

Saber ver la Arquitectura

Bruno Zevi

Indice

Capítulo primero: La ignorancia de la arquitectura	1
Capítulo Segundo: El espacio, protagonista de la arquitectura	3
Conclusiones	3
Capítulo tercero: La representación del espacio	4
Conclusiones	5
Capítulo cuarto: Las diversas edades del espacio	6
Capítulo quinto: Las interpretaciones de la arquitectura.....	8
Conclusiones	9
Capítulo sexto: Para una historia moderna de la arquitectura.....	10

Capítulo primero: La ignorancia de la arquitectura

- El público no se interesa por la arquitectura, tampoco los diarios, y ni siquiera existe buena propaganda para impedir que se realicen fealdades en el campo de la construcción, como escándalos urbanísticos y arquitectónicos.
- Existe también una incapacidad por parte de los arquitectos, historiadores y críticos de arte para difundir el amor a la arquitectura, pues ello requeriría ver toda la arquitectura, lo cual implica visitarla dada la imposibilidad de transporte
- Una cultura orgánica no puede emplear diferentes metros de juicio para la arquitectura moderna y la tradicional, un juicio sobre arquitectura necesita criterios claros e idénticos a cualquier obra

- Otro defecto típico del modo de tratar la arquitectura es juzgarla como si de pintura o escultura se tratase, como un puro fenómeno plástico ⇒ se olvida de considerar lo que es específico de la arquitectura y que la define como tal: los vacíos, el espacio.

Si queremos enseñar a *Saber ver la arquitectura* prescindimos de una claridad de método con una condición: que quede clara la esencia de la arquitectura.

Capítulo Segundo: El espacio, protagonista de la arquitectura

- Falta de habituación para comprender el espacio e inexistencia de un método coherente para el estudio espacial de los edificios ⇒ ausencia de una historia aceptable de la arquitectura
- Carácter primordial de la arquitectura = creación de espacios, que sólo pueden ser comprendidos por experiencia directa, y no por proyecciones diédricas, meras representaciones de las medidas que definen el espacio para poder ser ejecutadas por el constructor.
- Nuestra inadecuación para comprender el espacio radica en el uso de este método.
- Para iniciarse en el estudio de la arquitectura hay que comprender la belleza de una planta, el equilibrio de los frentes, la proporción del volumen y cómo, aún así, el edificio puede ser arquitectónicamente pobre.
- *Saber ver* el espacio es el inicio de la comprensión de los edificios y el elemento principal de la crítica arquitectónica.
- Pero, ¿cómo representar el espacio? ⇒ En el siglo XV se descubre la perspectiva, lo que parece poder representar las dimensiones de la arquitectura. A finales del XIX la fotografía suplanta a los dibujos, y a principios del XX se descubre la cuarta dimensión, plasmada en toda obra cubista y consistente en representar en el mismo objeto sus diferentes puntos de vista.
- Sin embargo, una dimensión común a todas las artes no es característica de ninguna. Ello implica que en arquitectura la cuarta dimensión se genere cuando el hombre se mueve en el edificio y lo estudia desde diferentes puntos de vista.
- Según esto, pueden surgir dos equivocaciones:
 1. La experiencia espacial de la arquitectura sólo se tiene en el interior de los edificios ⇒ no tiene valor el espacio urbanístico.
CORRECCIÓN: La experiencia espacial se prolonga en las calles, plazas... Todo espacio urbanístico está caracterizado por los mismos elementos que distinguen el espacio arquitectónico
 2. La interpretación espacial de un edificio es suficiente como elemento crítico de una obra de arquitectura.
CORRECCIÓN: El espacio interno es la esencia de la Arquitectura, pero no basta para definirla, pues en todo edificio existe pluralidad de valores (económicos, técnicos...)
- El movimiento moderno, en su intento de llevar la arquitectura a su propio campo, ha desterrado la decoración. Pero la ausencia de decoración no puede ser un punto del programa de ninguna arquitectura.

Conclusión

Aunque en la Arquitectura podemos encontrar contribuciones del resto de artes, el espacio interno es el que nos da juicio sobre un edificio, es el protagonista de la Arquitectura y la escena en la que se desarrolla nuestra vida.

Capítulo tercero: La representación del espacio

Los métodos más difundidos para la representación de los edificios son :

- **Plantas**
- **Frentes y secciones**
- **Fotografías**

Las plantas

- Son una cosa abstracta, pero el único medio para juzgar el organismo entero de una obra arquitectónica
- De una misma obra, podemos realizar varias planta a fin de que cada una de ellas subsane las carencias de las demás en cuanto a la representación del espacio se refiere
- Con el estudio de todas ellas podremos llegar a comprender el espacio.
- En el ejemplo de San Pedro de Roma vemos 9 plantas

1. Demasiado minuciosa para un primer juicio espacial crítico donde lo que importa no son las pequeñas variaciones de contorno.
2. Es una simplificación interpretativa de la figura 1.

3. Se siguen destacando los muros, como en la figura 2, el marco del espacio, pero no el espacio en sí.
4. Da la espacialidad interna a nivel del espectador, pero no distingue las diferentes alturas. Además, representa como espacio interior el correspondiente al pórtico, cuando ambos no pueden ser vividos simultáneamente.
5. Sucede igual que en la figura 4

6. Introduce la mejora de la representación de las proyecciones de la estructura superior, pero continúa con los defectos de las figuras 2 y 3.

7. Pone de relevancia la forma en cruz de la planta
8. Subraya la prevalencia de la cúpula central
9. Da mayor valor a las cuatro cúpulas.

Las fachadas

- Se halla muy difundido el método gráfico lineal, pero éste es abstracto, antiarquitectónico ⇒ representa un objeto de tres dimensiones con simples líneas, sin diferenciar texturas ni llenos o vacíos, sin separar el objeto arquitectónico del espacio circundante.
- A pesar de representar todo ello, hay ocasiones en las que el efecto volumétrico sólo puede ser representado por una maqueta pero, aún así, no satisface plenamente por la escala, la cual califica todo producto de arquitectura.

Las fotografías

- Expresan bien los efectos de la caja de muros
- Pero el carácter primordial de la arquitectura es el espacio interno vivido en un recorrido, la fotografía, estática por naturaleza, no puede hacer exhaustiva la representación de un edificio
- Tiene ventajas sobre la maqueta (aún más si contiene una figura humana) porque da el sentido de la escala
- Pero no puede representar nunca el organismo entero de una construcción.
- Sin embargo, un recorrido cinematográfico por un edificio sí puede revivir una gran parte de la experiencia espacial.

Conclusión

Todos los medios para representar el espacio se complementan entre sí, pero ninguna representación es suficiente: la mejor manera de comprender el espacio es vivirlo, por experiencia directa.

Capítulo cuarto: Las diversas edades del espacio

Una historia válida de la arquitectura comprende todo lo que influye en la actividad de la construcción:

- *Factores sociales:* situación económica del país y de los individuos, relaciones de clase, costumbres...
- *Factores intelectuales:* lo que es el individuo, sus aspiraciones...
- *Factores técnicos:* progreso de las ciencias y sus aplicaciones
- *El mundo figurativo y estético:* el conjunto de las concepciones e interpretaciones del arte

Asimismo, debe comprender un análisis:

- *Urbanístico:* historia de los espacios externos en que se levanta el monumento
- *Arquitectónico:* historia de la concepción espacial
- *Volumétrico:* estudio de la capa de muros que contiene el espacio
- *De los elementos decorativos:* escultura y pintura aplicadas a la arquitectura
- *De la escala:* relaciones dimensionales respecto al parámetro humano
- *La escala humana de los griegos:* es la mejor cualidad de la arquitectura griega; y el mayor defecto es la ignorancia del espacio interno, el templo griego no estaba concebido para los fieles
- *El espacio estático de la antigua Roma:* El espacio interno está presente de manera grandiosa. Pluriformidad del programa edilicio.
- *La directriz humana del espacio cristiano:* es la mezcla de la escala humana de los griegos con la concepción de espacio interno romana
- *La aceleración direccional y la dilatación bizantinas:* el tema basilical paleocristiano se exalta en el periodo bizantino.
- *La interrupción bárbara de los ritmos:* presagio de la arquitectura románica que se aprecia en el engrosamiento de las paredes, el gusto por el material tosco (cantos rodados, sillarejo...)
- *La métrica románica:* concatenación de todos los elementos del edificio, métrica espacial, gradual y lenta concentración de empujes y de las resistencias, el adelgazamiento de la mampostería, la desaparición del atrio.
- *Los contrastes dimensionales y la continuidad espacial del gótico:* el sistema de esqueleto se perfecciona en gran manera en el período gótico, la técnica de los arcos ojivales reduce los empujes laterales; arbotantes y contrafuertes llegan a ser brazos capaces de oponerse por sí mismos a los empujes. Aparecen los grandes vitrales historiados y las bóvedas paraguas.
- *Las leyes y las medidas del espacio del siglo XV:* la arquitectura de Renacimiento es una reflexión matemática desarrollada sobre la métrica románica y gótica. Se

busca un orden, una ley, una disciplina. El hombre posee el secreto del edificio y dicta sus leyes

- *Volumetría y plástica del siglo XVI* : se desarrolla la aspiración central del XV, la visión del espacio absoluto en formas de una plasticidad que ahora alcanza su máximo esplendor en las múltiples variaciones temáticas del espacio simétrico. La articulación de la planta (espacial, volumétrica y decorativa) ya no es un claro ejemplo de desarrollo de la concepción arquitectónica, sino que ahora lo organiza todo. Supremacía del volumen y la plástica al desaparecer las directrices lineales.
- *El movimiento y la interpenetración en el espacio barroco*: el barroco es la liberación espacial y del estatismo en definitiva, de los prejuicios intelectuales y formales. No es una simple conquista espacial, sino una afirmación de todo lo que representa espacio, volumetría y elementos decorativos en acción.
- *El espacio urbanístico del siglo XIX*: Este siglo no aportó nuevas concepciones en cuanto a espacio interno. Sin embargo, dado el fenómeno migratorio hacia las ciudades provocado por la revolución industrial, junto con el desarrollo de nuevos medios de locomoción, la arquitectura se ve obligada a dar soluciones urbanísticas construyendo las ciudades-jardín. En este siglo se propusieron las primeras soluciones a la ciudad moderna.
- *La "planta libre" y el espacio orgánico de la edad moderna*: El espacio moderno se funda en la planta libre ⇒ las paredes pueden adelgazarse, curvarse, moverse libremente gracias al empleo del acero y del hormigón armado. Ahora los ambientes pueden conectarse entre sí.

Capítulo quinto: Las interpretaciones de la arquitectura

Que hacen relación al contenido

- *Política:* dependencia de la arquitectura a los acontecimientos políticos (por ejemplo, el esplendor de la arquitectura griega corresponde a la época de victorias militares)
- *Filosófico-religiosa:* Por ejemplo, sin la Reforma no tendríamos las 52 iglesias de Wren.
- *Científica:* Paralelismo de las matemáticas y la geometría con la arquitectura. Por ejemplo, cuando sólo se conocía la perspectiva central existe una gran insistencia en el eje medio
- *Económico- social:* La arquitectura va ligada al sistema económico (la arquitectura medieval se corresponde con una economía agrícola campesina).
- *Materialistas:* La morfología arquitectónica se explica por la geografía y geología del lugar de la obra (no existe espacio interno en el templo griego porque el clima permitía que las ceremonias se realizasen en el exterior).
- *Utilitaria:* todo edificio debe responder a su objeto.
- *Técnica:* Las formas arquitectónicas están determinadas por la técnica constructiva. Aunque más bien el proceso es frecuentemente el inverso: las formas repiten una técnica ya superada en los hechos

Fisio-psicológicas

- Relación estado de ánimo - estilo arquitectónico
- Sensaciones que despiertan las formas arquitectónicas:
- *La línea horizontal:* lo racional, lo intelectual
- *La línea vertical:* lo infinito
- *La línea recta:* decisión, rigidez, fuerza
- *La línea curva:* flexibilidad, valores decorativos.
- *La helicoidal:* símbolo del ascender
- *El cubo:* representa la integridad
- *El círculo:* sentido del equilibrio, del dominio
- *La esfera:* representa la perfección, la ley final.
- *La elipse:* al desarrollarse en torno a dos centros no permite descansar al ojo.
- *La interpretación de las formas geométricas:* símbolo de dinamismo y movimiento continuo.
- *La interpretación antropomórfica:* justifica los órdenes por su consonancia con el cuerpo humano

La Interpretación Formalista

- Principios a los que debe responder la composición arquitectónica:
- *La unidad*: toda composición debe tener tanto en planta como en alzado un carácter de ligazón entre todas sus partes
- *La simetría*: es el equilibrio en los edificios de carácter axial
- *Equilibrio o balance*: simetría en la arquitectura sin ejes
- *Énfasis*: centro de interés visual
- *Contraste*: la unidad es la síntesis de elementos contrarios y no la igualdad de todos los elementos
- *Proporción*: relaciones de las partes entre sí y con el conjunto del edificio
- *Escala*: relación entre las dimensiones de un edificio y las del ser humano
- *Expresión o carácter*: personalidad propia de cada obra de arquitectura
- *Verdad*: adaptación aspecto-función pero sin exageraciones (una exageración sería decir que una iglesia debe ser gótica porque ese es el estilo religioso)
- *Urbanidad*: los edificios deben integrar el ámbito urbano en armonía mutua
- *Estilo*: es la lingüística del dibujo
- Faltan, aún así, algunas palabras capaces de expresar la habitabilidad en su sentido exhaustivo (material, psicológico y espiritual) y el diseño como la relación armónica entre las partes que forman una misma cosa.

Interpretación Espacial

- El valor original de la arquitectura es el espacio interno, y todos los restantes elementos volumétricos, plásticos y decorativos tienen valor en el juicio del edificio según la influencia que ejerzan en el valor espacial, el cual está estrechamente ligado a los vacíos.

Conclusiones

- La interpretación espacial no cierra el camino a las demás, pues en ella influyen todas las restantes
- En el espacio de arquitectura se materializan el contenido social, psicológico y los valores formales

Capítulo sexto: Para una historia moderna de la arquitectura

Una historia moderna de la arquitectura debe:

- *Leer* en las obras del pasado con los ojos de los artistas vivos
- *Abrir* el camino a la arquitectura moderna y a la de los siglos pasados
- *Desterrar* los prejuicios de base cultural o arqueológica, pues provocan des-educación del gusto estético.
- *Preparar* el goce estético de las obras históricas y de los espacios arquitectónicos y urbanísticos de todos los días
- Una historia moderna de la arquitectura tumbará los prejuicios que confinan a la cultura arquitectónica ⇒ adquiriremos sentido del espacio, vivo en un sentido humano como realidad para ser vivida.