está dentro de ella, la relación con la ciudad cambia, el acceso al cementerio ya no es un paseo alegórico hacia lo sagrado, ahora el límite lo marca la propia ciudad (7).

Se hace más visible la relación entre ambos mundos, pero también se acentúa la separación de los mismos (8); Podemos encontrar dos modos distintos de afrontar la convivencia entre los dos espacios.

Dibujo de elaboración propia

(7) Italo Calvino. Ciudades invisibles.

(8) Giuseppe Marcenaro. Cementerios: historias de lamentos y de locuras.

Por un lado, que la ubicación del cementerio esté en mitad de la ciudad no es más que el resultado de un gran crecimiento urbano, la Necrópolis ha sido absorbida por la ciudad. Pese a su posición aún tiene el carácter de ente propio, y su individualidad se define con su propia arquitectura.

La nueva ciudad delimita su espacio y crece de manera radial, desde el cementerio hacia afuera, este, además, se esconde entre sus muros y la vegetación actúa como dique entre dos mundos separados culturalmente.

Por otro lado, existe la opción de que la ubicación del cementerio en el interior de la metrópolis sea intencionada; En estos casos, la Necrópolis actúa como una extensión de la ciudad, a modo de pulmón, es un lugar de tranquilidad en relación con el alboroto de calles cercanas.

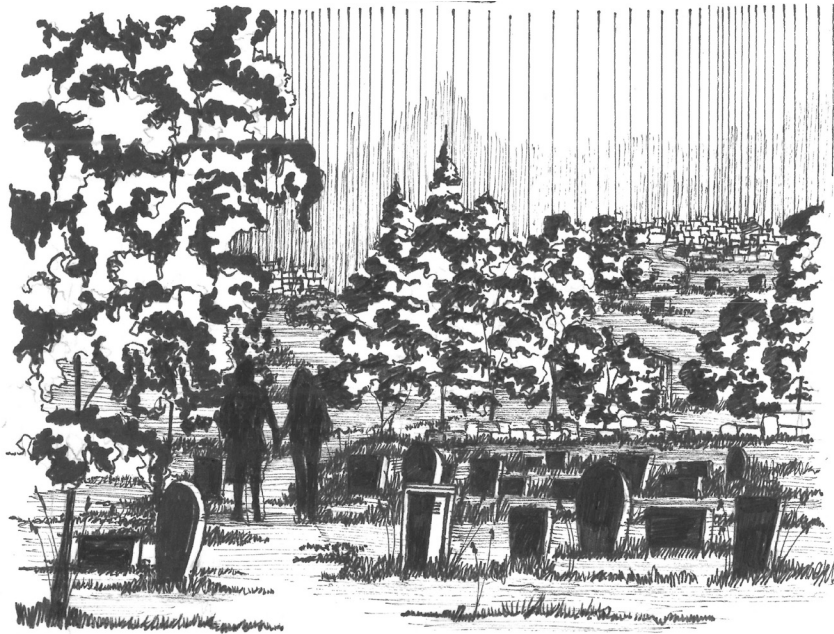
Esto suele pasar en culturas donde el ciclo de la vida es tratado con naturalidad, donde estos lugares tan sagrados como simbólicos pueden confundirse con un parque cualquiera. Suele no haber muro y, si lo hay, es tan sutil que crea la ilusión de estar totalmente abierto. La convivencia entre vivos y muertos aquí se hace real. Todo se desarrolla de un modo tan natural que un paseo por la calle principal puede derivar en un paseo entre ánimas.

Ya sea por casualidad o debido a un planeamiento urbano concreto, la Necrópolis es un lugar icónico en la ciudad y cualquier modificación de la misma provoca cambios notorios en su entorno más cercano.

...”a través de esta opacidad de la naturaleza,
y del alma,
esta doble noche transmite un rayo
compasivo,
para aligerar, y alegrar. Oh, guía mi mente,
llévala a las variadas escenas de la vida y la
muerte y de cada escena, las más nobles
verdades inspiran,
menos mi conducta que mi canción;
Enséñame mi mejor razón, la razón; mi mejor
voluntad;
enséñame rectitud; y arreglar mi firme,
resolución de sabiduría y amor, y pagar su
largo retraso.
No permitas que el cuenco de tu venganza,
sobre esta cabeza dedicada, se vierta en vano
(10).”
Edward Young

(10) Edward Young. Pensamientos nocturnos.

2.2.3. Necrópolis como base

Dibujo de elaboración propia

Esta ubicación tan peculiar está cargada de simbolismo, aquí no prima la necesidad de un acercamiento a lo divino si no, de un acercamiento al origen (8).

“Tierra a la tierra”

El contacto con la naturaleza sigue siendo un factor importante en este tipo de cementerios. Actúan a modo de basa de la ciudad, lo nuevo nace y crece sobre lo anterior.

Esta tipología se suele dar en poblaciones cercanas al mar o en aquellas localizadas en el punto más

(8) Giuseppe Marcenaro. Cementerios: historias de lamentos y de locuras.

alto de un territorio, en ambos casos, la propia topografía obliga a que la Necrópolis se sitúe en una cota inferior. Pese a esto, cabe la posibilidad, como en los casos anteriores, de que esta ubicación tan peculiar se dé por cuestiones ideológicas y/o culturales.

Este tipo de cementerios (asumiendo que su localización es por razones culturales), se pueden dar por dos reflexiones distintas.

Por un lado, se busca la proximidad al agua por su carácter renovador, la creencia de que el agua purifica ha llevado en muchos casos a la construcción de cementerios en la orilla de mares, ríos en incluso lagos; Además proporciona tranquilidad y serenidad, el murmullo incesante del agua apacigua los lamentos de aquellos que lloran por un ser querido.

Por otro lado, en otras culturas se cree que los muertos anhelan volver al sitio de donde provienen, por eso, simbólicamente, cuanta menor altura tenga el lugar, más cerca están de la tierra.

Es la antesala a la ciudad, un lugar “vacío” que conduce a un espacio abarrotado, el silencio que pone en valor el ruido, el lugar donde nacen todos los caminos.

“La muerte es solo un camino que debe ser pisado
Si el hombre alguna vez pasara a Dios.

Tampoco quiere el alma, estas formas de aflicción,
como habitan los hombres que anhelan la cárcel,
Con lámparas que brillan alrededor de la celda,
cuando corren sus años de sufrimiento,

Salta para saludar al sol resplandeciente.
Tal alegría, aunque trasciende el sentido,
tengan almas piadosas al partir de aquí.

En la tierra, y en el cuerpo colocado,
unos pocos y malos años desperdician;
Pero cuando sus cadenas son echadas a un lado,
mira la alegre escena desplegándose de par en par,
aplaude el ala alegre y váyase y mezclarse
con el resplandor del día (11).”
Thomas Parnell

(11) Thomas Parnell. Una pieza de noche sobre la muerte.

2.3. Necrópolis y urbanismo

Se debe subrayar la importancia de la Necrópolis en relación con la ciudad (12) y su función de Hito en ella. Es un espacio de gran valor tanto cultural como urbanístico, con unas características muy similares a las de una metrópolis convencional.

La estructura urbana del cementerio posee algunos componentes fácilmente reconocibles en la ciudad (13). Su sistema vial, por ejemplo, se compone de una calle principal que recorre la Necrópolis de norte a sur o este a oeste, acogiendo la mayoría del movimiento de visitantes, de esta calle nace una red secundaria que nos conduce a los diferentes sectores que componen el cementerio, a partir de ella, surgen un sinfín de calles de menor envergadura que recorren todos los rincones posibles.

El sistema de espacios verdes, en este caso, incluye desde paseos a plazas y se configura como una red verde que acompaña al camino; La presencia de vegetación, además de un carácter simbólico, favorece la integración del cementerio en el paisaje y ameniza la crudeza del lugar.

Se puede hablar de un equipamiento urbano, pero destacando la escasa complejidad en relación al existente en la ciudad.

(12) Aurora Galisteo. El cementerio, un lugar repleto de arte e historia.

(13) María José Muñoz Mora. Historia de dos ciudades: Análisis del urbanismo de los primeros camposantos españoles.

En un lugar tan singular como este, las principales necesidades a cubrir son de carácter sanitario, religioso y social. Para subsanar la indiscutible demanda religiosa de este espacio, se crea una pequeña capilla a modo de parroquia, con una antesala que actúa como plaza. En los casos en los que sea posible, se única un tanatorio en el propio cementerio o en sus proximidades, así se cubren las posibles carencias sanitarias.

Todo el espacio en su conjunto, posee una función social, es un equipamiento de titularidad y gestión pública destinado a desarrollar una actividad necesaria para toda la población.

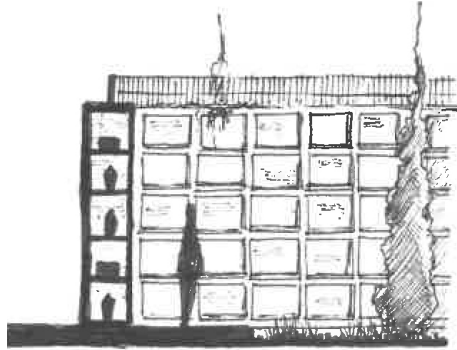
La Necrópolis posee un soporte infraestructural y unos servicios como cualquier urbe; Red de agua, desagües cloacales y pluviales, red eléctrica y alumbrado público, además de un equipo encargado del mantenimiento, la limpieza y la gestión de residuos.

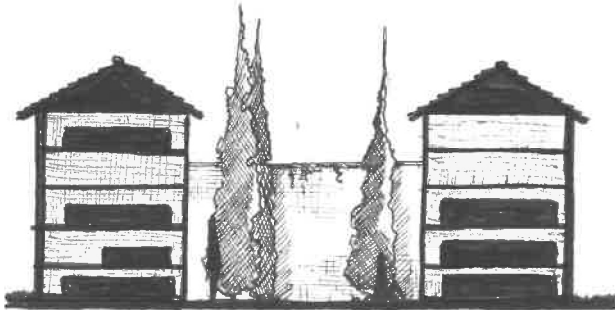
Cementerio de San José.Granada.

Plano de elaboración propia

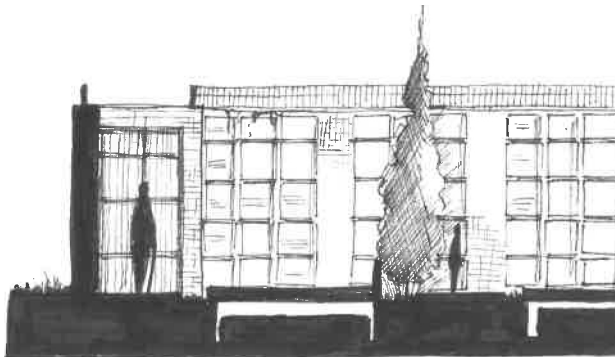
Pese a la importancia de estos elementos, lo que caracteriza tanto a un cementerio como a una ciudad son sus edificaciones:

-Columbario: Espacio destinado a albergar las urnas cinerarias. Con cierta frecuencia se ubican en el propio muro que delimita el cementerio.

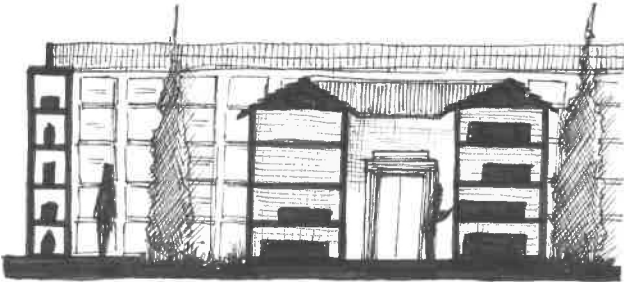

-Nicho: Cavidad en el muro destinada a albergar el cadáver del difunto en posición horizontal. Es el enterramiento más común en la mayoría de cementerios.

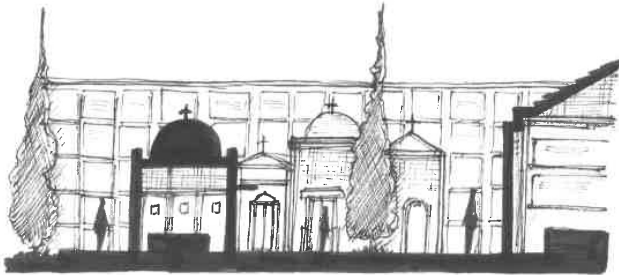

-Tumba: Excavación para depositar el cadáver del fallecido; Puede estar parcial o totalmente enterrada y se introduce el féretro verticalmente.

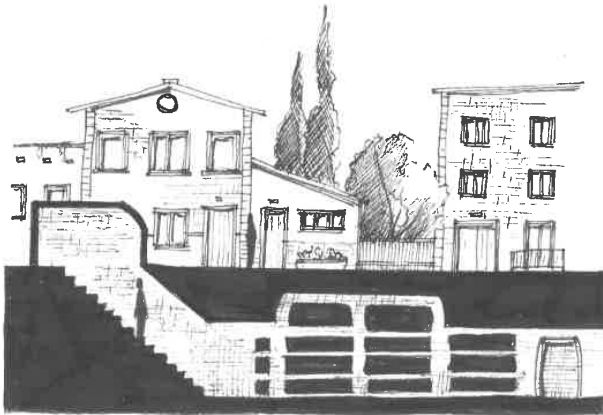
Dibujos de elaboración propia

-Panteón: Espacio exclusivo donde descansan los restos de varios difuntos, normalmente familia. Se asemeja a una pequeña capilla; Lugar significativo que, en ocasiones, se encuentra en propiedad privada.

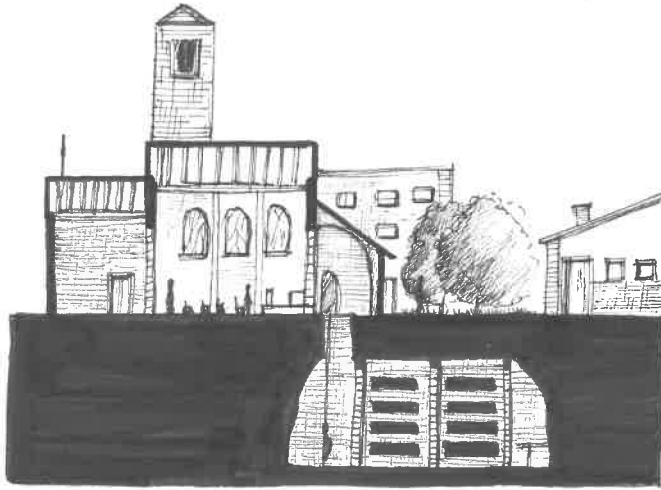

-Mausoleo: Edificación destinada a alabar y conservar los restos de una o varias personas. Destacan por sus dimensiones, materiales y diseño.

-Catacumba: Galerías subterráneas donde los primeros cristianos enterraban a sus fallecidos y realizaban las ceremonias pertinentes. Surgieron por los graves problemas de salubridad provocados por los enterramientos en el interior de la población.

Dibujos de elaboración propia

Dibujo de elaboración propia

Como en cualquier comunidad, existe un sistema jerárquico que organiza a toda la sociedad, una Necrópolis no es diferente, las distintas edificaciones crean una escala de poder (adquisitivo mayoritariamente) subordinante de mayor a menor, siendo la categoría más alta el mausoleo y dejando en el nivel más bajo a columbarios y nichos.

-Cripta: Significa “esconder”. Espacio subterráneo excavado en piedra en el que se enterraban personas destacadas, normalmente se ubican bajo los propios lugares de culto.

2.3.1. Muerte como pieza central

De manera general, se concibe como pieza central aquella que por sus características destaca sobre el resto; En una ciudad ocurre lo mismo, si un elemento de la misma es más necesario y/o atractivo se acentúa su importancia otorgándole un lugar especial.

En este caso, destacamos el papel que juega la muerte en nuestra sociedad y el valor que le damos al crear un espacio únicamente para ella (14). Parte de los elementos que componen la estructura urbana de la ciudad están destinados a ciertas actividades relacionadas con la muerte, espacios religiosos donde se realizan ritos asociados a la pérdida, tanatorios y crematorios para velar y arropar al fallecido, asilos donde descansan los más próximos al último adiós... y el cementerio, espacio dedicado a la muerte por excelencia.

La envergadura de este lugar no siempre se marca por su ubicación en la ciudad, pues por cuestiones de espacio, la mayoría de las veces está en las afueras; La importancia se nota en el cuidado de su diseño, en su relación con el entorno y en el paisaje que crea.

Configuramos la Necrópolis como si fuera la pieza central de una exposición, dibujamos caminos que desde el corazón de la ciudad llegan a ella, alzamos árboles de gran altura que parecen rozar las nubes para que acompañen al cortejo fúnebre, rodeamos de flores un lugar sinónimo de marchito y alumbramos un lugar que apagó en su día la pena.

(14) José Luis Ibarra Álvarez. Semblanza histórica de los cementerios.

(15) Ajax. Dama de la Guadaña.

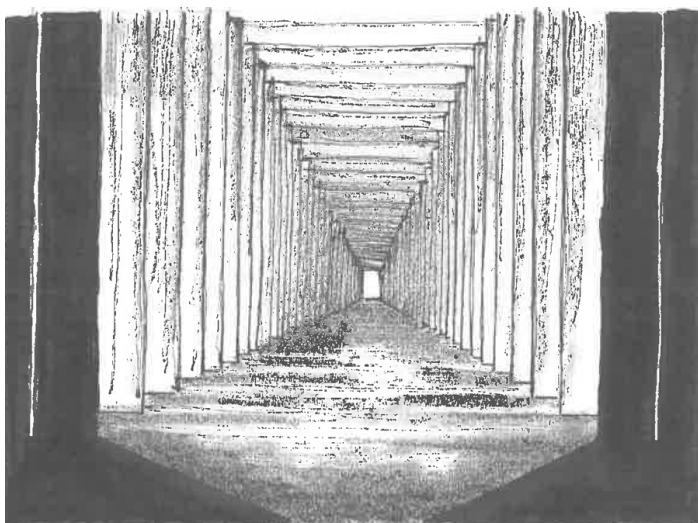
“Hacerme prisionero de sus besos en ese helecho,
de laureles y romero, de celos,
deseos que ahora yacen deshechos.

Hacerme prisionero de solo aquello que quiero,
que no se lo lleve el viento,
eso lo decide el tiempo... (15)”

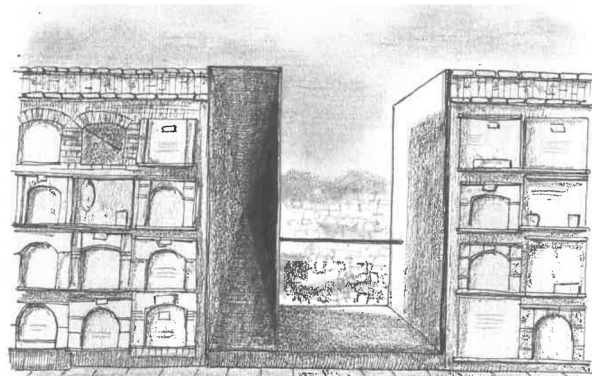
Ajax

Es un lugar necesario, actúa como Museo en el que cada uno visita su obra preferida, actúa como iglesia a la que vamos a rezar, e incluso puede hacer de parque donde perderse.

De una manera u otra, la muerte da lugar a espacios muy especiales, directa o indirectamente, la ciudad y ella son reflejos, la noche y el día, el antes y el después en un ciclo continuo.

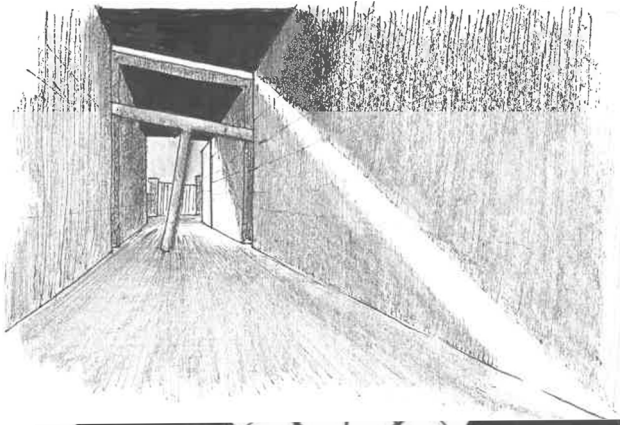

Cementerio de San Cataldo.
Aldo Rossi.

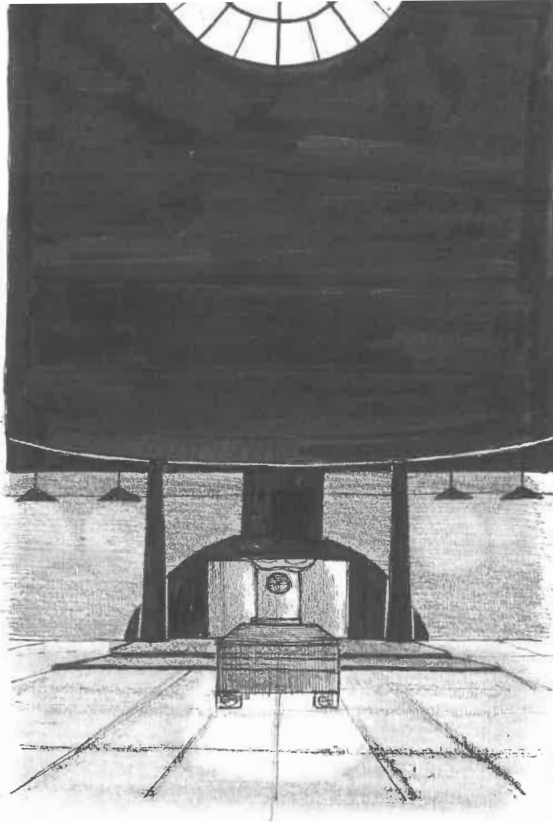

Cementerio de San José.
Granada.

Dibujos de elaboración propia

Cementerio de Gubbio.
Andrea Dragoni y Francesco Pes

Cementerio del Bosque
Asplund.

Dibujos de elaboración propia

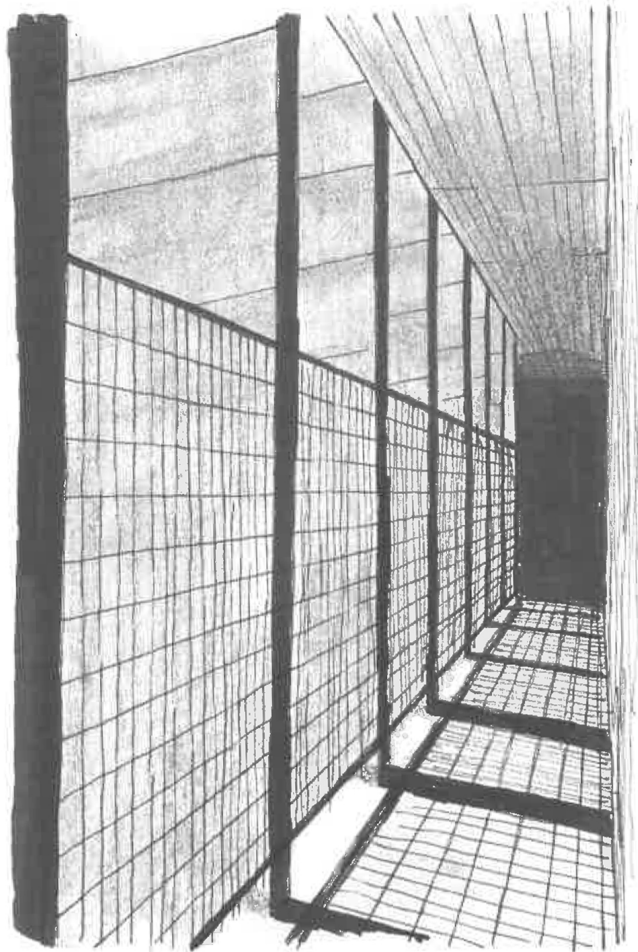

Cementerio de Gubbio.
Andrea Dragoni y Francesco Pes

“Que camino tan estrecho y tan largo pal
muchacho,
en la mesita un libro de Boccaccio.
Ocurre que me canso de añorarte, de llorarte,
de quererte.
De pensar que iba encontrarte ee recorrido
cada mundo como Dante ,
Lucifer y San Pedro son testigos del viaje (16).”
Ajax

Dibujo de elaboración propia

(16) Ajax. Octubre.

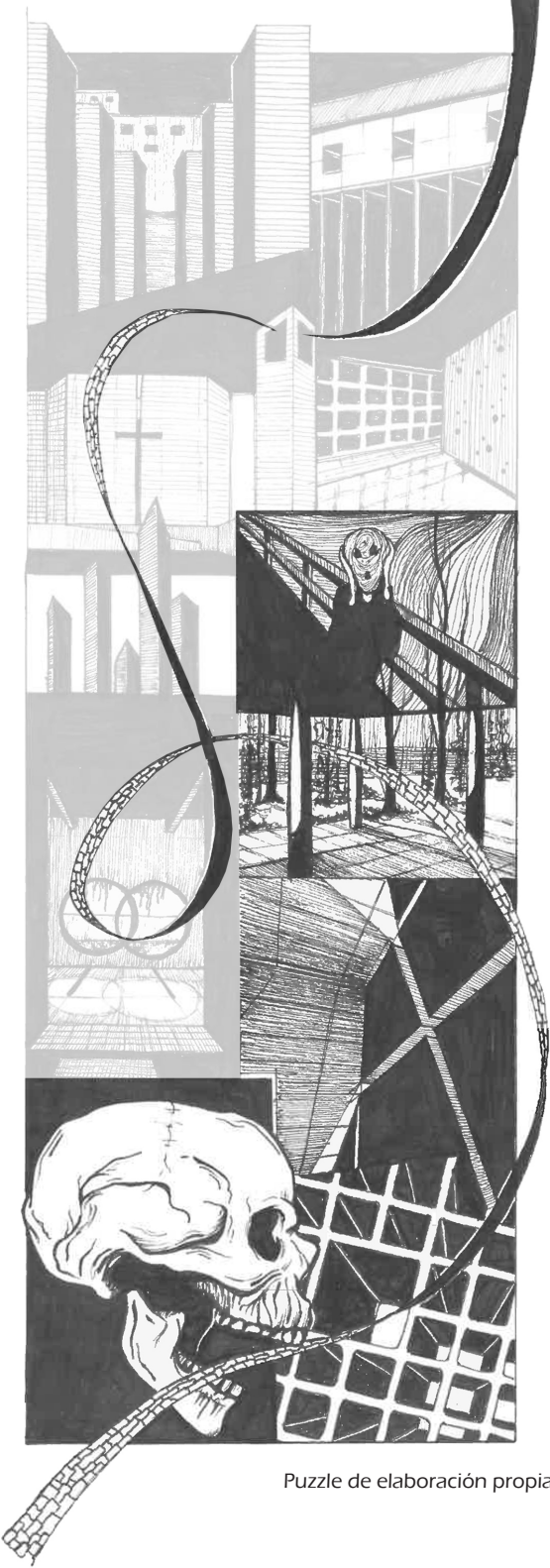
Dibujo de elaboración propia

Cementerio de San Cataldo.
Aldo Rossi.

"¿Acto de libertad o de cobardía? ¿Qué dirías?
Espera, el que no pidió venir aquí puede irse
cuando quiera..."

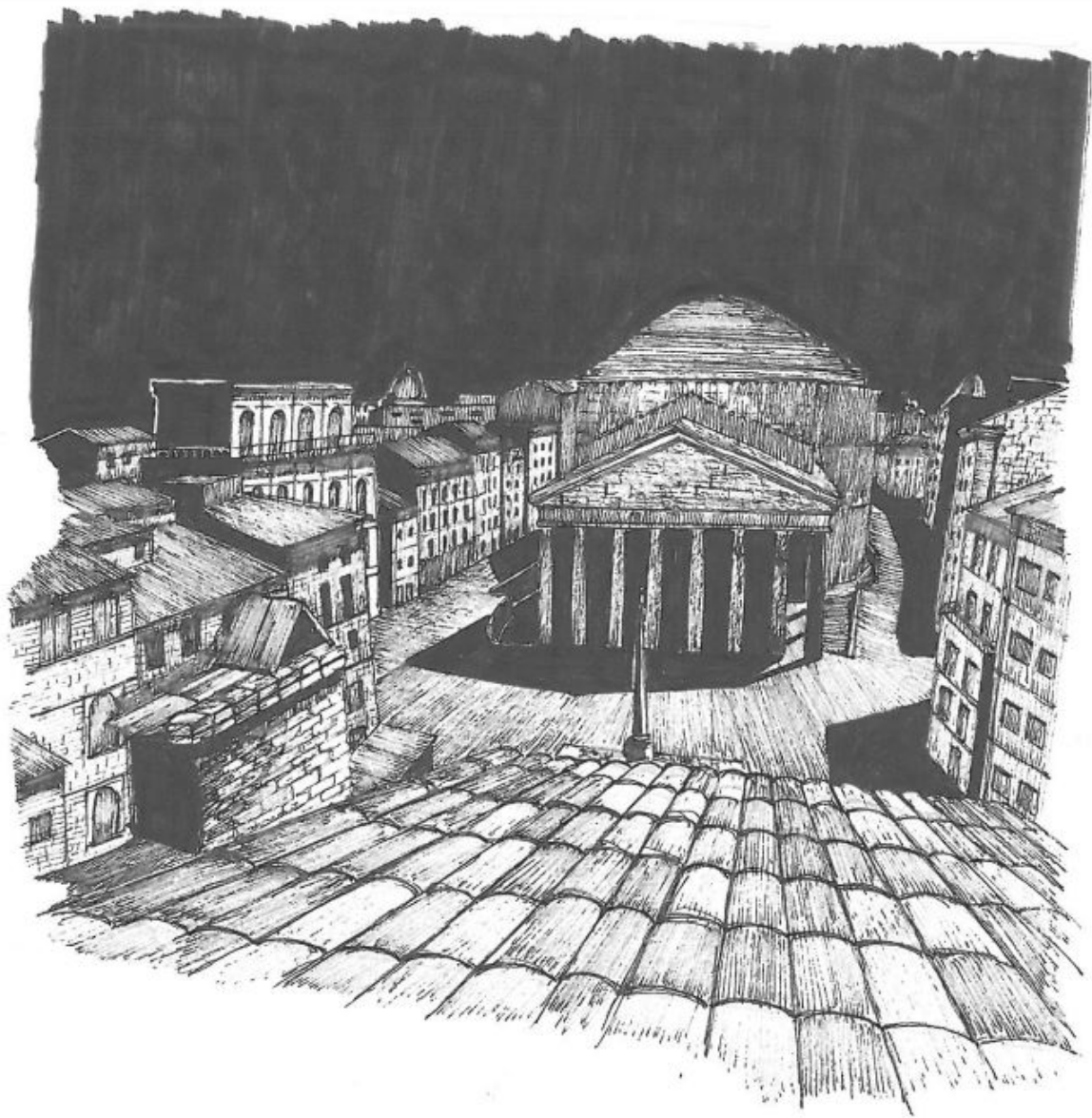
... no es solo mi vida, sino otras vidas que
trascienden a la mía,
mi poesía es rara, desgarrada,
demasiado sincera en un lugar de hipocresía,
en un mundo de barreras (17)."
Ajax

(17) Ajax. Me hizo fuerte.

Puzzle de elaboración propia

3

Dibujo de elaboración propia

Dibujo de elaboración propia

“Es una expresión veráz de un sentimiento urbano,
inconforme y, a veces, agresivo, contra lo establecido”
Autor desconocido

3. Muerte como inspiración en las artes

A pesar de su connotación negativa y ser un tema tabú en muchas culturas, la muerte puede y debe ser vista desde otro ángulo.

“Desde hace siglos, la muerte y el arte se han vinculado.”

Autor desconocido

El arte fúnebre, uno de los más agradecidos en cuanto a expresión (18), pretende contrastar la idea común de la muerte con la alegoría de ésta como canto y alabanza a la vida.

Desde hace tiempo muerte y arte van de la mano, este último ha servido como homenaje que manifiesta admiración, amor, dolor, ansiedad... entre otros muchos sentimientos a veces, imposible de explicar con palabras.

Con los años, la inspiración y motivación de los artistas ha cambiado (19), pero mantienen constante el objetivo del arte como máximo exponente de lo vivido y sentido.

En los siglos pasados, el modo más sencillo y a la vez directo de explicar la crudeza y dolor provocado por la muerte era mediante la pintura, escultura, escritura y música, donde primaba la precisión; Se describían situaciones y sentimientos tal cual eran captados por los sentidos, imperaba lo literal. Esa idea evolucionó y surgieron nuevos métodos de expresión como la fotografía y nuevos modos de utilizar las artes originarias.

Ahora lo literal ha perdido terreno, el simbolismo y abstracción provenientes de una nueva generación se abren paso en el actual mundo del arte.

(18) Diego Ortiz. El arte de mirar a la muerte.

(19) Sabina Coco. Las artes visuales y la muerte.

3.1. Arte como expresión del dolor

El arte posee la capacidad de actuar como una puerta abierta a las salidas de las destrezas “transformadoras” del ser humano. El sufrimiento es una de las materias más fértiles para el hombre, todos, a lo largo de nuestra existencia hemos experimentado o experimentaremos el dolor directa o indirectamente.

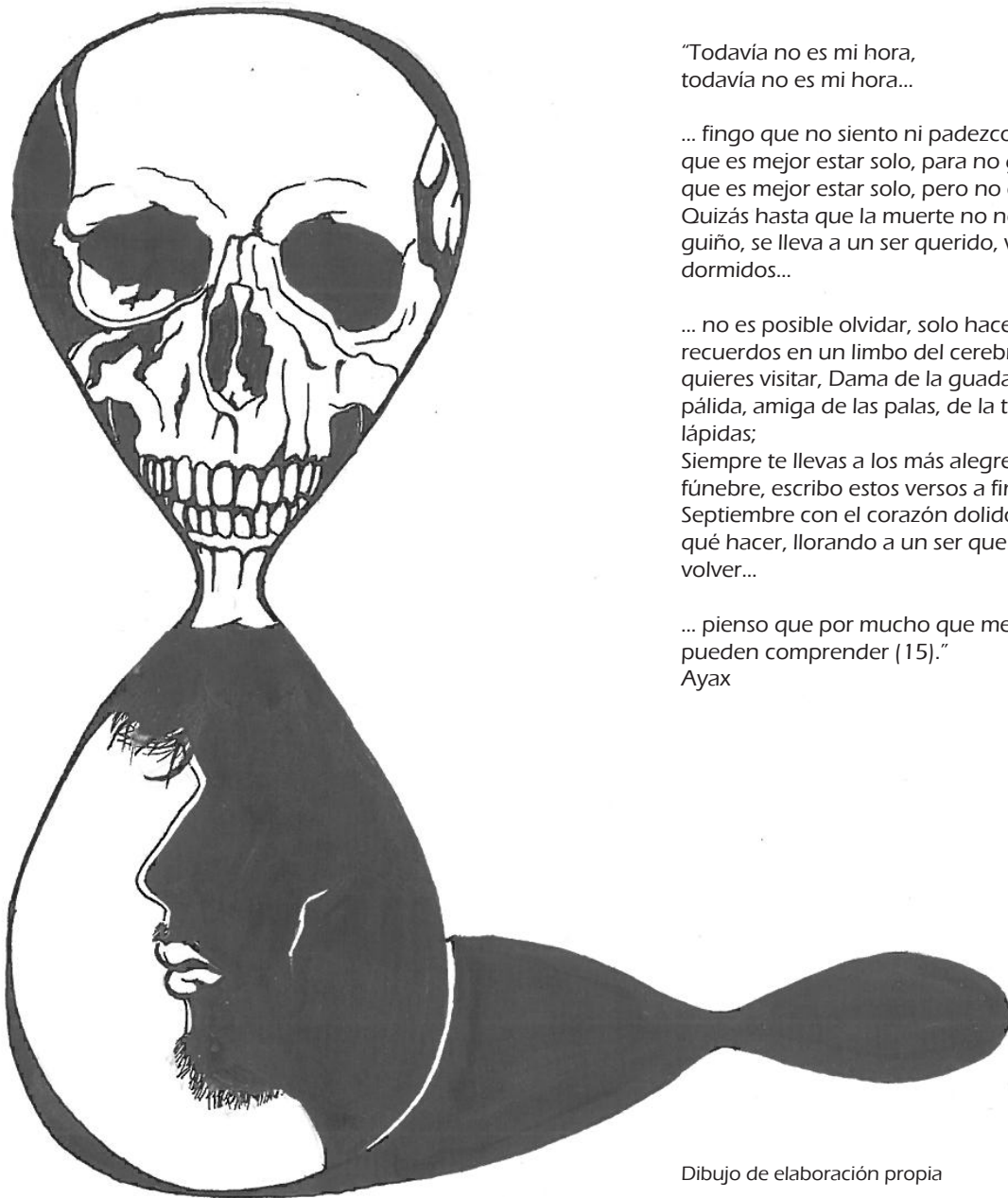
Pese a la aptitud adherida a toda persona de expresar nuestros sentimientos más profundos, son los llamados artistas aquellos capaces de gritar sin alzar la voz todo aquello que en algún momento nos ha representado.

El sentimiento de dolor asociado a pérdida (20), en la mayoría de los casos, ha desencadenado obras de un poder (no referente a económico) incalculable; El arte da alas a aquellos que creían no poder volver a volar.

Pese a la gran estima que posee el mundo del arte y, pese a las grandes obras bajo nombres ya conocidos, es el arte de la calle el que consigue “revolver las entrañas”. Obras perdidas en callejones, en la fachada trasera de algún edificio, versos cantados por gente que ha luchado contra un sistema que los ahoga, esbozos perdidos en papeles arrojados al suelo; Son estas obras las que muestran la verdadera razón de ser del hombre, las que llaman e invitan a participar, las que tienen como objetivo calar y alborotar las mentes.

Consiguen despertar algo desde hace tiempo apagado, nos involucra con el autor y nos comparte sus mayores desazones.

(20) Andrea del Pilar Lamprea Barragán. El arte, una forma de representar el sufrimiento.

"Todavía no es mi hora,
todavía no es mi hora..."

... fingo que no siento ni padezco,
que es mejor estar solo, para no guardar afecto,
que es mejor estar solo, pero no es cierto;
Quizás hasta que la muerte no nos hace un
guiño, se lleva a un ser querido, vimos
dormidos...

... no es posible olvidar, solo haces dormir los
recuerdos en un limbo del cerebro que no
quieres visitar, Dama de la guadaña, calavera
pálida, amiga de las palas, de la tierra, de las
lápidas;
Siempre te llevas a los más alegres en tu pompa
fúnebre, escribo estos versos a finales de
Septiembre con el corazón dolido y sin saber
qué hacer, llorando a un ser querido que no va a
volver...

... pienso que por mucho que me exprese no me
pueden comprender (15)."
Ajax

(15) Ajax. Dama de la Guadaña.

Dibujo de elaboración propia

3.2. Arquitectura simbólica

Uno de los objetivos de la arquitectura es la representación de la memoria, entendida como la construcción de un espacio/lugar de significado simbólico (21).

Este tipo de arquitectura puede provocar diferentes lecturas y, por ende, múltiples modos de vivir y utilizar dicho espacio. Está destinada a agitar conciencias, a crear un vínculo entre edificio e individuo.

Su fin no es únicamente funcional, sino que, además, debe poseer valores ideológicos y morales capaces de representar a un grupo determinado.

Además, esta arquitectura debe tener la capacidad de, con el paso del tiempo, seguir expresado aquellos conceptos para los que, en su origen, fue creada.

En un mundo donde diariamente se generan nuevas arquitecturas y el ayer es sinónimo de obsoleto, lo nuevo tiende a seducirnos. La arquitectura como símbolo (hito) debe permanecer inmóvil, atemporal, capaz de contar la misma historia sin que pierda valor, debe ser el antes y el después de una civilización; Debe ser el elemento precursor de la sociedad.

“Permitámonos todos juntos desear, concebir y crear el nuevo edificio del futuro. Éste combinará arquitectura, escultura y pintura en una única forma, y un día se alzaría hacia los cielos de la mano de un millón de trabajadores como el símbolo de cristal de una nueva y venidera fe (22).”

Walter Gropius

Dibujo de elaboración propia

(21) Eska Elena Solano Meneses. La interpretación simbólica de la arquitectura como mapa de la comprensión espacial.

(22) Walter Gropius. Cosas de arquitectos.

3.2.1. Arquitectura de oriente

Oriente en sí mismo está cargado de simbolismo; La arquitectura, como representante máximo de una cultura, absorbe las características propias de ésta y las manifiesta de un modo apabullante.

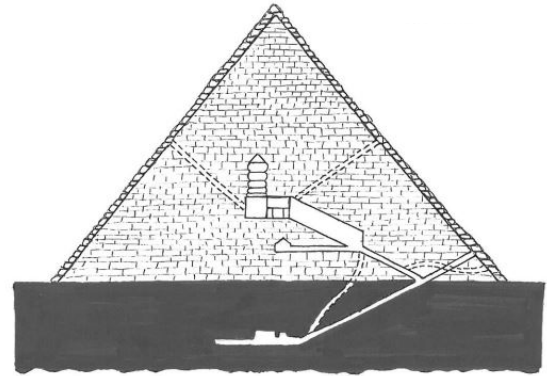
Religión y cultura han convivido a lo largo de los años y, debido a esta estrecha relación, han surgido elementos y costumbres que se hacen patentes en el día a día.

La arquitectura oriental es un reflejo de la ética de su propia cultura, poseen un afianzado criterio estético y un gran respeto por la naturaleza; Se rechaza la excesiva ornamentación y se aprovechan los recursos naturales de la zona. El color y la luz son dos elementos indispensables; Los colores deben ser naturales, para hacer más patente el vínculo con el exterior; Por otro lado, la luz es la encargada de abrir y cerrar los espacios y crear recorridos visuales.

Como icono y ejemplo de arquitectura oriental primigenia destacamos las pirámides de Egipto (23); Éstas muestran las principales bazas de este tipo de arquitectura, materiales propios del entorno, conexión directa con la naturaleza y monumentalidad asociada al paso del tiempo.

Éstas construcciones son un emblema no solo cultural, sino mundial; Se han convertido en el máximo exponente del culto a la vida tras la muerte. Son hitos.

(23) José Miguel Parra. Historia de las Pirámides de Egipto.

Pirámides de Giza. Egipto.

Dibujo de elaboración propia

“Una obra se hace entre los ruidos atronadores de la industria y, cuando el polvo se posa, la pirámide, que recoge el eco del silencio, tiende al sol su sombra.”

Louis Kahn

No hay nada al azar, orientación, inclinación escala y ubicación, todo destinado a crear un complejo funerario con la capacidad de albergar, además de un cuerpo, una historia. Estos elementos han colonizado el lugar, son el destino de miles de peregrinos con ansias de admirar la majestuosidad de un aumento “vivo” tras los siglos.

Las pirámides crean una Necrópolis totalmente distinta a la que acostumbramos a ver, pero con la misma función, mantener vivo el legado de aquellos que perecieron.

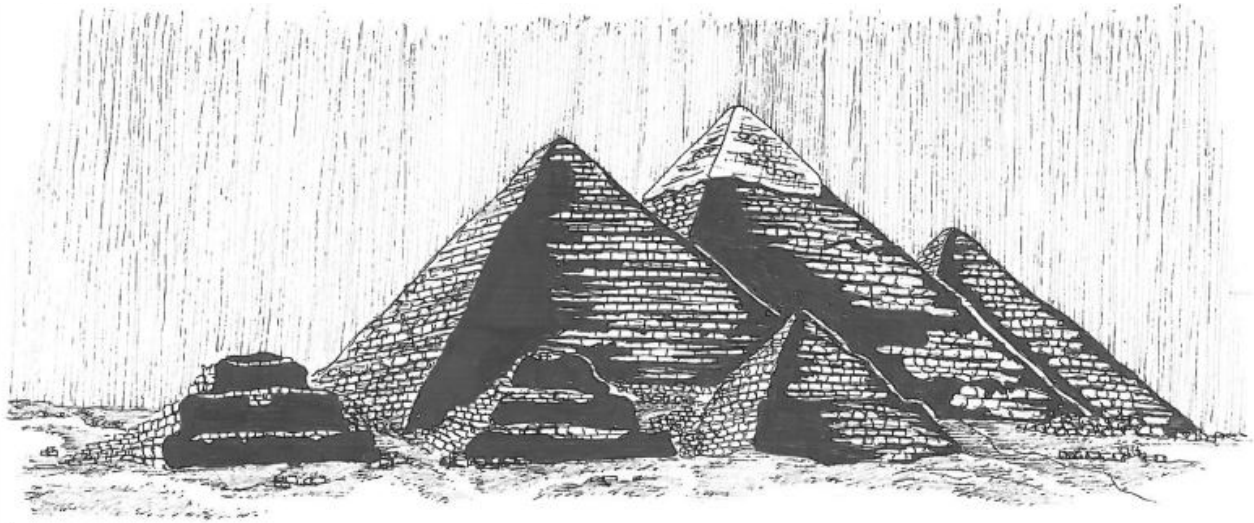
En la actualidad, persisten las esas características que conforman una arquitectura tan peculiar como es la oriental. Museos y templos son los nuevos hitos, capaces de poner en valor lo pasado y hacerlo partícipe del presente;

“El espacio no tiene sentido sin la luz.
Un edificio habla a través del silencio de la percepción orquestada por la luz (24).”

Steven Holl

Pirámides de Giza. Egipto.

Dibujo de elaboración propia

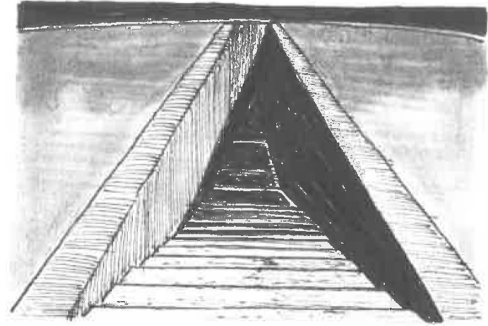
(24) Steven Holl. Plataforma de la Arquitectura.

Como ejemplo contemporáneo encontramos el Templo del agua de Tadao Ando, donde se hace palpable la misticidad de los espacios.

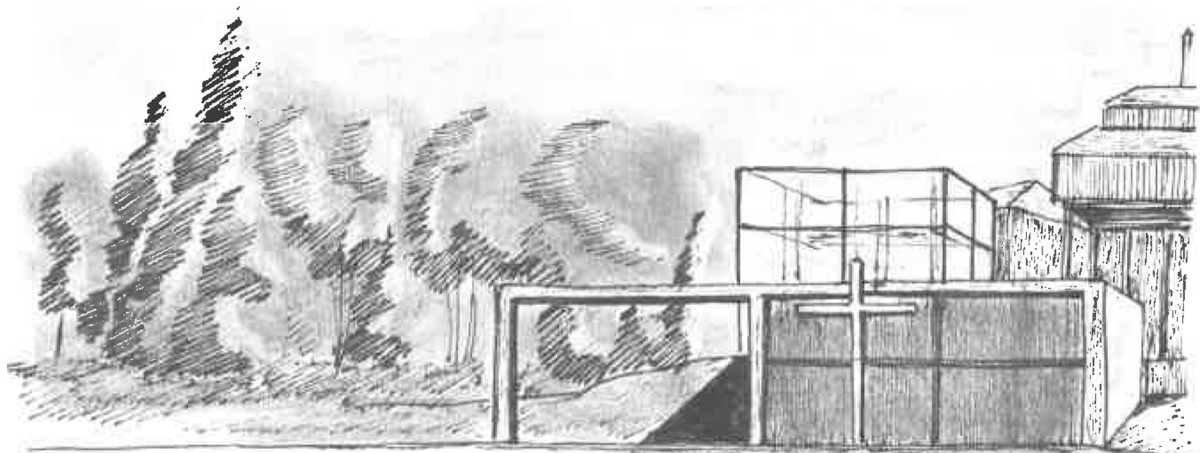
Ubicado entre bosques de bambú y agua, el edificio parece nadar del corazón de la tierra, invitando al transeúnte a adentrarse en un mundo paralelo cargado de simbolismo, El color y la luz vuelven a definir los espacios, marcando un recorrido concreto.

Pese al paso del tiempo, la cultura oriental mantiene fijas sus bazas; Sus construcciones son el eco de un pasado que aún vive y que pretende crear un nuevo legado.

El culto a la muerte, así como el culto a la vida van de la mano, no puede existir el uno sin el otro, pues son dos reflejos de la misma realidad. La naturaleza cohesionada, un mundo y, la arquitectura, es la encargada de visibilizar esa unión.

Templo del Agua. Tadao Ando
Dibujo de elaboración propia

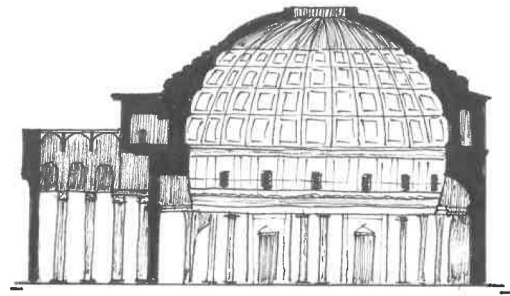

Templo del Agua. Tadao Ando
Dibujo de elaboración propia

3.2.2. Arquitectura de occidente

Occidente ha sido testigo de cambios continuos en su cultura y tradiciones, algo que se hace visible en su arquitectura. Todos los estilos arquitectónicos han dejado huella en unas construcciones, ahora ejemplos, de un pasado en constante evolución.

Generalmente, los llamados hitos dentro de esta cultura se caracterizan, entre otras muchas cosas, por su monumentalidad; Catedrales y fortalezas son modelos de construcciones a gran escala que hacen notorias las capacidades de las generaciones pasadas a la hora de realizar tales obras.

Panteón de Agripa.Sección
Roma.
Dibujo de elaboración propia

Panteón de Agripa.
Roma.
Dibujo de elaboración propia

“Proporcionar arquitectura significativa no es parodiar la historia, sino articularla.”
Daniel Libeskind

Estos edificios son puertas abiertas a la historia, pues sus muros muestran el paso del tiempo y de las distintas culturas y/o civilizaciones que obraron en él.

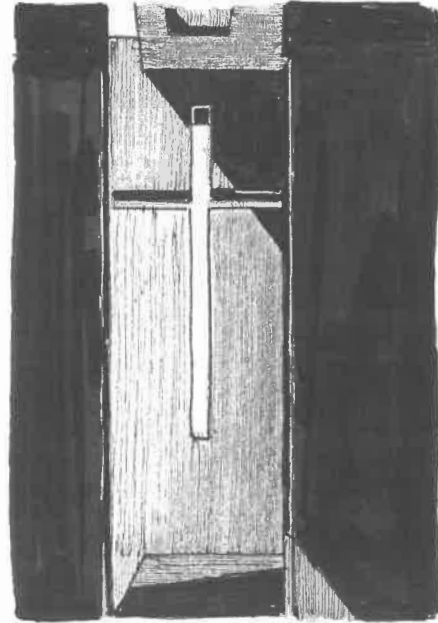
Como ejemplo de obra emblemática de la cultura occidental destaca el Panteón de Roma (25); Edificio destinado a la unión de lo divino y lo terrenal.

Como muchas otras construcciones de occidente, el templo destaca por su aspecto monumental, pero posee la capacidad de arropar al visitante en un interior que, aunque grande, da sensación de estar creado para la escala humana. La ornamentación juega un papel importante pues es la muestra de las grandes aptitudes de los maestros de la época. La luz aquí es un material más, da liviandad al espacio y une el exterior con el interior.

La ubicación es un factor a tener en cuenta; Como la mayoría de los hitos en esta cultura, se encuentra en el corazón de la ciudad, abriéndose paso entre las demás construcciones que conforman el espacio. Son edificios creados para alabar a lo divino y ser admirados por el hombre.

Actualmente, estas reglas siguen vigentes, pero con ligeras variaciones asociadas al continuo cambio de las ciudades y de quienes las habitan. Como ejemplo actual resaltamos la iglesia Lagares (FCC Arquitectura), situada en Portugal; Este edificio muestra la importancia de la ubicación en la ciudad, en este caso, posándose en uno de los puntos más elevados de esta, sin estar rodeado por el resto de construcciones, pero sí teniéndolas a sus pies, un

(25) Beatriz Silva. El Panteón de Roma: La geometría sagrada.

Iglesia Lagares.
FCC Arquitectura.
Dibujo de elaboración propia

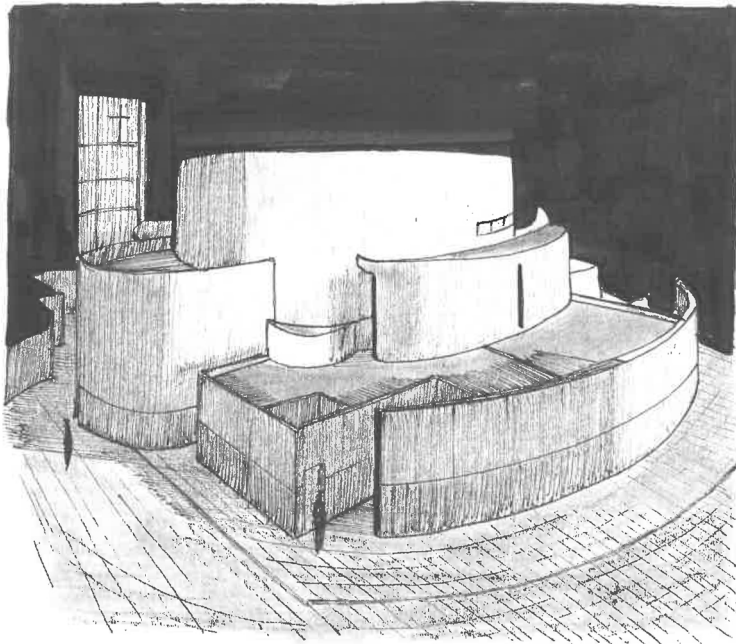
ejemplo más de la necesidad de acercar lo divino al hombre.

Aunque no posee la monumentalidad propia de las grandes catedrales ya conocidas, sí destaca su escala en contraposición a la escala de la ciudad. La luz vuelve a tener un papel primordial, crea un espacio cálido, pues la iglesia será escenario de múltiples rituales, muchos de ellos asociados a una pérdida. El simbolismo y la expresión se hacen patentes en un lugar donde religión y arte se unen.

En estos casos, se venera la vida y se afronta la muerte, por ello, estas arquitecturas deben tener la capacidad de acoger un momento tan íntimo y hacer, de cierta manera, un poco más sencillo ese último adiós.

“Las Iglesias son un lugar de culto, por tanto, sus formas arquitectónicas se han de desarrollar a partir de la liturgia.”

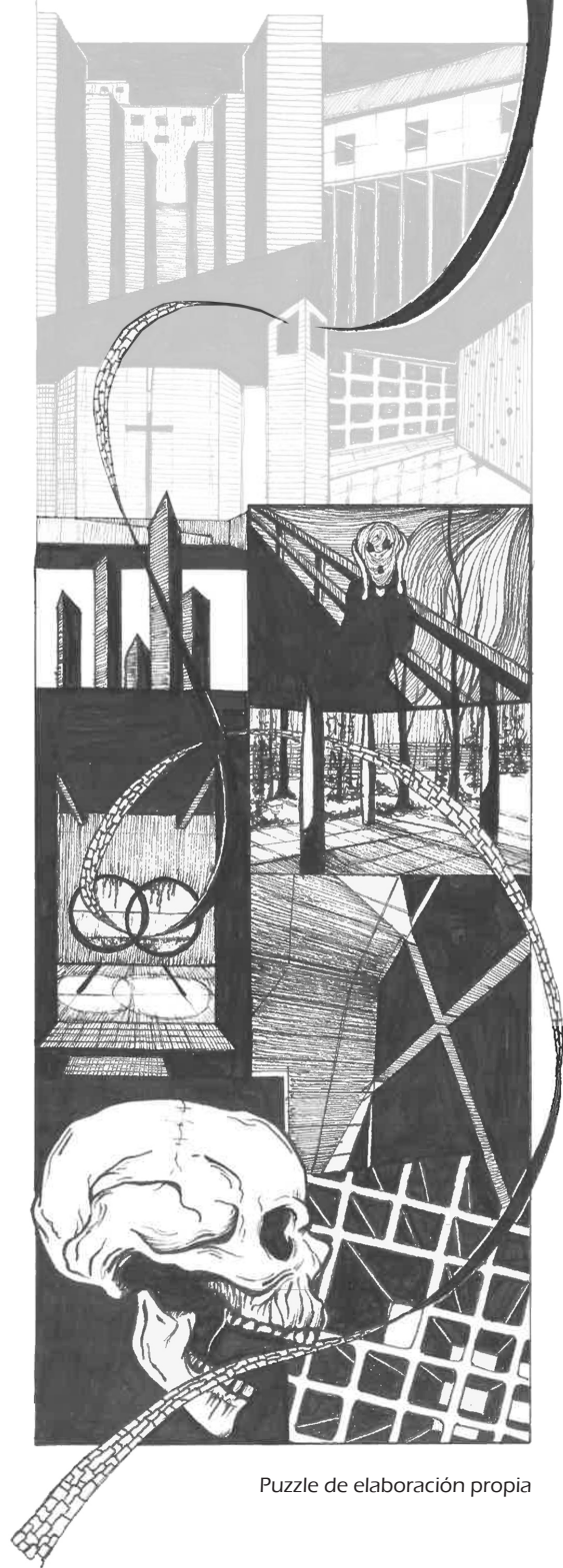
Ernst Neufert

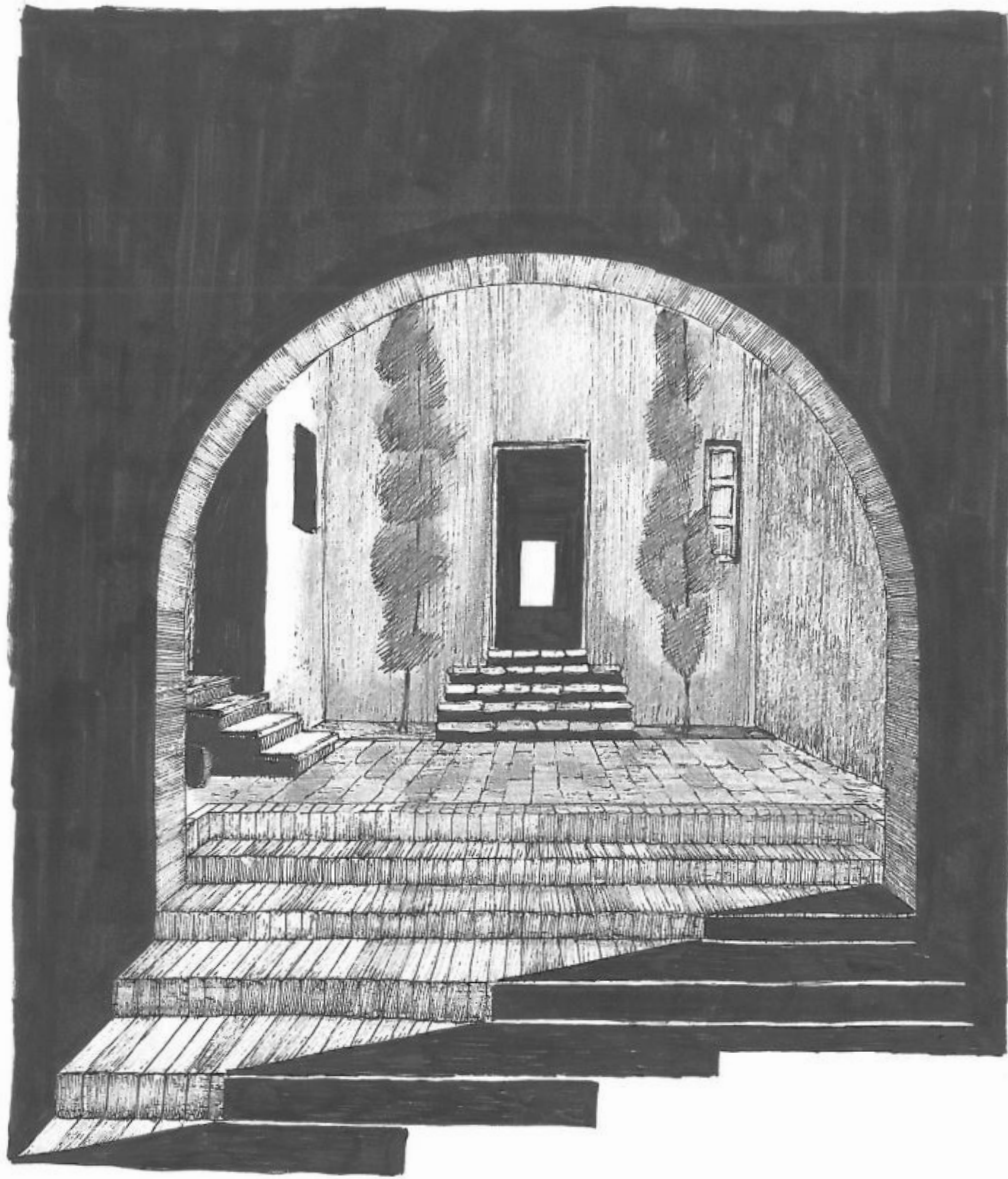
Iglesia Lagares.

FCC Arquitectura.

Dibujo de elaboración propia

Puzzle de elaboración propia

Dibujo de elaboración propia

4.Arquitectura y expresión gráfica

La arquitectura emplea un lenguaje generalmente gráfico; Al ser una rama de las Bellas Artes, destaca por su valor artístico, huella palpable de la propia razón del arquitecto. La arquitectura debe expresar el motivo para el que fue diseñada y poner en valor el emplazamiento escogido para ella (26), pero, es cierto, además, que debe ser notoria de las aptitudes de su autor; Es la prueba física de la moral del arquitecto, de su dignidad artística y parte de su propio legado.

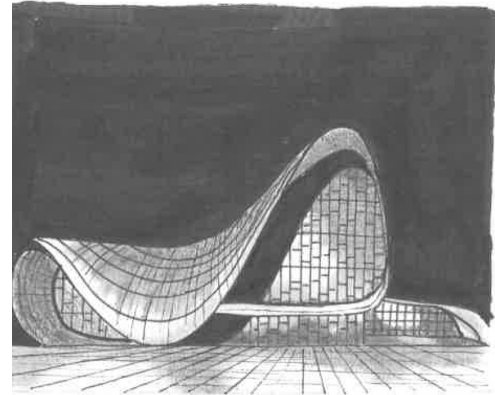
El arquitecto debe ser capaz de proyectar formas y espacios y, el edificio, debe poder transmitirlos. La idea cobra vida, surge un nuevo elemento de la nada que será parte de la ciudad, albergará vida, actividad y conocimiento.

Con anterioridad se ha mencionado que la arquitectura es el máximo exponente de la expresión gráfica; La idea surge de varios pensamientos que después asociamos a un dibujo, un primer boceto a modo de primera mirada. El dibujo cambia, al igual que nuestro modo de mirar al recibir un nuevo estímulo. La idea así evoluciona, no sin dejar en el dibujo, vestigios de la idea primigenia.

Esa primera mirada fugaz se convierte en una mirada analítica, capaz de captar la poesía del lugar y trabajar con ella; Ahora, el proceso arquitectónico debe acoger una nueva variante, lo poético, lo subjetivo, la "realidad" cambiante según el lector. El proyecto crece y adquiere una forma más concreta, aquí, intervienen factores como el lugar, la escala, la función y, por supuesto, la estética;

(26) Eduardo Batán Bernal. La representación gráfica de la arquitectura y su carácter expresivo.

"Prefiero dibujar a hablar, dibujar es más rápido y deja menos espacios para la mentira."
Le Corbusier

Museo de Arquitectura.
Zaha Hadid.
Dibujos de elaboración propia

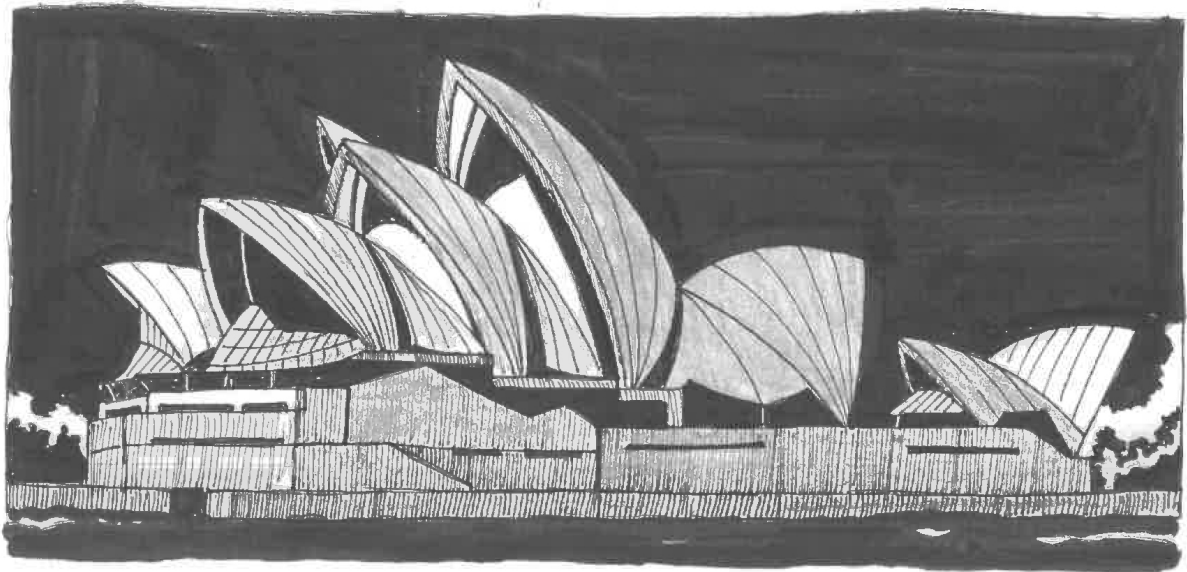
Esta última es la encargada de convertir en una obra de arte.

Es cierto que los principales factores al tener en cuenta a la hora de diseñar son la función y después de la forma, pero no somos capaces de concebir una arquitectura que no resulte bella a los ojos de quien la contempla. "La estética es una filosofía detrás de una apariencia agradable".

El edificio debe dar solución (funcional) a aquellos problemas por los cuales fue diseñado y, en ciertas ocasiones, debe ser un guiño a la historia; Desde homenajes a hechos que marcaron a una sociedad a trabajar con la propia historia y sus huellas. La arquitectura debe poner en valor lo existente, brindando una nueva oportunidad; Las ciudades tienen un pasado como base y deben aprender de él.

"Para el dibujo se necesita una cultura general amplia, hay que tener conocimientos de historia, psicología, arquitectura. No basta saber inventar algo (27)."
Pepo

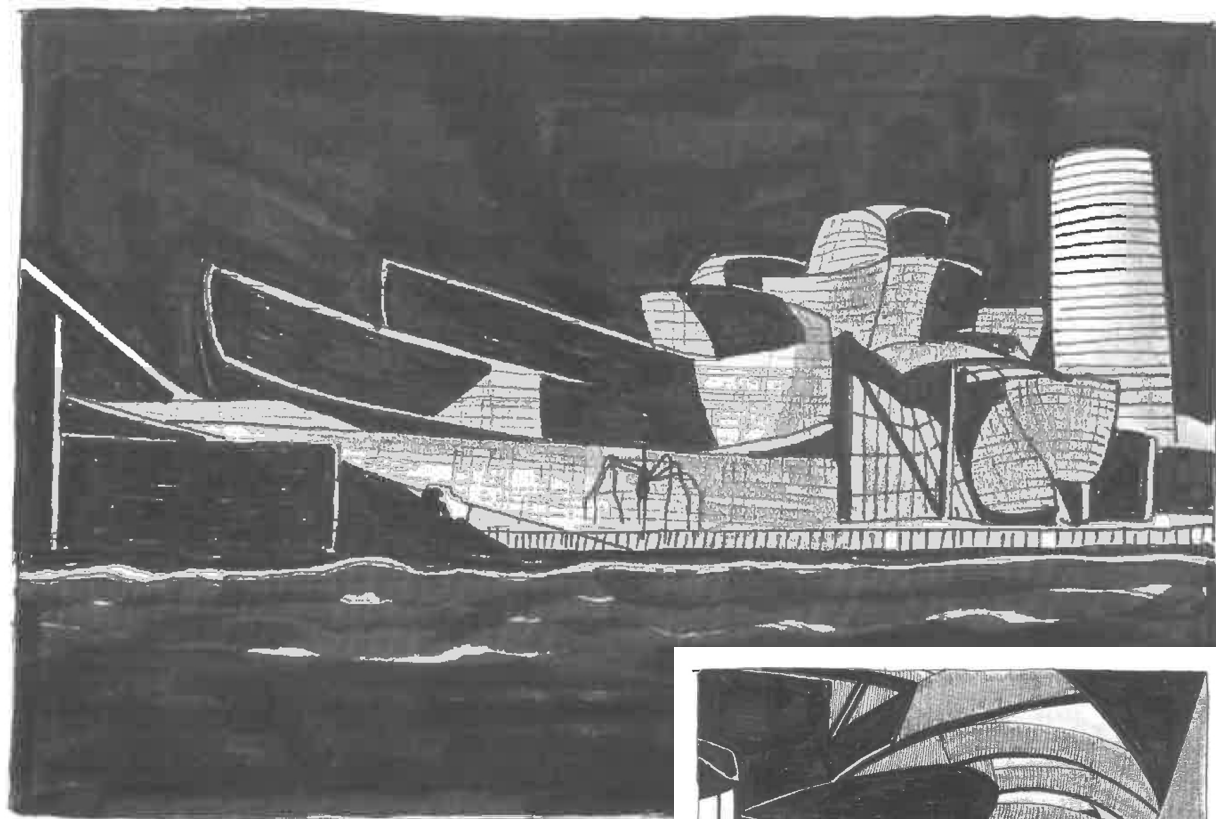
Ópera de Sydney.
J.Utzon
Dibujo de elaboración propia

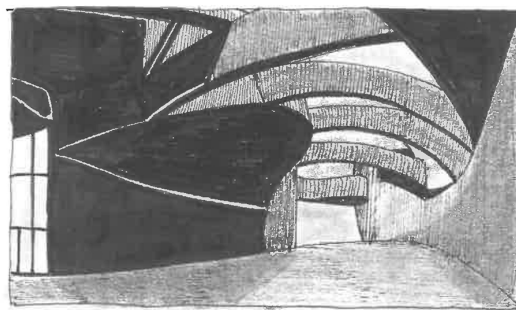
(27) Pepo. El verdadero origen de Condorito.

La arquitectura es un arte, es el vínculo de todos los valores que conforman a una sociedad; El arquitecto tiene que tener un alto grado de "responsabilidad social y sensibilidad por las necesidades humanas".

"Las ciudades tienen que tener iconos. Bibliotecas, hospitales, museos. Dentro de 100 años, la gente los verá y dirá: ¿Qué es eso? Y pensará: es arte."
Frank Gehry

Museo Guggenheim.
Frank Gehry.
Dibujos de elaboración propia

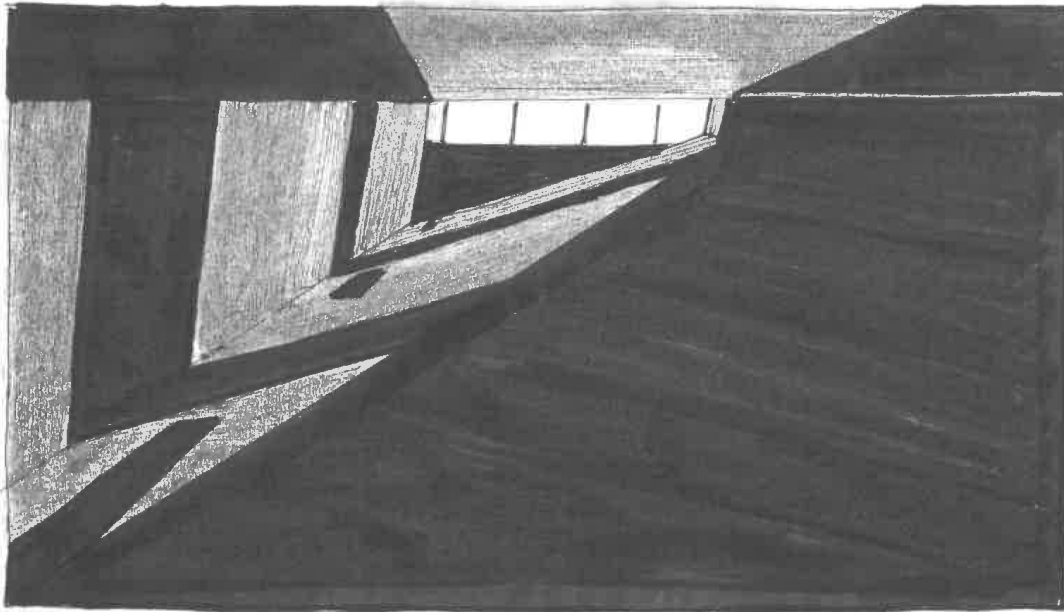
4.1. Construcción emocional

La arquitectura es arte; No solo se basa en crear espacios funcionales para satisfacer las necesidades propias de una sociedad concreta, sino que tiene la capacidad de transmitir sensaciones y emociones diversas. La arquitectura es fruto de la inspiración del arquitecto, pero es además fuente de la misma, pues actúa como un depósito para los sentidos (28).

Diversos factores como la luz, el color, la escala, la presencia de naturaleza (vegetación y agua), influyen en el sujeto, pero al combinarlos, se crean ambientes seductores con una atmósfera especial.

Museo Judío.
Daniel Libeskind.
Dibujo de elaboración propia

La continua sensación de estar prisionero en la oscuridad intenta despertar sensaciones diversas en el visitante.

(28) Crsitina Villanuev-Meyer. La arquitectura emocional.

La luz, elemento indispensable en la arquitectura, transforma y diferencia los espacios, es capaz de crear recorridos visuales y dar sensación de calidez a lugares donde la escala juega en el equipo contrario. El color actúa como estímulo inconsciente, provoca emociones que unen el edificio al individuo; Al igual que la iluminación, otorga calidez y propicia un uso más continuado del espacio.

La escala es una de las causantes de definir el espacio, cuanto más se asemeje este a la escala humana más sencillo será habitarla. La monumentalidad es para obras que más que habitadas, deben ser admiradas. Una estrecha relación con la naturaleza crea un equilibrio interior-exterior que abre los espacios; La arquitectura debe compartir formas y valores con ésta, como el uso de materiales propios de la zona y la adaptación del edificio al entorno. La naturaleza es un legado vivo y convertirlo en parte de una obra es una muestra más de la necesidad del hombre por no desvincularse de sus raíces.

Como ejemplo de arquitectura emocional podemos destacar a Luis Barragán, arquitecto mexicano del s.XX maestro de la luz y el color. Creador de espacios que abruman con su poesía y con una carga espiritual sobrecogedora. De las innumerables obras del arquitecto, destacamos dos donde el color y la luz inundan los espacios.

-Casa Giraldi: En esta obra se unen las principales bases de la arquitectura emocional. Los espacios ofrecen múltiples sensaciones. La escala, menuda, nos acoge.

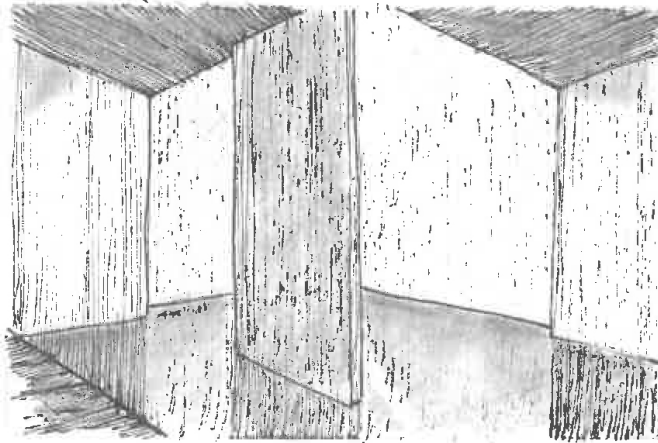
La luz, absorbida por los diferentes colores que componen la vivienda se expande, llegando a cada

“Nuestra experiencia y nuestra sensibilidad puede evolucionar mediante el análisis reflexivo y silencioso. Para abrirnos a la percepción debemos trascender la urgencia mundana de las “cosas que hay que hacer”. Debemos intentar acceder a esa vida interior que revela la intensidad luminosa del mundo...”

... una conciencia de nuestra existencia única y propia en el espacio resulta crucial en el desarrollo de una conciencia de la percepción (29).”
Steven Holl

(29) Steven Holl. Cuestiones de percepción Fenomenología de la arquitectura.

rincón de la misma. El agua, refleja el paso del tiempo y crea una arquitectura móvil, cambiante, capaz de adaptarse al entorno. Los diferentes cambios de cota otorgan ligereza al espacio, que parece, a veces, flotar. El arquitecto posee la capacidad de absorber las singularidades del lugar y plasmarlas en la obra.

Casa Giraldi.
Luis Barragán.
Dibujo de elaboración propia

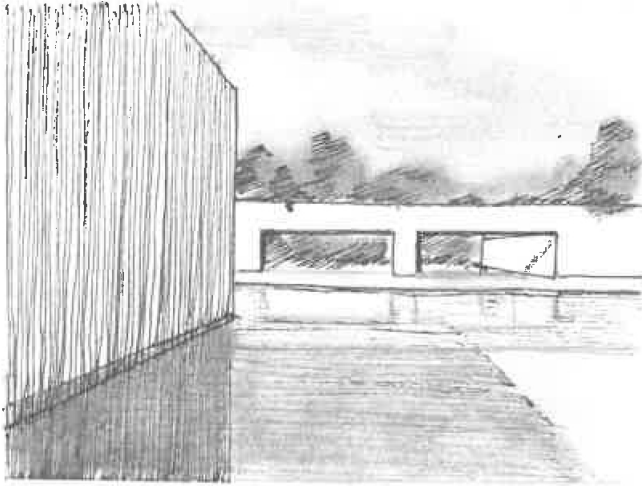
-Cuadra San Cristóbal: Obra muy expresiva donde el color y los reflejos provocados por el agua crean un entorno idílico para la conexión entre el caballo y el jinete. La luz avanza entre un laberinto de muros ciegos y perforados, dando lugar a una experiencia única enfatizada por el sonido del agua.

La fuente, elemento principal de la intervención, actúa como punto clave de la misma, creando la necesidad de cruzarla y adentrarse en un mundo donde música, color (30) y luz, son uno.

“Creo en una arquitectura emocional. Es muy importante para la especie humana que la arquitectura pueda conmover con su belleza. Si existen distintas soluciones técnicas igualmente válidas para un problema, la que ofrece al usuario un mensaje de belleza y emoción, esa es arquitectura (31).”
Luis Barragán

(30) Jorge Rosel Saldaña. La psicología del color y la forma en la arquitectura.

(31) Francisco Carpio. La arquitectura emocional de Casebere.

Cuadra San Cristobal.
Luis Barragán
Dibujo de elaboración propia

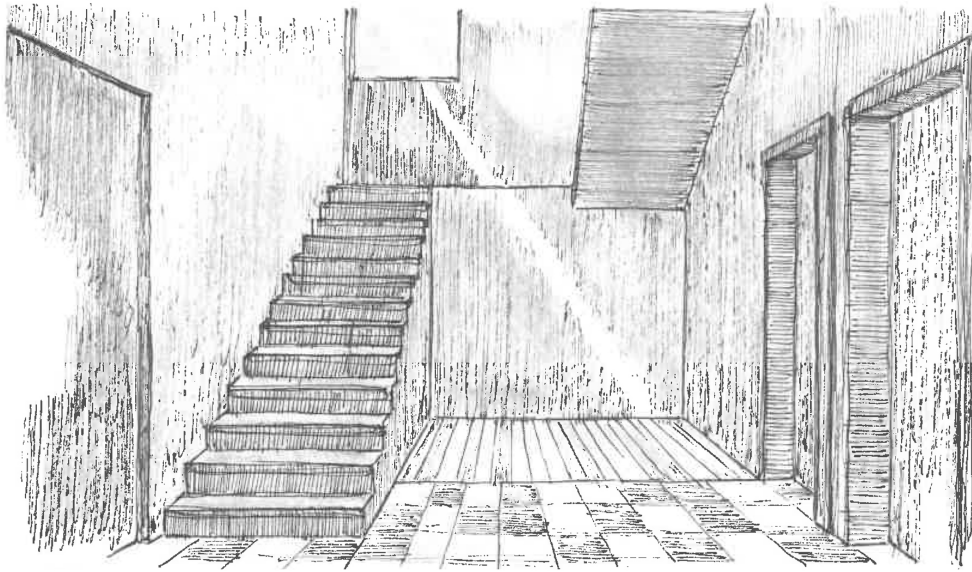
En el pasado, la arquitectura emocional se centraba en edificios destinados a culto, donde el simbolismo y el misticismo provenían principalmente de su uso intrínseco y no tanto por factores externos; Eran arquitecturas cerradas, donde la escala y la luz trabajaban de manera conjunta para crear un ambiente sosegado, espacios destinados al alma, donde la naturaleza quedaba extramuros.

Con el tiempo, se ha hecho patente la necesidad de unir el ser humano con la naturaleza a través de la arquitectura. Se necesita la vuelta a los orígenes, a lo emocional y espiritual.

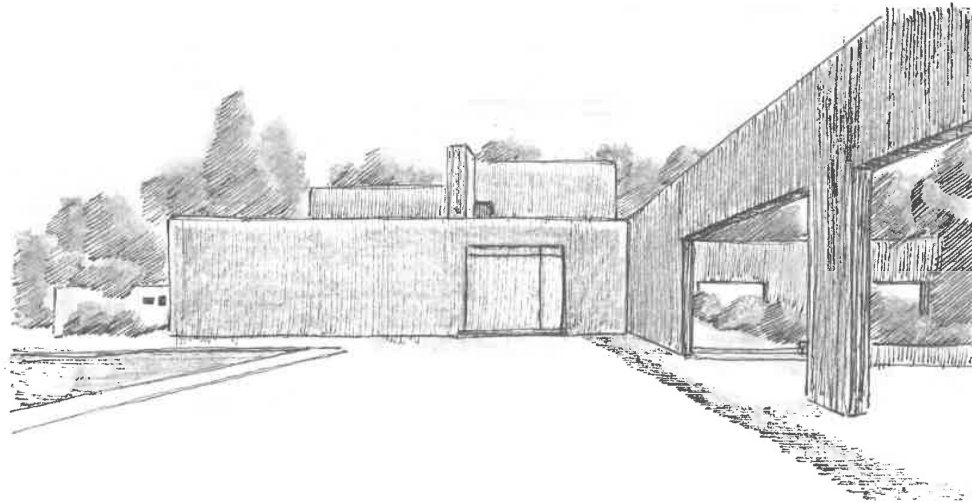
“La arquitectura tiene el poder de inspirar y transformar nuestra existencia día a día. El acto cotidiano de agarrar el pomo de una puerta y abrirla hacia una estancia bañada por la luz puede convertirse en un acto profundo si lo experimentamos con una conciencia sensibilizada (32).”

Steven Holl

(32) Steven Holl. Arquitectura, cuestión de percepción.

Casa Giraldi.
Luis Barragán.
Dibujo de elaboración propia

Cuadra San Cristobal.
Luis Barragán.
Dibujo de elaboración propia

4.2. Arquitectura parlante

Edificio a modo de inspiración

Como lo indica su nombre, la arquitectura parlante es aquella que socializa con el público y es capaz, por ella misma, de transmitir su uso de manera clara. “Se trata de dotar a la arquitectura de un sentido expresivo”, sin convertirla en una escultura (33).

Se atribuye esta tipología arquitectónica al arquitecto francés Étienne-Louis Boullée, muy relevante en las Bellas Artes del s.XIX. Esta arquitectura evolucionó de considerarse como meras figuras explícitas de su uso, a verse como un fiel reflejo de los atributos de aquellos que juegan un papel importante en la obra.

Esta arquitectura pretende enterrar el concepto original de edificio como caja y dar a conocer el potencial de una obra que dialoga con el entorno, que muestra la ética de aquel que lo ha diseñado y que se abre a la ciudad.

El edificio no habla a través de su estructura o forma, habla a través de la luz que se adentra en él, habla a través del color que lo inunda, de la escala de los espacios que alberga, de su ubicación. Es capaz de empaparse de las emociones del lugar y crear una atmósfera acorde al momento. Es una arquitectura que invita a adentrarse en ella.

Cualquier ejemplo que cumpla estos requisitos puede considerarse arquitectura parlante, pero a lo largo del tiempo ha habido obras que han destacado, además, por su objetivo revolucionario.

“La arquitectura es un componente más para producir cambios en la sociedad.”

Michel Rojkind

(33) Adam Cornelius Bert. Arquitectura parlante.

La necesidad de un cambio radical en cualquier ámbito genera nuevos modos de expresión.

Como se ha mencionado con anterioridad, la arquitectura también es fuente de inspiración: Al igual que un cuadro o una melodía nos dan pie a crear, la arquitectura consigue el mismo efecto (34); El modo en el que se funde con la naturaleza, la delicada manera que tiene la luz de rozar los muros, el color atractivo que nos incita a perdernos en ella. La arquitectura da vida y alberga arte.

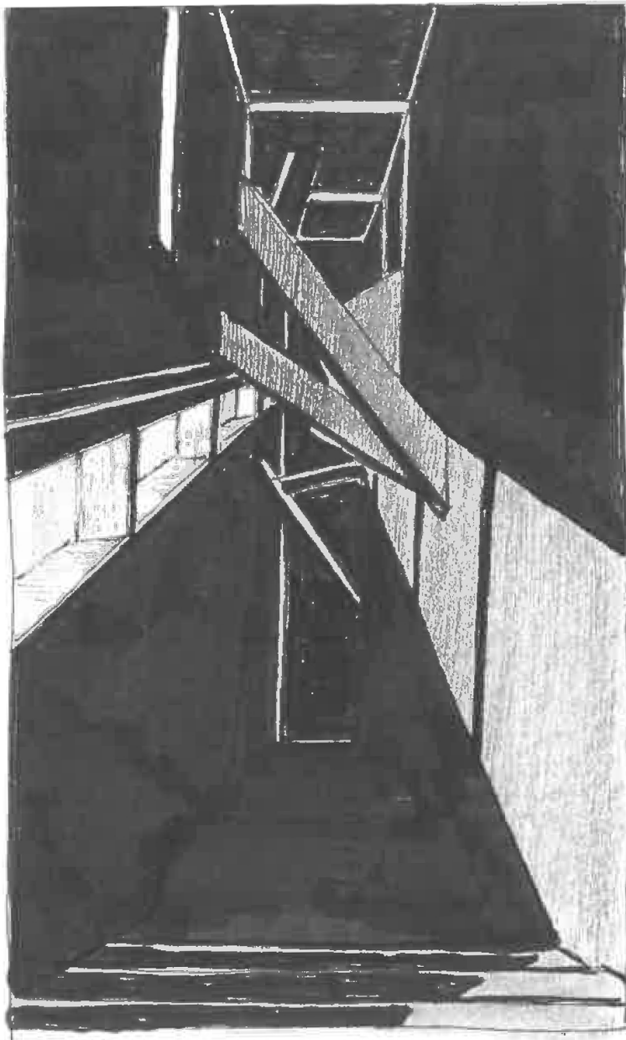
Todo edificio que trascienda a lo largo del tiempo, todo aquel que represente a una cultura, todo el que grite y proteja un momento icónico de nuestra existencia, todo aquel edificio habla.

Monumento al Holocausto.
Berlín
Dibujo de elaboración propia

Monumento en memoria de los judíos asesinados en Europa; Con el objetivo principal de despertar sensaciones en el visitante, las losas, cada vez más altas, junto con la oscuridad propia del lugar, generan una ilusión de pérdida y ahogo.

(34) Autor desconocido. La luz y la sombra.

Museo Judío.
Daniel Libenskind.
Dibujo de elaboración propia

“El Museo Judío de Berlín presenta dos tipos de experiencia a su visitante. Una que depende del relato y la representación, el museo, al que se tiene acceso a través de la Escalera de la Continuidad, donde los objetos van dando forma a la narración de la historia del pueblo judío y su asimilación en Alemania.

La segunda, en el Jardín del Exilio y la Emigración y la Torre del Holocausto, donde se trata de que el diseño espacial puro afecte al espectador a través de la experiencia estética.

Adentro, desde la penumbra, se intuye un espacio desplantado sobre una forma irregular con ángulos agudos y muros de concreto aparente que en la parte alta en una de las esquinas, tiene una única luz. Está vacío. No hay nada. Sólo el momento de experiencia sensible del visitante que vive ese espacio (35).”

María Cristina Vaccaro Cruz.
Bitácora.

(34) Autor desconocido. La luz y la sombra.

(35) María Cristina Vaccaro Cruz. El Museo Judío de Berlín: el espacio, el acontecimiento y el vacío.

4.3. Arte y arquitectura. Ciclo continuo

Uno de los matices que marca la diferencia entre estas dos disciplinas es que la arquitectura, además de funcional, es versátil, mientras que el arte manifiesta los sentimientos del autor. Ambas cuentan una historia concreta al ser admiradas. La arquitectura, al igual que cualquier tipo de arte, refleja una cultura en un momento determinado; Son diferentes visiones del mismo acontecimiento y/o lugar.

Uno de los objetivos de la arquitectura es la veneración de la estética a través de la funcionalidad, esto la convierte en arte, pues posee la necesidad de expresar emociones.

La arquitectura tiene la capacidad de establecer conexiones; Consigue resolver lo material para lograr experiencias sensitivas. La unión permanente entre naturaleza y arquitectura, además de ser un desafío para todo arquitecto, es una manera digna de crear espacios cargados de simbolismo, lo que, una vez más, la asemeja al arte.

Tanto arte como arquitectura crean vínculos entre el autor y el que disfruta la obra; El deseo de crear una obra atemporal que resista el tiempo y los continuos cambios de la sociedad da pie a elementos capaces de fundirse con su entorno y de influir mental, espiritual y psicológicamente en nosotros (36); Es un ciclo continuo, el arte inspira a una arquitectura concreta y, ésta a su vez, alberga el arte del cual se inspiró. Es un contenedor de arte, de sentimientos y simbolismo.

(36) Otto MDM Arquitectura. Arte y arquitectura.

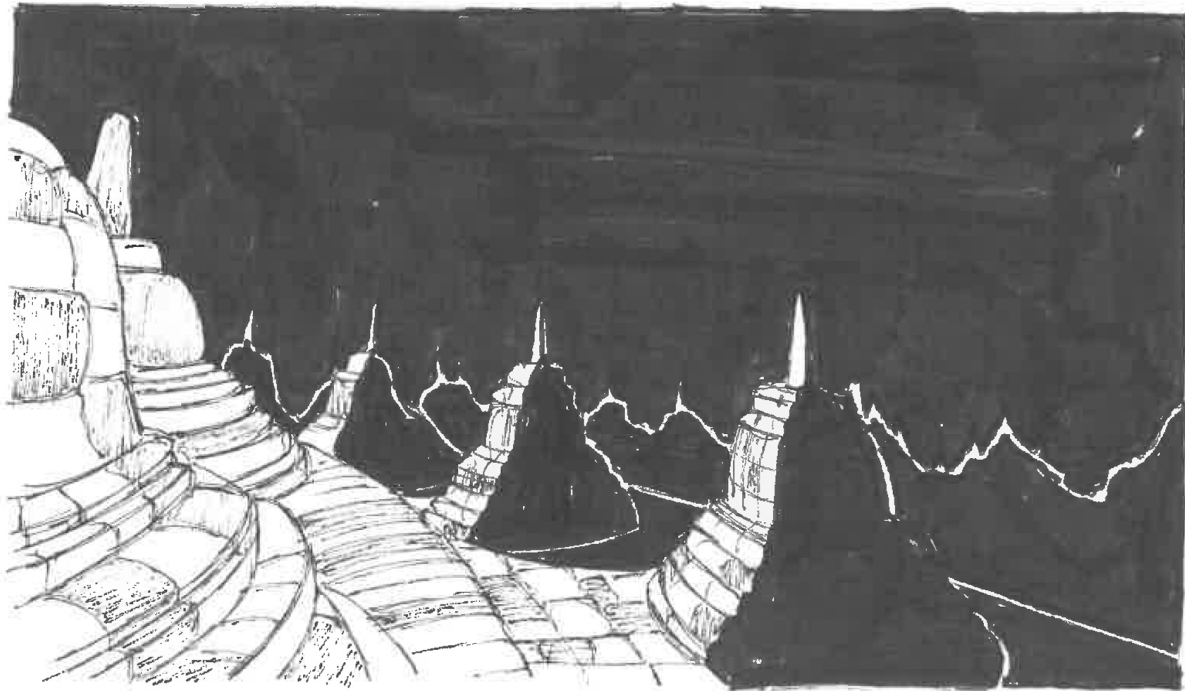
4.3.1. Oriente

Arte y arquitectura han tenido siempre un lugar privilegiado dentro de la cultura oriental.

En el oriente antiguo, en Egipto y Mesopotamia, los pueblos alzaban templos monumentales en honor a los dioses (38), descubriendo así, modos de expresión sin precedente alguno. Este es el comienzo de la unión de ambas disciplinas; La necesidad de poner en valor y proteger un legado junto con la creación de arquitecturas a grandes escalas para la veneración de las deidades, dieron paso a elementos híbridos entre construcción y arte.

"Toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces madre de nuestros sentimientos (37)."
Vassily Kandinsky

Templo Borobudur.
Indonesia.
Dibujo de elaboración propia

(37) Vassily Kandinsky. De lo espiritual en el arte.

(38) Joyas del Arte. Asia.

Estos nuevos elementos eran puertas a lo desconocido, elevaban el arte a su máxima expresión; Todo el conjunto era, y sigue siendo, digno de admiración. Esta nueva tipología, con el tiempo llamada arquitectura tradicional, sirvió de inspiración a las ciudades contemporáneas.

“La arquitectura moderna está ligada a la historia cultural”. Una historia que habla de nombres, obras, contextos y momentos concretos.

La primera tradición artística se desarrolló en el ámbito del culto a los dioses y ancestros, para dar paso, tiempo después, a la mitología como base recurrente. Esta cultura inspiró a Occidente por su plasticidad y versatilidad.

Como iconos de la simbiosis entre arquitectura y arte, destacamos los antiguos templos asiáticos, en concreto el Templo de Borobudur, en Indonesia, formado por setenta gigantescas estupas de piedra, miles de paneles labrados y medio millar de estatuas de Buda.

Es casi una escultura monumental, el sendero que llega hasta ella es una forma de veneración en sí, pues se asciende rodeando el templo, en círculos. La vegetación es tal que el edificio parece no tocar el suelo y flotar. El simbolismo propio de la cultura oriental se hace patente en este tipo de obras.

Actualmente, el culto a lo divino no se hace tan literal, no son necesarias miles de figuras para mostrar respeto y veneración, el misticismo invade el espacio.

“Espero lograr la simplicidad, pero también espero lograr profundidad.

Creo que es importante que la arquitectura sea un espacio donde te sientas espiritualmente empoderado (39).”

Tadao Ando

(39) Johnny-Francisco Burgos Flores. Arquitectura y Pertinencia: Modernidad y Vanguardia.

La naturaleza es la deidad terrenal, el trato con ella es obligatorio. Como ejemplo actual de la fusión de las dos disciplinas ya nombradas, resaltamos la Catedral de Santa María en Tokio, de Kenzo Tange, por dos motivos, el simbolismo propio de una catedral y la nueva tipología de templo y, por ser la reconstrucción de una antigua catedral destruida durante la II Guerra Mundial. El, extremo respeto por el legado se manifiesta a través de su monumentalidad, la obra, actúa como meca del peregrinaje, al igual que los antiguos templos.

Las similitudes, así como las diferencias entre las distintas épocas son reconocibles a la vista, pero destaca la sutileza y a la vez brutalidad del edificio por posarse en el terreno.

Son obras para venerar y ser veneradas, son fruto de un legado que trasciende los siglos, son espacios para unir alma y cuerpo.

“El templo y la catedral eran atractivos porque recreaban espacial y acústicamente la caverna, donde los humanos primitivos empezaron a expresar sus anhelos espirituales.”

David Byrne

Cómo funciona la música.

Catedral de Santa María.

Kenzo Tange.

Dibujo de elaboración propia

4.3.2. Occidente

La arquitectura ha experimentado cambios constantes en Occidente, ya que este no cerró las fronteras al arte (40). El instinto dominante fue el de obtener conocimientos y divulgar nuevos estilos y conceptos. Solo así se entiende el continuo trasiego de artistas de un lugar a otro desde la Edad Media. Todas estas influencias que no pararon de viajar, dieron lugar a emblemáticas obras.

Al igual que en Oriente, arquitectura y arte van de la mano, promovidas por una herencia histórica muy rica. La continua renovación plástica y conceptual asociada a las artes absorbió a la arquitectura, dando lugar a diversos estilos muy propios que, aunque con ciertas similitudes, tales como la satisfacción del hombre a través del conocimiento, dejaban a la vista sus grandes diferencias. La evolución de las metrópolis se vio reflejada en la arquitectura, esta pasó de grandes palacios destinados a proteger al hombre a fábricas y edificios que manifestaban los avances tecnológicos de las urbes.

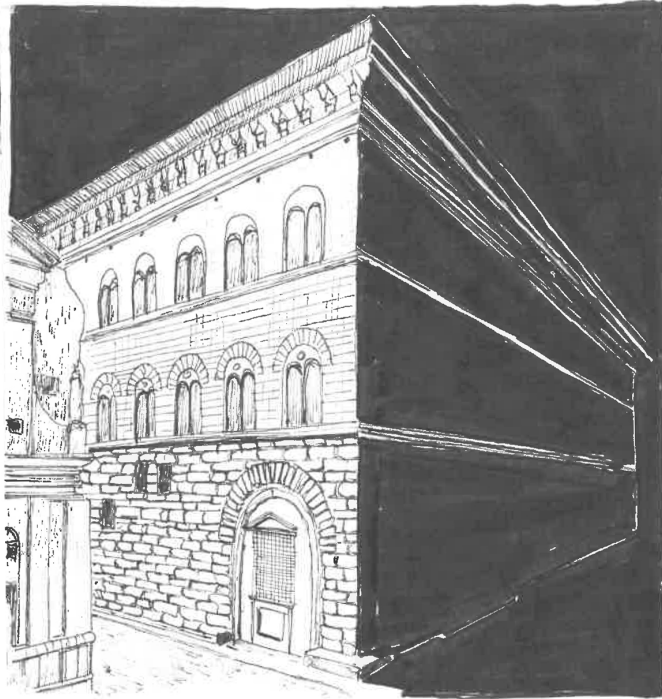
Como ejemplo de arquitectura occidental como reflejo del hombre y no de la ciudad, destacamos un palacio italiano, el palacio Medici Riccardi, en Florencia, de Michelazzo Bartolomeo; Edificio destinado a ser símbolo del prestigio familiar. Ubicado en una calle angosta donde es necesario alzar la vista para contemplarlo en su totalidad. El palacio, influenciado por las distintas corrientes artísticas que lo precede, muestra, a través del arte, su estatus.

(40) Joyas del Arte. Europa.

(41) Louis Kahn. Monumentalidad.

“La monumentalidad es enigmática. No puede crearse intencionalmente. No son necesarios ni el material más exquisito ni la tecnología más avanzada, de la misma manera que no se requiere de la tinta más fina para escribir la carta Magna. Sin embargo, nuestros monumentos arquitectónicos muestran su esfuerzo para alcanzar la perfección estructural que, en gran parte, ha contribuido a la claridad de su forma, la lógica de su escala y en su efecto perdurable (41).”

Louis Kahn

Palacio Medici Riccardi.
Michelazzo Bartolomeo.
Dibujos de elaboración propia

El edificio intentó desvincularse de la imagen de fortaleza para dar lugar a un palacio urbano; Su escala no desentona con el resto de edificios, pero sus particularidades lo convierten en un hito en la ciudad. De modo altruista, crea un banco a lo largo de una de sus fachadas y lo cede a la ciudadanía. El arte cobra presencia en este palacio.

Es cierto que la arquitectura ha evolucionado, pero sigue utilizándose como símbolo de poder, actualmente, los mayores hitos reconocidos destacan por su monumentalidad y por la riqueza artística que presentan.

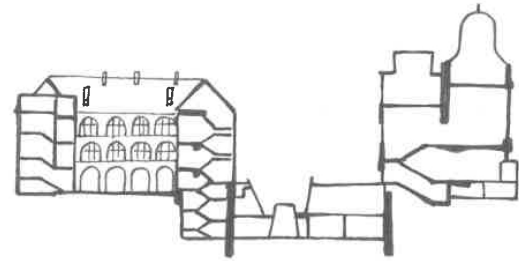
(42) Juan José Kochen. Monumentalidad enigmática.

“La naturaleza no escoge... simplemente desenmaraña sus leyes, y todo se diseña por la interacción de circunstancias en las que el hombre decide. El arte implica una elección, y todo lo que el hombre hace pertenece al arte (42).”
Louis Kahn

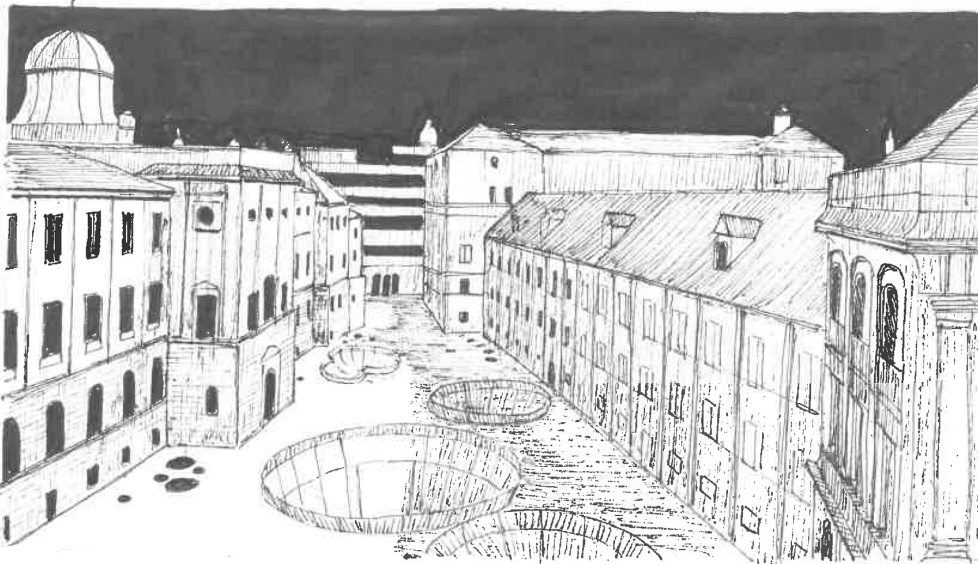
Como ejemplo contemporáneo, distinguimos el museo Joanneumsviertel, de Nieto Sobejano; Edificio que recupera la historia de la ciudad y se le cede a la misma en forma de espacio público.

La intervención es la unión silenciosa de edificios históricos, aquí no prima la necesidad de mostrar el dominio del hombre sobre las artes, prima ensalzar un legado a través de la nueva arquitectura. El museo se convierte en un hito en la ciudad, pero no por su escala, sino por la actividad que se genera en él. Una pieza icónica que alberga arte.

Pese a la evolución continua de los estilos que influyen a arte y arquitectura, el deber de crear un icono que nos represente como grupo sigue vigente. El legado debe ser conservado, es la prueba viviente de nuestro crecimiento como civilización.

“Cuando una experiencia espacial significativa es compartida por un número de personas, ésta es la génesis de un espacio público.”
Fumihiko Maki

Museo
Joanneumsviertel.
Nieto Sobejano.
Dibujos de elaboración
propia

Puzzle de elaboración propia

5

Dibujo de elaboración propia

5.Hitos. Condensadores sociales

Consideramos hitos a aquellos elementos ubicados, en nuestro caso, dentro del espacio urbano, que destacan por unas características concretas, normalmente su escala. Estos hitos son puntos de referencia en la ciudad (43) y actúan, muchas veces, a modo de condensadores sociales.

El propósito del condensador social es intervenir en el diseño público con la intención de romper a idea preestablecida de lo privado antes de lo público. Esta arquitectura intenta traspasar actividades propias del ámbito privado al ámbito compartido.

Este condensador tiene una relación con el territorio particular, suele tener una ubicación estratégica dentro la urbe, con frecuencia colocado en la intersección de calles importantes en la ciudad. Debe haber permeabilidad para poder establecer relaciones entre público-privado i interior-exterior, promoviendo una conexión física, visual y sensorial con el viandante.

Encontramos dos tipos de condensadores; Por un lado, el espacio existente que evoluciona a hito. Generalmente estos hitos suelen ser espacios abiertos y no edificios en sí, Suelen ser plazas utilizadas como antesala de algún notorio edificio que, con el tiempo, ha absorbido las características propias de este y se ha convertido en el elemento principal.

Estos lugares han abandonado su estricta función de lugar de paso y han configurado en torno a ellos una actividad, desde mercados a ritos urbanos diversos. .

“Creo en la ciudad como entorno natural del ser humano, pero hay que humanizarlo. Es arte redefinir el espacio público en el siglo 21. Podemos hacer de nuestras ciudades lugares diversos, poniendo el arte, la danza, y el rendimiento en todas sus formas en la matriz de la vida callejera.”

Antony Gormley

(43) Julia Rey Pérez. El hito urbano como mensaje.

Son espacios ya absorbidos por la ciudad, por lo que no pueden crecer; Esto les otorga una identidad propia, lo que favorece la continuación de su nuevo uso.

Un ejemplo sería la plaza Isabel la Católica en Granada, construida para facilitar la circulación en las calles adyacentes; Puerta al barrio del Realejo, ahora icono en la ciudad. No es solo la articulación de dichas calles, es un lugar de referencia para los granadinos; Foco de actividad continua y trasiego, alberga en ella una de las estatuas más famosas en la ciudad, ya convertida en icono artístico.

Plaza Isabel la Católica.
Granada.
Dibujos de elaboración propia

Por otro lado, el espacio nuevo, diseñado con un fin concreto. Este tipo de intervenciones pretenden proclamarse como una nueva tipología, aquella capaz de compenetrar ciudad y edificio a través del hombre.

Se alza sobre el terreno, a veces cual escultura: En él se realizan actividades que se desarrollan mejor en grupo, promueve así la socialización. Tal es su ímpetu por acuñarse en el territorio que con frecuencia se realizan intervenciones en la propia urbe para favorecer su presencia.

Son edificios con una gran planeación previa, no hay nada al azar, la escala debe secundar su importancia, pero manteniendo un perfil en la ciudad, debe ser un espacio abierto, a modo de intercambiador. Suelen poseer programas complejos pero versátiles; Crean una nueva imagen.

Estos lugares son diseñados para promover una mejor idea de ciudad, donde el ciudadano abandone la idea de espacio privado y otorga el de espacio público. Estos condensadores sociales, ya sea por evolución de la urbe o por nuevas necesidades de la misma, generan espacios a modo de pulmón en la ciudad, actúan como grandes encrucijadas cargadas de actividad. Son lugares necesarios, tanto para la ciudad como para el ciudadano, son fuente de nuevas maneras de percibir los espacios.

“Desgraciadamente, si las ciudades las construyéramos solo los arquitectos no serían lo que son.

Las ciudades las construyen sus habitantes. porque todos, con nuestra presencia, hacemos ciudad.”

Emilio Soyer Nash

5.1. Expresión del dolor a modo de nexo

Un grupo se afianza con más rapidez si sus integrantes muestran rasgos comunes en su personalidad, uno de ellos es la capacidad de dialogar con el dolor (20); Las respuestas del hombre a un acontecimiento tan doloroso como natural da pie a la creación de diversos grupos, que desencadenan, con el tiempo, en diferentes culturas. A su vez, estas culturas se van afianzando cada vez más, acentuando en mayor medida esos rasgos que las diferencian de las demás y fueron el origen de la misma.

El poder compartir experiencias y sentimientos crea, a veces, la sensación de unidad, pese a tener más diferencias que elementos comunes; Este carácter de unidad favorece la cooperación y da lugar a obras capaces de abrumar.

Se destacan la angustia y el sufrimiento como los mayores nexos, el poder llorar junto a alguien que comparte el mismo dolor ameniza los daños y nos ayuda a soportar el duelo. Observar una escena con frecuencia favorece su asimilación como algo natural, pese a su connotación negativa.

La expresión del dolor, muchas veces sin tomar conciencia, es precursora del arte. De un arte propio e íntimo no creado para ser mostrado, solo es una vía de escape, pero ¿y si ese arte, tan privado, fuera observado por toda una comunidad?

Se crean así las mejores obras, las que gritan dentro de un cuerpo que no articula palabra, son obras

(20) El arte, una forma de representar el sufrimiento. Andrea Del Pilar Lamprea Barragán.

(44) Waor. A la tumba.

"No pedí clemencia, permiso ni perdón, si acaso de lo último en alguna ocasión. Busqué por la basura excusas, más de un millón, todo para ver si te quedabas a ver salir el sol. Me iré sin despedirme, sin hacer ruido, que ya demasiado hice cuando estuve vivo; Con el corazón lleno y los bolsillos vacíos, nuestros mejores momentos me los llevo conmigo. No dejé nada por probar, nada por hacer, no me vayais a llorar, solo brindad y bebed (44)."
Waor

Relacionar nuestras emociones con las de otro nos ayuda a crear un nexo con él; Es la reivindicación de que no estás solo y que puedes apoyarte en otra persona pese a no mantener vínculos afectivos con ella.

son obras que describen algo tan abstracto, pero tan real, que asusta. Se crean así las mayores armas del pueblo, pues son capaces de hablar cuando de te obligan a callar; Son nexos, pues ahora muchos se identifican con ella, han visto que lo que a ellos les quita el sueño, también es el motivo del insomnio de otros más.

La capacidad de trabajar con el dolor es una de las principales características que todo "artista" debe poseer; Observar toda la aflicción tras una obra y, pese a no compartirla, identificarse con el autor, es una muestra de las grandes virtudes de una comunidad.

5.2. Arquitectura como método de expresión

Y se ha mencionado con anterioridad el papel que juega la arquitectura como método de expresión, tanto gráfica como sentimental. Es capaz de posarse en el territorio cual pluma en suelo, viste un paisaje y lo complementa. Se basa en la filosofía del orden primigenio, aportando así unidad al espacio.

La arquitectura es un instrumento del ser humano para comunicarse con el mundo, es un modo de imposición sutil y liviano, sin rivalizar. Asumimos, por tanto, la naturaleza amable de esta disciplina y la usamos como nexo, ya no a nivel de comunidad, si no de culturas.

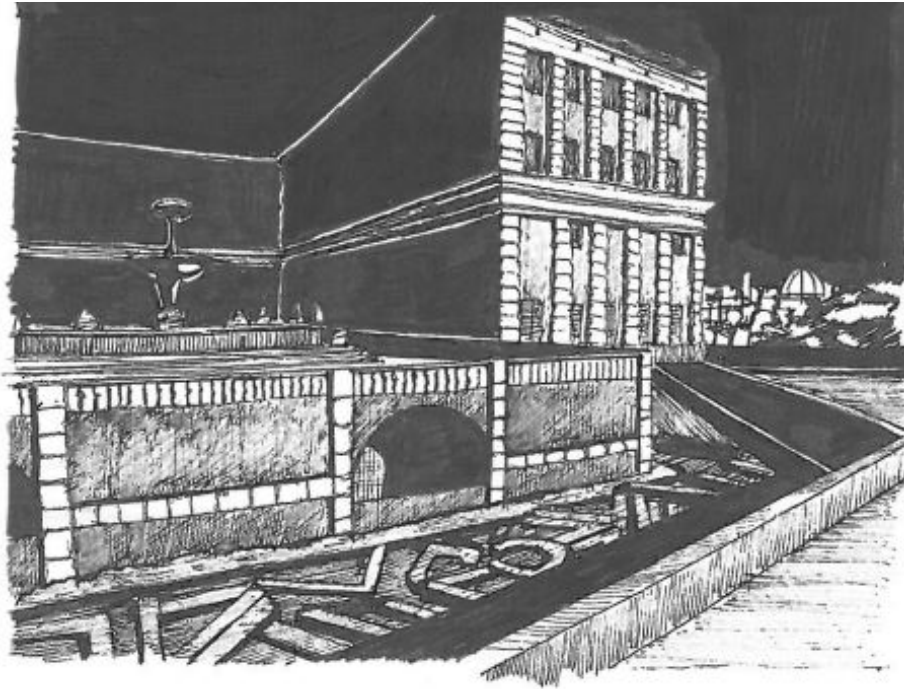
Pese al ya aceptado precepto de que la forma sigue a la función, visualmente solo captamos ese contorno,

por lo que el edificio debe ser capaz de expresar su contenido, o al menos su carácter, en una primera mirada. Es una obra de arte, pues nace a partir del intento de materialización de un sentimiento; Debe ser capaz de insuflar vida a logares dormidos, expresa la personalidad más pura e inocente de aquel que la proyecta.

Melodías, pinturas, poesías... son herramientas que la arquitectura utiliza para cobrar esa tan llamativa forma, que, con el tiempo, colonizará el lugar y la tomaremos como nuestra. Ahora forma parte de un todo llamado ciudad. En esta urbe hay edificios distintos entre sí, atendiendo cada uno de ellos a las necesidades de quien lo habita; Distinguimos dos tipologías de edificios en función de lo que reivindican.

-Poder. Dentro de una comunidad, se establece una jerarquía que "ordena" los distintos niveles sociales que se generan en ella; Estos niveles, generan a su vez tipologías arquitectónicas muy dispares que no son más que el reflejo del poder adquisitivo de cada uno de los estratos. Estas edificaciones destacan por su escala y su riqueza artística, compiten entre ellos por destacar en la urbe.

El arquitecto no solo debe diseñar un edificio que represente al que lo habita, debe crear también tal obra de arte que haga necesario fijar la mirada en ella. Un ejemplo podría ser el Palacio Pitti, en Florencia, diseñado por Filippo Brunelleschi y Luca Fancelli para un banquero. El edificio fue un intento de sobreponerse y destacar en la ciudad. Pese a su monumentalidad, lo que más acentúa su presencia es un severidad y simplicidad, acrecentada por la

Palacio Pitti.
Filippo Brunelleschi y Luca Fancelli.

Palacio Pitti. Sección longitudinal.
Filippo Brunelleschi y Luca Fancelli.
Dibujos de elaboración propia

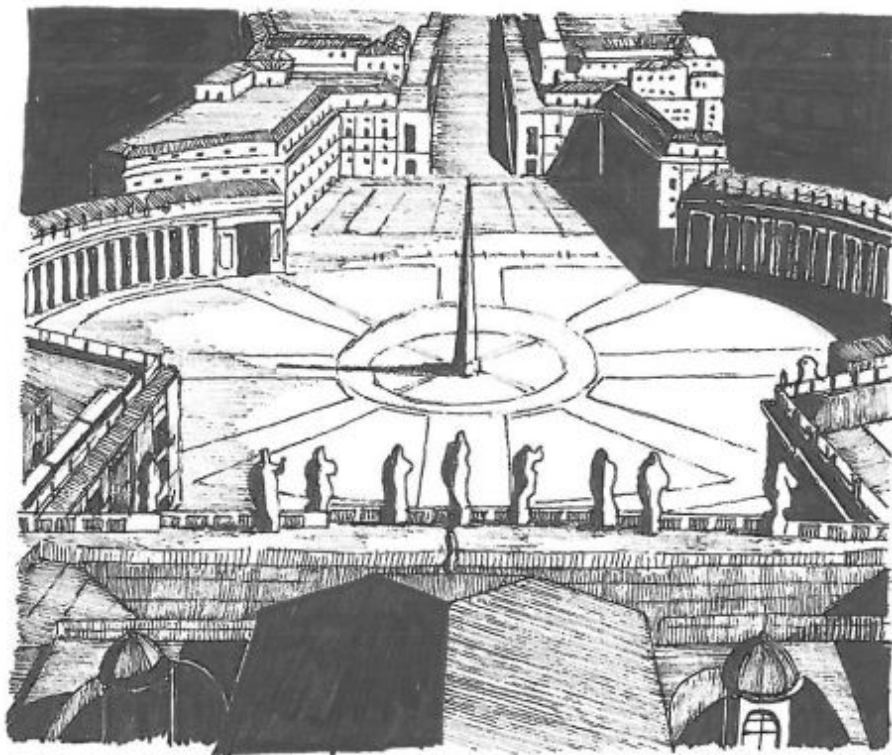
fuerza y la luz que lo baña, ya que esta le aporta movimiento.

El edificio debe destacar por su arquitectura y no por la ornamentación. El contacto con la naturaleza era otro elemento a favor, en este caso, se crea un amplio jardín que, pese a su estricto diseño y su escasa naturalidad, otorga nivel a la intervención. En conjunto, el palacio muestra la alta solvencia económica de la familia y consigue abrumar a todo aquel que lo visita.

-Espiritualidad. Simbolismo y misticismo son aspectos triviales al hablar de cultura, forman parte de una herencia social que evoluciona con el trascurso de unas circunstancias concretas; Una comunidad posee un estilo de vida particular y el entorno debe favorecer la realización de ciertas actividades para continuar con ese modo de vivir. El ser humano busca un entendimiento más profundo sobre su razón de ser, creando vínculos con aquellos elementos que le pueden favorecer ese saber.

Posee aquí un lugar muy importante la arquitectura, puede materializar el misticismo propio de una comunidad y convertirlo en un símbolo propio de ésta. La luz, posee un papel esencial, a través de ella, se palpa el paso del tiempo en el edificio, éste te acoge y atrae. La esencia de una ciudad se halla en todos aquellos espacios capaces de acoger algo tan grande que ni la escala abarca; Deben ser lugares para el hombre, donde la mente respire. Espacios cargados de "fe" para todo aquel que la necesite.

Esta arquitectura debe imponerse en el territorio, pues será concebida como un nuevo icono. Como ejemplo se podría escoger cualquiera de los innumerables edificios destinados al culto, pero resaltamos El Vaticano, en Roma, meca de la cristiandad e icono por todo aquello que alberga; Es el hogar del Papa y una de las joyas de la arquitectura. Su escala abrumba, pero es su alta carga simbólica lo que le otorga tan magnífica presencia.

El Vaticano.
Roma.
Dibujo de elaboración propia

La plaza que lo precede, literalmente abraza y acoge a quien se adentra en ella, es un símbolo de unión, un espacio destinado a ceremonias vinculadas a ritos de fe. Es un lugar tan agradecido al arte que la coloca como cabecera. Favorece la socialización, acerca culturas.

Pese a tener una función concreta, la arquitectura, permite evadirse y que cada individuo conecte con ella de un modo particular; Nos une, pero nos deja conservar nuestra individualidad. Fomenta la creatividad y es lienzo de la misma; Es un manifiesto en sí misma.

El Vaticano. Sección longitudinal.
Roma.
Dibujo de elaboración propia

5.3. Arquitectura icónica

La arquitectura, como se ha mencionado previamente, es la materialización de una idea nacida a partir de múltiples factores que intervienen en ella (ubicación, orientación, vegetación, preexistencias, clima...); El modo en el que esta arquitectura dialogue con estos factores, creará, en el mejor de los casos, un hito, pero no un hito referente a escala, si no al de un espacio que alberga o muestra todo lo necesario en un momento concreto.

La arquitectura debe ser versátil, pues debe dar solución a problemas de toda índole. Este icono no tiene porqué ser un edificio en sí, el vacío que estos dejan, a modo de plaza, también puede actuar como tal. Un lugar simbólico debe ser un espacio reconocido que represente la conexión con una realidad abstracta para una comunidad. Es un lugar cargado de emociones, vinculado al entorno.

Son innumerables las arquitecturas icónicas existentes por el momento, el arte ha hecho mella en la historia, siendo los edificios lienzos en blanco para ella. El simbolismo de un espacio lo define una comunidad, por lo que, lo que para algunos es un conjunto de grandes piedras apiladas sobre una colina, para otros, además de una proeza, simboliza la unión con el universo y un sitio para contemplar la creación.

Es por ello, que una comunidad/cultura/civilización, crea unos iconos propios, unas arquitecturas que hablan por sí solas y muestran al mundo aquello que representan. Desde muestras de poder hasta homenajes. Poseen cierta capacidad para mostrar

largos períodos de tiempo en un solo golpe de vista, transmiten sensaciones solo con adentrarnos en ellas, reflejan una sociedad y sus valores.

Describimos así, la arquitectura simbólica como un libro abierto, donde todos sus capítulos se leen al mismo tiempo.

5.3.1. Oriente

La arquitectura oriental, desde sus inicios, ha proclamado una estrecha relación con los naturaleza y el entorno, creando espacios que parecen surgir de la tierra, que hablan con la luz, donde la monumentalidad pasa a un segundo plano y prima la presencia. Arquitectura elegante y con materiales del lugar, parecen ser escupidos en la propia roca, se alzan como colinas artificiales para venerar algo más profundo (38).

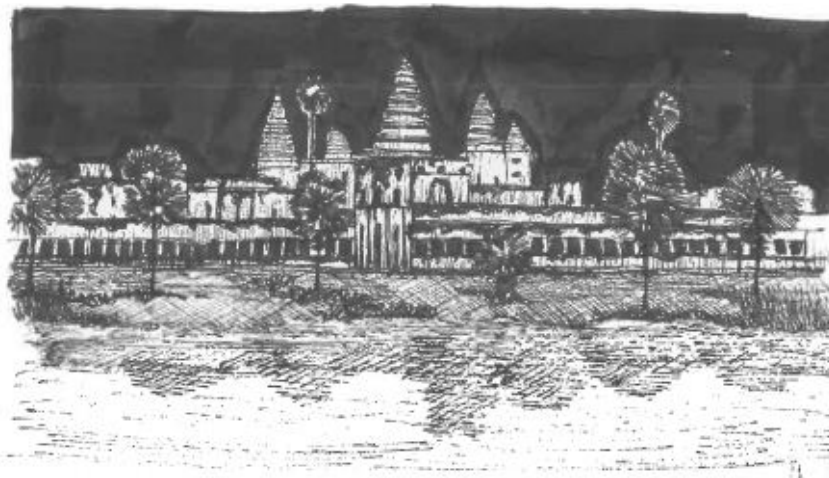
Esta tipología ha evolucionado, conservando sus características principales; Debido al gran y rápido crecimiento de las urbes, muchos de estos iconos, la mayoría de hecho, ya no se encuentran en las entrañas de los bosques ni a los pies de un lago que refleje su grandeza; Ahora muchos se encuentran dentro de grandes metrópolis, donde los árboles ahora son grandes rascacielos que compiten entre ellos, donde el agua que creaba bellos reflejos es representada por grandes fachadas de cristal que absorben el día a día de la ciudad.

(38) Joyas del Arte. Asia.

Pese a estos grandes cambios, la necesidad de un espacio que nos represente como comunidad sigue vigente.

A continuación, se comparan dos templos orientales con varios siglos de diferencia entre ellos; Por un lado, Angkor Wat, situado en Camboya, ejemplo de grandiosidad.

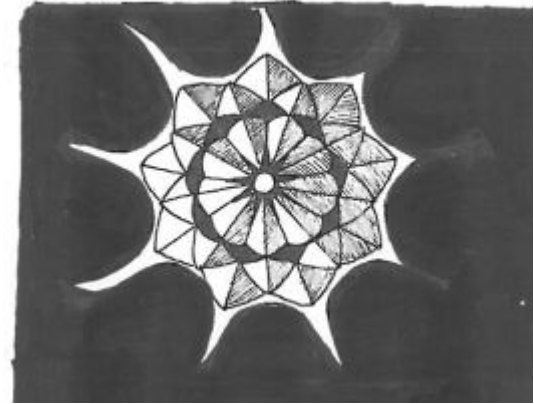
Ubicado en el corazón de la ciudad, rebosa espiritualidad, trabaja en conjunto con los reflejos y la luz y crean un edificio que, pese a su escala, parece estar diseñado para estar solamente ahí; Las piedras cobran vida cuando el sol las baña. Es una pieza de arte, una monumental escultura tallada directamente en la roca. Es un regalo. La necesidad de un contacto directo entre deidad y pueblo da lugar a un icono móvil, pues la vida se abre paso entre las grietas de las rocas y la vegetación inunda el espacio. En este caso, Dios está en la naturaleza y, por tanto, su templo debe rendirle homenaje.

Angkor Wat.
Camboya.
Dibujos de elaboración propia

Por otro lado, tenemos los templos actuales, concebidos como iconos ya no solo por su simbolismo, también por la proeza arquitectónica que representan: Destacamos aquí la casa de Adoración de Bahá'í, en Nueva Delhi, de Fariborz Sahba. Inspirado en la flor de loto y con la estética característica de los países de occidente, muestra una arquitectura expresionista donde materiales y escala juegan el papel principal. Su forma se debe a la propia doctrina a la cual venera.

Este edificio se posa en el terreno con delicadeza. Siendo el agua como símbolo de pureza, ésta se coloca en torno a las nuevas puertas, uniendo el edificio a la naturaleza y, por tanto, a Dios.

Casa de la Adoración de Bahá'í. Planta.
Fariborz Sahba.

Casa de la Adoración de Bahá'í.
Fariborz Sahba.
Dibujos de elaboración propia

En ambos casos, la presencia de vegetación y agua es necesaria, el edificio debe estar en contacto continuo con ellos. La forma, es característica de cada una de las culturas; Por un lado, en los antiguos templos asiáticos, se utilizaban materiales de la zona, por tanto, si era necesario debido al misticismo del lugar, se esculpía en la propia montaña. Por otro lado, se escoge la forma de la flor que más representa a la comunidad, haciendo que colonice el sitio, cargándolo así de simbolismo.

Ambos templos utilizan grandes escalas, una de las principales bazas de la arquitectura simbólica, ya que visualmente, atrae al público. Se elevan en terrenos vacíos, donde nada cerca puede competir con ellos y, por tanto, con Dios. La luz otorga semblante, en Angkor tiñe la piedra y le ofrece un color cobrizo propio del lugar, en la casa de Adoración, la luz se cuela entre los pétalos de la flor, caminando entre ellos; Ésta crea templos que danzan al paso del tiempo.

La humanidad necesita representar aquello que no ve, pero siente; La arquitectura es un arma que le otorga presencia a aquello que la debe tener y permite venerar a través de una de las disciplinas más bellas.

“Toda arquitectura es un refugio, toda gran arquitectura es el diseño del espacio que contiene, exalta, abraza o estimula las personas en ese espacio.”

Philip Johnson

5.3.2. Occidente

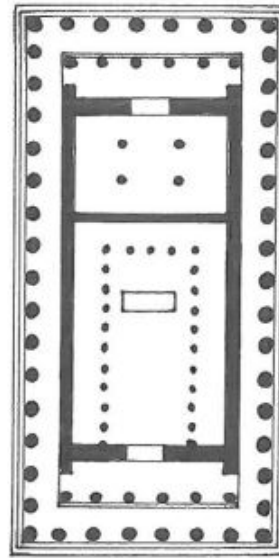
En occidente, la arquitectura ha evolucionado tanto como lo ha hecho su historia; Influenciada por el arte, se ha nutrido de diversos estilos muy propios que han dado lugar a obras emblemáticas. Éstas obras tienen en común la necesidad de ser un reflejo de las habilidades y proezas de la comunidad, es por ellos, que éstas arquitecturas albergan en sus fachadas pinturas, grabados y esculturas y se componen con la misma maestría que una sonata.

Con los siglos, ésta tipología ha presentado cambios muy notorios, pero, al igual que en oriente, conserva aún sus rasgos principales (40). Como norma general, las arquitecturas configuradas como hitos destacan, entre otras cosas, por su escala, y, en este caso, no es distinto; Además, en el pasado presentaban monumentalidad, en cuanto a pesadez, los edificios eran robustos, casi como anclados al terreno, ahora esa monumentalidad se representa a través de su “forma”.

La relación con el entorno sigue siendo necesaria, al igual que el diálogo constante con la comunidad que refleja. Destacamos dos templos de la cultura occidental, separados, al igual que antes, por siglos de diferencia.

Por un lado, como uno de los templos más representativos de occidente destacamos el Partenón, proyectado en honor a la diosa Atenea y reflejo de la grandeza de la ciudad.

(40) Joyas del Arte. Europa.

Partenón. Planta.
Atenas.
Dibujo de elaboración propia

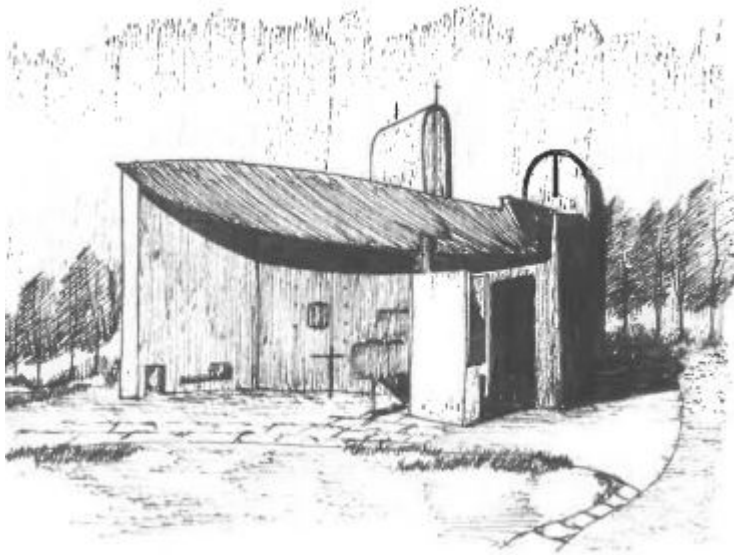

Partenón.
Atenas.
Dibujo de elaboración propia

Templo de gran tamaño con la capacidad de acoger la escala humana. Destaca por ser íntegramente de mármol y por albergar esculturas de un valor artístico y simbólico incalculable. Se ubica sobre una colina que tiene la ciudad a sus pies.

La relación con el entorno, en este caso, es distinta, el templo actúa como torre vigía, para que la diosa pueda ofrecer protección; Es la veneración en su máximo esplendor, nada compite con él. La calidad de los detalles en toda su composición muestra las capacidades de los artistas de la época, y como veían necesaria la integración de todas las artes.

Por otro lado, como ejemplo contemporáneo, la capilla de Ronchamp, de Le Corbusier. Esta iglesia destaca por su forma orgánica y sencillez material;

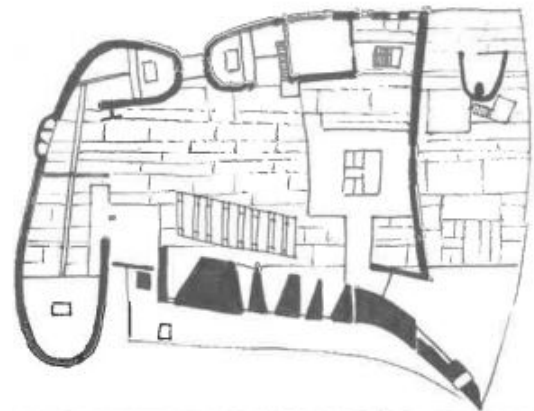

Capilla de Ronchamp.
Le Corbusier.

Se configura un espacio sagrado diferente, se eliminan figuras y elementos religiosos, dando paso a una relación más íntima entre Dios y hombre. Las paredes blancas, las aperturas y la luz crean un ambiente sosegado para el alma.

Se ubica sobre una colina, creando así un hito del peregrinaje. La forma otorga un carácter escultórico y la cubierta, que parece flotar sobre los muros, aporta ligereza a un edificio masivo.

Ambos ejemplos se sitúan en colinas para hacer más patente esa unión con lo divino, y ambos utilizan el arte como modo de expresión. Su relación con el entorno no es la de fundirse en él y mimetizarse, se imponen y colonizan.

Capilla de Ronchamp. Planta
Dibujos de elaboración propia

Son iconos cargados de simbolismo, donde el hombre, además de paz, puede encontrarse consigo mismo.

Reflejan el paso del tiempo a través de la luz, consiguiendo efectos distintos en cada uno de los templos; En el Partenón, la luz se refleja en las columnas de mármol y les ofrece presencia, en Ronchamp, sin embargo, otorga ligereza. Como en oriente, una arquitectura no es capaz de convertirse en icono sin trabajar y dialogar con su entorno.

5.4. Arquitectura de la reivindicación

Dolor como base de revolución

Desde antaño, se ha dotado a la arquitectura de un carácter reivindicativo, posee la capacidad de mostrar en primer plano todo lo que sucede en una comunidad concreta y otorga protección a aquel que la usa como arma y pancarta (45). La arquitectura es nuestro método de gritar y, a la vez, hacer frente a las numerosas inconformidades que nos sobrepasan en el día a día. Se ha dejado a un lado el utilizar las propias quejas como argumento y se ha dado paso a la guerra del arte, a una revolución interna capaz de materializarse. Se vuelve a acentuar el vínculo entre el sufrimiento (entendido como impulso y base) y la arquitectura y como éste, pone en valor nuestra cultura; Es un ciclo, donde el ser humano genera obras que provienen de la propia razón de ser de éste, haciendo patente la unión con la naturaleza y con los continuos cambios que esta trae consigo.

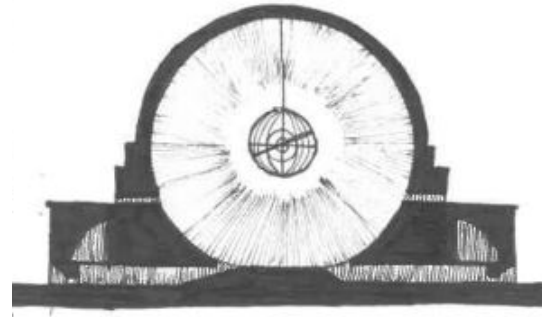
(45) Juan Herreros. "La gente debe tener derecho a la arquitectura", reivindica.

Como humanos hemos aprendido a usar la crudeza de los momentos que nos acompañan y a usarla a nuestro favor, con ella se alzan manos al aire y se consiguen revoluciones, representa a un pueblo ahogado al que se le ha negado beber. La arquitectura es capaz de mostrar las grandes virtudes de una sociedad, pero también puede convertirse en una hoja afilada para contar desigualdades.

La arquitectura representa los valores que conforman a una comunidad, es la fachada a algo más profundo; La organización de un espacio refleja los posibles cambios sociales, económicos y políticos que éste puede sufrir (46). No son necesarias grandes obras en tamaño, pero sí en contenido para alterar a aquellos que nos imponen. La arquitectura debe hablar por sí misma y mostrar el porqué de su presencia: Tiene que ser un apoyo para lograr un fin concreto.

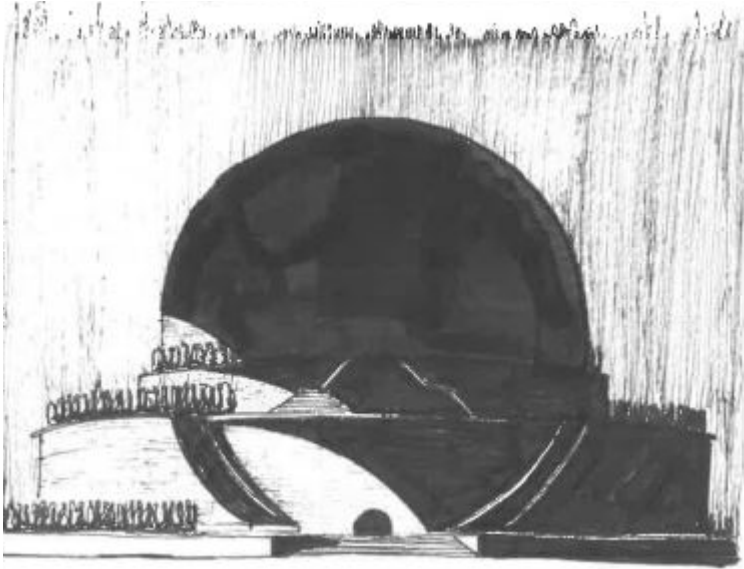
Se proponen a continuación dos ejemplos muy distintos que muestran el carácter revolucionario de la arquitectura a pesar de tener siglos de diferencia entre ambos.

Por un lado, el Cenotafio de Newton propuesto por Étienne-Louis Boullée en 1784, muestra un proyecto utópico, que, a pese a estar catalogado como arquitectura simbólica por la necesidad primigenia del hombre del recordar a los que ya no están.

Cenotafio de Newton. Sección.
Étienne-Louis Boullée
Dibujo de elaboración propia

(46) Ricardo V. Rubio Jaime. Dolor, atención y arquitectura.

Cenotafio de Newton.
Étienne-Louis Boullée
Dibujo de elaboración propia

Es una reivindicación en sí mismo; Irrealizable en ese momento, pero con las características necesarias para convertirse en un hito con el tiempo. El edificio quería poner en valor su carácter funerario y, a la vez, mostrar que la imaginación de un hombre puede superar las capacidades de toda una comunidad.

Se establece así una meta a alcanzar, intenta generar ambición y que esta promueva una revolución. El progreso es necesario para destacar como pueblo; Si progresamos, las ya famosas utopías propuesta años atrás estarán normalizadas. Nuestros hitos serán odas para nuestros ancestros y enseñanzas para las nuevas generaciones.

Esta se podrá catalogar como una revolución personal e intelectual que genera la necesidad de explorar como garantía de evolución. Es una muestra

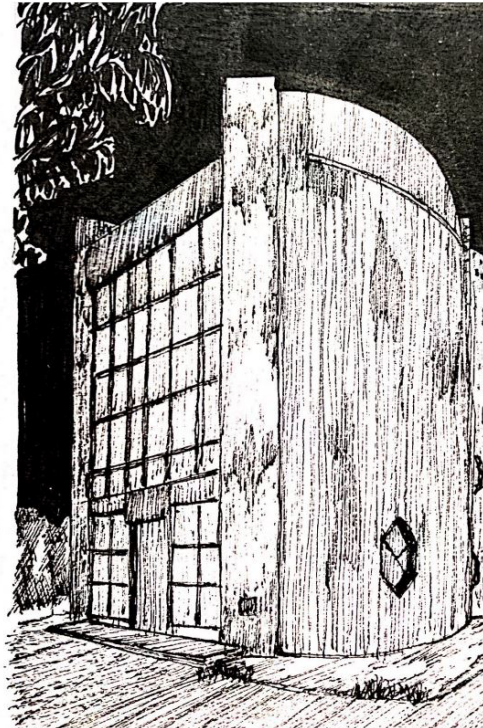
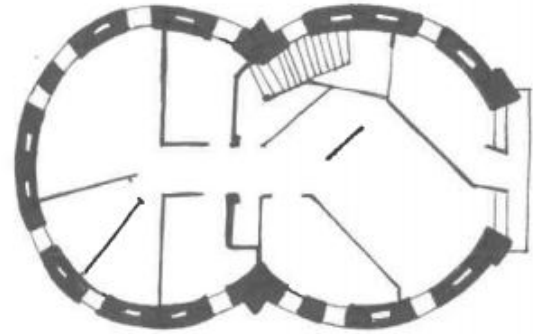
muestra de lo ya explicado en capítulos anteriores, el dolor azota nuestras conciencias y da lugar a una nueva versión de nosotros mismos, más fuerte y con mayor capacidad de adaptación.

Por otro lado, podemos destacar muchas de las obras de Le Corbusier y Konstantin Mélnikov; Como ejemplo de revolución a través del arte, entendido como la capacidad de alterar lo cotidiano con el propósito de generar nuevos espacios.

Resaltamos la propia casa de Mélnikov, ahora museo estatal, construida en 1929 en Moscú. Es un claro ejemplo de como la modificación de lo normalizado crea nuevas formas de habitar. La vivienda fue una revolución en sí misma, esta vez no por su construcción, sino por lo que implicaba, obviaba la tradición y abrazaba el modernismo dentro de una comunidad aún muy forzada a conservar aquello que las definió en sus orígenes. Lo que en su momento fue una dura batalla, propició una revolución artística donde mostraba su obra como un reflejo de su yo interior.

Obra con pinceladas Le Corbusianas donde la dureza de un espacio no es otra cosa que la muestra de que debemos cambiar la manera de construir, pues, nuestra manera de vivir ha cambiado.

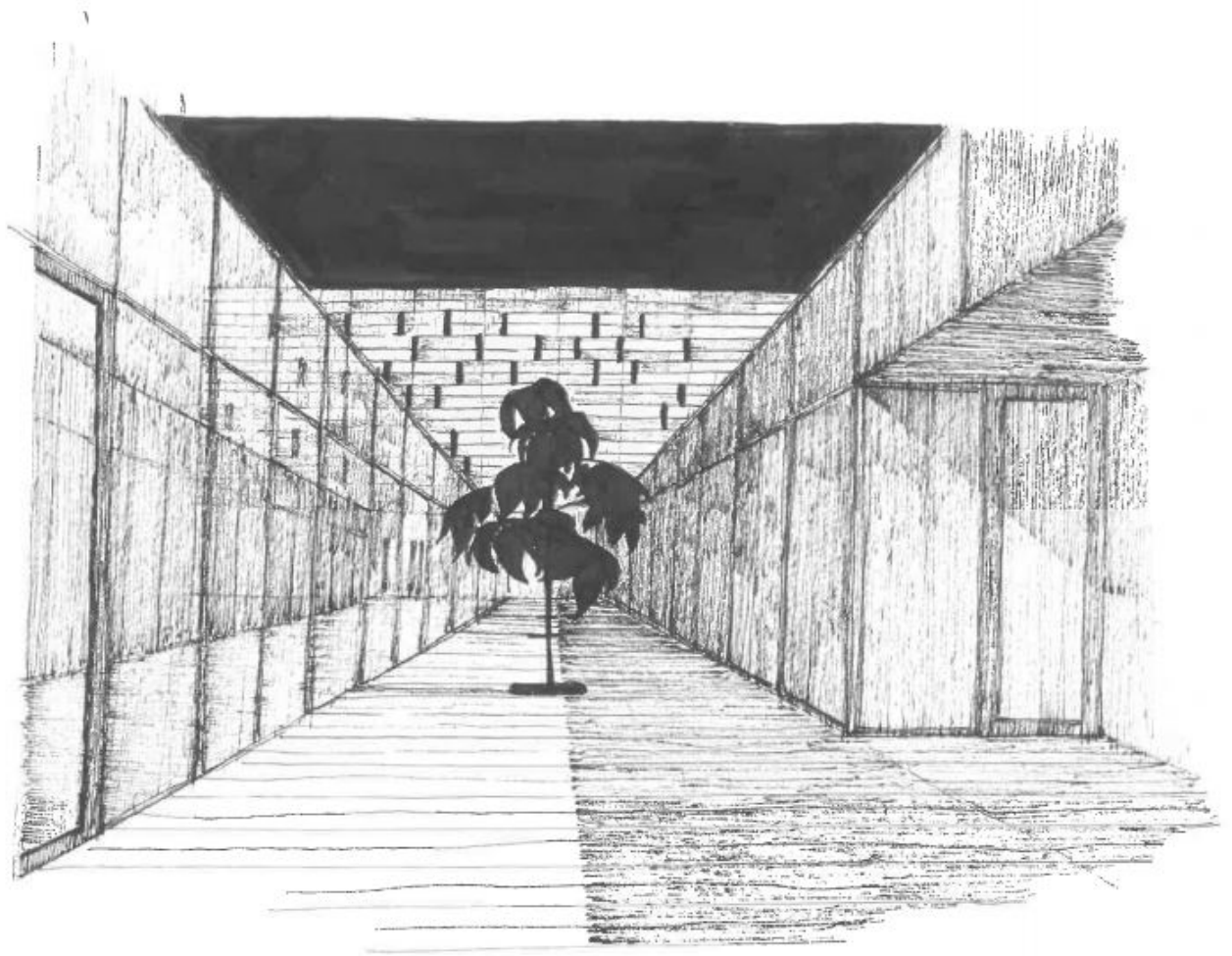
Es una arquitectura que reúne las características básicas que todo artista intenta transmitir a sus obras; Nace de un deseo interno de alterar lo preestablecido y expresar nuestro modo de ver el mundo; Intenta promover cambios que nos hagan avanzar como comunidad.

Casa Mélnikov.
Konstantin Mélnikov.
Dibujos de elaboración propia

Puzzle de elaboración propia

Dibujo de elaboración propia

6. Muerte como garantía de evolución.

Conclusión

Es sabido que el sentimiento propio de consternación del ser humano, es atribuido a momentos concretos inherentes a nuestra naturaleza y parte innegable de la existencia del hombre. La aceptación o no de la nueva situación provocada por estos cambios deriva en diversas interpretaciones del "yo" dentro de una comunidad. Asumimos, que estos hechos son y serán parte de nuestro día a día y que su gestión da lugar a lo que hoy conocemos y somos.

Trabajar con las emociones es una cualidad de artistas, en el sentido de crear vida a través de ellas. Plasmar el dolor en una obra y que esta se consagre como un icono a nivel social dice mucho de una comunidad. La desconsolación consigue crear vínculos entre individuos sin nada en común más que su propia ascendencia, el sentimiento de pérdida y desamparo nos hace experimentar cierta conexión con los que nos rodean, ya que en algún momento de nuestra vida la hemos sufrido en carne propia, si no esa sensación, una de índole similar.

¿Qué trae consigo un sentimiento tan cruel como este? Pese a creer lo contrario trae vida, manifestada en nuevas proezas, en revoluciones que originan nuevas sociedades, trae evolución y, la arquitectura es una prueba irrefutable de ello. Con las grandes caídas del hombre se levantaban muros como protección, cuando alguien deja este mundo es la arquitectura quien hace constancia de su paso, si la guerra destruye ciudades es la arquitectura quien crea nuevos hogares;

La arquitectura son los vestigios de las culturas que nos precedieron, son las huellas que nos ayudan a entender otras civilizaciones, es el refugio del desamparado, se alza en honor a los que lucharon, nos recuerda quien somos.

En las peores situaciones está presente, así como surge de ellas, es la respuesta de un pueblo. Como el arte, nace de nosotros, puede ser el nexo de una comunidad. "Es el recipiente donde todo se vierte."

Cultura, valores, emociones, experiencias, todas ellas elementos necesarios de nuestra obra, es el reflejo de haber indagado en aquello que nos da nombre como civilización. La arquitectura es la bandera que se coloca en la cima de una montaña cuando esta ha sido pisada por primera vez, emerge de lo ya pasado con vestido nuevo, nos hace sentirnos propios en un lugar, nos atrae. Todo esto no sería posible sin la presencia natural de la muerte, nos lleva cuando hemos cumplido un ciclo y deja que sea la arquitectura la estatua inmóvil, pero viva, que contiene nuestro legado.

El ser humano contempla la muerte como un límite, debido a ellos existe la innegable necesidad de dar a luz a algo que nos represente antes de irnos, como gritar, ¡aquí estuve! Concebimos este acontecimiento como fallo sin solución a la máquina que es hombre o como el origen de algo nuevo. La muerte posee un carácter inspirativo que se puede hacer patente a través de dos vertientes.

Muerte como mecenas de arte; Remueve nuestros sentimientos más profundos y nos fuerza a compartirlos para buscar similitudes con el resto de

de la población. Actúa como razón de ser y nos hace cuestionarnos; Somos como un alfiler y un globo lleno de aire, hasta que no se acerca y nos roza no somos conscientes de lo que albergamos dentro y de lo beneficioso que es dejarlo ir.

Nos inspira a crear elementos tan potentes que se cuestionan, nos hace poner en duda lo preestablecido y querer un cambio. Lo que la muerte expresa el arte y la arquitectura lo representan; Hacen patentes la evolución del hombre como individuo y como parte de una comunidad. Las obras, en este caso, no pretenden colonizar espacios sino mentes, alteran a un público ya intranquilo con su entorno y crean una respuesta a modo de eco.

La muerte y el dolor asociado a ella, a veces, nos hace rebasar el límite entre realidad y ficción y, nos genera un escenario distinto, donde todos nuestros pensamientos y emociones se materializan y el dolor pasa a ser inspiración.

Muerte como límite terrenal; Es literal, en este caso. El encuentro seguro con la muerte nos causa angustia en cuanto a tiempo. Necesitamos dejar huella en nuestro entorno y nos valemos del arte y la arquitectura para ellos, es como quedarse a contemplar. Se moldean obras que nos representan, como fotografías en nuestro momento más vulnerable.

La arquitectura es un monumento al propio ser y al origen, un elemento atemporal que se adapta a una ciudad que lo absorbe. Crea espacios cargados de simbolismo y poder por y para el hombre.

BIBLIOGRAFÍA

- Adam Cornelius Bert. *Arquitectura parlante*. Chromo Publishing, 2011
- Alphonse de Lamartine. *Viaje a Jerusalén*. El viento, 2010
- Andrea del Pilar Lamprea Barragán. *El arte, una forma de representar el sufrimiento*. Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Psicología. Bogotá, Colombia, 2017
- Aurora Galisteo. *El cementerio, un lugar repleto de arte e historia*.
<https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/el-cementerio-de-ciudad-real-un-lugar-repleto-de-arte-e-historia/>
- Autor desconocido. *La luz y la sombra*. OOII Architecture
- Ajax. *Dama de la Guadaña. Cara y Cruz*. 2018
- Ajax. *Me hizo fuerte. Cara y Cruz*. 2018
- Ajax . *Octubre. Albayzín Recopilatorio*. 2016
- Beatriz Silva. *El Panteón de Roma: La geometría sagrada*. España, Editorial Académica Española, 2015
- Crsitina Villanuev-Meyer. *La arquitectura emocional. Espacio, Diseño y Arquitectura*. M Arch
- Diego Ortiz. *El arte de mirar a la muerte*. 2020
<https://www.elcomercio.com/tendencias/arte-muerte-historia-escuelas-obras.html>
- Eduardo Batán Bernal. *La representación gráfica de la arquitectura y su carácter expresivo en relación con las corrientes artísticas del momento en la 1ª mitad del siglo XX*. España, Universidad de Murcia. Departamento de Bellas Artes, 2017
- Edward Young. *Pensamientos nocturnos*.
<https://www.literato.es/p/MTcyMDky/>
- Eska Elena Solano Meneses. *La interpretación simbólica de la arquitectura como mapa de la comprensión espacial*. Universidad Autónoma Metropolitana. Buenos Aires, 2015
- Francisco Carpio. *La arquitectura emocional de Casebere*. 2017

-F. Nietzsche. *El desafío del pensamiento*.

-Giuseppe Marcenaro. *Cementerios: historias de lamentos y de locuras*. Madrid, Adriana Hidalgo, 2011

-Italo Calvino. *Ciudades invisibles*. Siruela, 2012

-Johnny-Francisco Burgos Flores. *Arquitectura y Pertinencia: Modernidad y Vanguardia*. Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 1988

-Jorge Rosel Saldaña. *La psicología del color y la forma en la arquitectura*. Cosas de arquitectos, 2019

-José Luis Ibarra Álvarez. *Semblanza histórica de los cementerios parroquiales de la villa de Elorrio entre los siglos XVI Y XIX*. KOBIE (Serie Antropología Cultural). Bilbao, 2006/2007

-José Miguel Parra. *Historia de las Pirámides de Egipto*. España, Complutense, 2009

-Louis Kahn. *Monumentalidad. Reformulaciones, En la segunda era de la máquina*. Wrigting, Lectures, Interviews, 1991

-*Joyas del Arte. Asia*. España, Grupo Planeta, 2015

-*Joyas del Arte. Europa*. España, Grupo Planeta, 2015

-Juan Herreros. *"La gente debe tener derecho a la arquitectura", reivindica*.

Plataforma de la Arquitectura, 2016

<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/800879/la-gente-debe-tener-derecho-a-la-arquitectura-reivindica-juan-herreros>

-Juan José Kochen. *Monumentalidad enigmática*. Arquine, 2013

-Julia Rey Pérez. *El hito urbano como mensaje. Arquitectura, comunicación y valores corporativos*. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2013

-Luis Pla Vargas. *Aproximaciones a la muerte en Occidente*. 2021

http://www.creamundos.net/primeros/artigo%20luispla%20aproximaciones_a_la_muerte_en_oc.htm

- Luis Rafael García Jiménez. *La muerte desde la mirada de la historia, la literatura y el arte*. <http://servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo21/21-12.pdf>
- María Cristina Vaccaro Cruz. *El Museo Judío de Berlín: el espacio, el acontecimiento y el vacío*. Bitácora Arquitectura, 2018 pp. 39
- María José Muñoz Mora. *Historia de dos ciudades: Análisis del urbanismo de los primeros camposantos españoles*. Universidad Politécnica de Cartagena, 2016
- Mariano José de Larra. *De metrópolis a necrópolis: la escritura del cementerio*. 20, 2014, pp. 9-3
- Otto MDM Arquitectura. *Arte y arquitectura*. 2019
- Pepo (René Ríos Boettiger). *El verdadero origen de Condorito*. 2017
- Philippe Ariés. *Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media a nuestros días*. El Acantilado, 2005
- Ricardo V. Rubio Jaime. *Dolor, atención y arquitectura*. Arquine, 2018
<https://www.arquine.com/dolor-atencion-arquitectura/>
- Sabina Coco. *Las artes visuales y la muerte*. 2015
<https://www.milenio.com/cultura/las-artes-visuales-y-la-muerte>
- Steven Holl. *Arquitectura, cuestión de percepción. Fenomenología de la Arquitectura*. 1994
- Steven Holl. *Cuestiones de percepción Fenomenología de la arquitectura*. España, GG Colección GGperfiles, 2018
- Steven Holl. *Plataforma de la Arquitectura*. 2016
- Thomas Gray. *Elegía sobre un cementerio de una iglesia de aldea*. 2019
<https://trianarts.com/thomas-gray-elegia-cementerio-aldea/#sthash.D0ZNxp0C.dpbs>
- Thomas Parnell. *Una pieza de noche sobre la muerte*.
<http://elespejogotico.blogspot.com/2021/04/una-pieza-nocturna-sobre-la-muerte.html>

-Vassily Kandinsky. *De lo espiritual en el arte*.

-Walter Gropius. *Cosas de arquitectos*. 2015

-Woor, Natos y Recycled J. *A la tumba. Hijos de la Ruina Vol 3*. 2021

