

La fenomenología en la arquitectura y nuevas formas de habitar el espacio. Reporte de proyecto de tesis

Rhett Alexandr Cano Jácome

Andrea Dorantes Vélez

Fecha de recepción: 06/12/2021

Fecha de aceptación: 08/01/2022

Resumen

El presente ensayo surge a razón de un proyecto de Tesis en Licenciatura que se estructuró inicialmente a partir de un discurso crítico de la visión contemporánea de la arquitectura, la cual, tradicionalmente arrastra una perspectiva de diseño arraigado en el Movimiento Moderno. En ese sentido, dicho proyecto, desde su enunciación teórica, hasta su configuración formal, pretende cuestionar las fórmulas conservadoras que se estipulan en el proceso de diseño de aquellos espacios planteados para el desarrollo de las maneras en las cuales se vive el espacio, desde un enfoque metódico fundamentado en los sistemas de pensamiento fenomenológico, los cuales dieron como resultado el proyecto arquitectónico que aquí se presenta.

Dicha tesis, se concreta a partir de la generación de un espacio dedicado a la cinematografía, una cineteca que concentre a partir de su materialidad, esas nuevas formas de desarrollar proyectos arquitectónicos, pero más que nada, de experimentar el mundo por medio de diversos fenómenos sensoriales que fusionen los ideales teóricos planteados en un producto arquitectónico cuyas intenciones y capacidades se encuentren enfocadas en la generación de atmósferas que posibiliten percibir, experimentar y habitar los espacios habitacionales de una manera más pura, más vibrante, más humana, más viva, en contraposición absoluta con lo que parecen ser los paradigmas o las convenciones de pensamiento que hoy en día, lamentablemente, limitan las

capacidades y las posibilidades que el diseño de lo arquitectónico es capaz de alcanzar.

Abstract

This essay emerges from a bachelor's thesis project initially structured from a critical discourse of the contemporary vision of architecture, which traditionally carries a design perspective rooted in the Modern Movement. Therefore, this project, from its theoretical statement till its formal configuration, aims to question the conservative formulas that are stipulated in the design process of those spaces proposed for the development of the ways of how we live the space, from a methodical approach based on phenomenological thinking systems, which gave consequently the architectural project presented in here. Such work, specified from the generation of a space dedicated to cinematography, a film library that achieves based on its materiality, those new ways of developing architectural projects but most of all, to experience the world through several sensory phenomena that merge the theoretical ideals raised in an architectural product whose intentions and capabilities are focused on the generation of atmospheres that make it possible to perceive, experience and inhabit spaces in a purer way, more vibrant, more human, more alive, on absolute opposition with what seems to be the paradigms or the conventions of thought that nowadays, unfortunately, limit the capacities and possibilities that the architectural design is capable of achieving.

Palabras clave: Fenomenología, Epojé,

Movimiento moderno, Percepciones, Arquitectura Sensorial.

Keywords: Phenomenology, Epoché, Modern movement, Perceptions, Sensory Architecture.

Introducción

En los últimos años, la arquitectura se ha visto envuelta por un pensamiento que, habitualmente, ha disociado la razón de lo sensible, nos hemos enfrentado a una crisis arquitectónica que se ha visto influenciada desde el pensamiento cartesiano del siglo XVII al igual que el movimiento moderno, en donde se han planteado como independientes el papel de la experiencia corporal en relación con nuestra decisión lógica.

El movimiento moderno planteaba una arquitectura regida por un habitar lógico y funcional, un modelo positivista pensado para una sociedad ideal la cual albergaba al inherente "hombre moderno"; dicho planteamiento aborda al ser humano como un ente racionalizado, un modelo estadístico que se vuelve meramente objetivo, disociándolo de su sabiduría corporal; en la modernidad los proyectos arquitectónicos se convierten en "máquinas" del habitar, espacios que buscan el progreso y dejan de lado la historia, cumpliendo únicamente con su funcionalidad, al igual que un sentido de orden y pureza, centrándose en una estética visual que respondiera a las necesidades ideales del hombre moderno.

En la actualidad, predomina una arquitectura deshumanizada debido a la persistente influencia del modernismo,

es por tal motivo la importancia de explorar y proponer nuevas formas de habitar el espacio, el cual se nos presenta dotado de múltiples fenómenos sensoriales que experimentamos con nuestra totalidad corporal.

El filósofo fenomenólogo Edmund Husserl (1901) al igual que Maurice Merleau-Ponty (1945) estudiaron la forma en cómo esta consciencia corporal se relaciona de forma directa con la razón, y de esta forma la fenomenología se convierte así, en la corriente filosófica que nos permite explorar nuevas formas de habitar el espacio, en contraposición al racionalismo tradicional y las prácticas actuales en la arquitectura influenciadas por el movimiento moderno.

La esencia de la fenomenología

La corriente filosófica de la fenomenología nace en el siglo XX siendo fundada por Edmund Husserl, el cual nos plantea una "fenomenología trascendental" estudiando los fenómenos tal y como se presentan ante nosotros, la esencia pura de las cosas.

De esta forma propone el epojé fenomenológico, una forma de conocer la realidad mediante la suspensión del juicio, donde al crear esta desconexión, conocemos "El mundo entero, puesto en la actitud natural, con que nos encontramos realmente en la experiencia, tomado plenamente libre de teorías, tal como se tiene real experiencia de él" (Husserl, 1949); esta forma de percibir los fenómenos tal y como se presentan a nuestra conciencia desnuda, se da mediante nuestras percepciones sensoriales, el primer impacto al confrontarla es una experiencia corpórea.

Esta ideología se contrapone al racionalismo cartesiano de René Descartes, con su planteamiento filosófico Cogito, ergo sum (Pienso, luego existo), la cual arguye, al engaño que se da en la razón mediante los

sentidos, una creencia que se ha fortalecido a lo largo de los años sobre como los sentimientos "oscurecen" la capacidad de decisión lógica que el ser humano posee (Pérez Gómez, 2011).

Posterior a Husserl, Maurice Merleau-Ponty realiza su propia reinterpretación acerca de la fenomenología, en sus teorías reafirma la importancia de las percepciones y la importancia de la conexión mutua entre la subjetividad y el ser-objetivo; Merleau-Ponty (1977) explica "Mi percepción no es, pues, una suma de datos visuales, táctiles, auditivos; yo percibo de una manera indivisa con mi ser total, me apodero de una estructura única de la cosa, de una única manera de existir que habla a la vez a todos mis sentidos", nuestros sentidos trabajan de forma simultánea, experimentando la sensación pura; de esta forma, la experiencia sensible se convierte en el camino para llegar al razonamiento lógico, como primer acercamiento, es inconcebible deslindar uno del otro, nuestro cuerpo sintiente es el primer impacto que tenemos sobre nuestra existencia. (Véase figura 1).

Privilegio a la vista

Al hablar del pensamiento de nuestra sabiduría corporal como primitiva, existe un sentido entre nuestra corporeidad al cual se le ha dado un lugar por encima del resto, la vista; ¿Por qué motivo permitimos que la vista sea el único sentido capaz de emitir un juicio sobre los elementos que nos rodean?

La sociedad se ha regido por un ocularcentrismo en el cual se sitúa a la vista como el más primordial de los sentidos; en el movimiento moderno, se hablaba de la supremacía de la visión, debido a esto, pensamos que los demás sentidos se encuentran de forma pasiva con el contexto, un contexto dotado de percepciones multisensoriales, nosotros mismos nos hemos creado limitantes en nuestro habitar.

Asimismo, Juhani Pallasmaa (2014) escribe sobre la dualidad entre la visión y la háptica: "El ojo es el órgano de la distancia y de la separación, mientras que el tacto lo es de la cercanía, la intimidad y el afecto. El ojo inspecciona, controla e investiga, mientras que el tacto se acerca y acaricia", considerando así a los estímulos sensoriales como materia prima al diseñar un proyecto, una forma de adentrarnos a él; la vista nos hace espectadores de la realidad, ajenos a la misma, ya que la contemplamos parte por parte a distancia, sin embargo, el resto de nuestros sentidos, al trabajar en conjunto y de manera simultánea, nos envuelven en la realidad.

La fenomenología en la arquitectura

Nuestra forma de encontrarnos con el mundo está dada por nuestra sabiduría corporal, es la labor de la arquitectura contemporánea cuestionar los ideales modernos en donde regía una arquitectura idealista que respondía a un habitar "utópico" en donde los sujetos que salen al encuentro con el espacio no son más que objetos inanimados o mejor dicho, objetos categorizados con características específicas del ser "ideal"; el ser humano como sujeto complejo empapado de cultura, sentimientos y razón, debe tener la posibilidad de vivir el espacio desde todas las facetas de su existir, tanto lógico como corporal, pensados en unidad.

Alberto Pérez Gómez (2014) menciona: "La auténtica arquitectura responde al deseo de habitar un lugar elocuente, capaz de proporcionar un sentido de orden que responda a nuestros sueños y de razón de nuestro ser mortal en función de nuestra capacidad de pensar lo eterno", nadie se encuentra exento al diálogo que se crea entre el sujeto con el espacio, la relación del sujeto- espacio evoca mensajes encriptados dados por las vivencias, cultura y memoria independientes de cada sujeto, conceptos que se

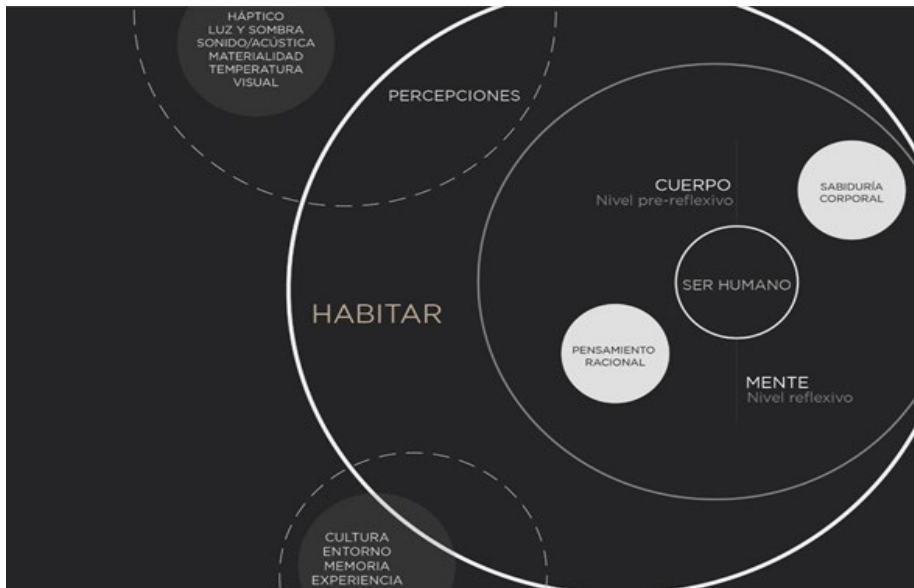

Figura 1. Conceptos clave en el habitar del ser humano, interpretación propia. Elaborado por Andrea Dorantes Vélez.

manifiestan debido a estímulos sensoriales, que se encuentran en constante intercambio con los procesos cognitivos. La Arquitectura como parte de nuestro entorno se convierte, entonces, en la creadora de muchas de estas evocaciones (figura 1).

Después de identificar la gran importancia de fomentar un habitar multisensorial, debemos pensar, ¿Qué elementos son necesarios para potencializarla en la arquitectura contemporánea?; cuando salimos al encuentro de un edificio, existirán momentos dentro de él que nos cautivaran quizá, más que otros, Peter Zumthor (2006) define estos fenómenos como atmósferas “una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a gran velocidad y los seres humanos tenemos para sobrevivir” , se puede percibir como la espiritual misma de los espacios, un fenómeno mutable que se va construyendo y deconstruyendo a lo largo del día en el proyecto, relacionado con el entorno y las experiencias efímeras de las personas que en él transitan.

La creación de una arquitectura

poética

La arquitectura permite que en ella se desarrollen estos fenómenos significativos, estimulando la manifestación de atmósferas elocuentes; las experiencias que logran conmover al sujeto en un espacio arquitectónico son multisensoriales, podemos pensar en el inconsciente colectivo que alberga una sociedad, reacciones comunes ante ciertos colores, aromas, materialidades, sonidos y espacios.

Pensemos por un momento en un espacio confrontado por la luz del sol que se desliza por una ventana, el eco del viento que golpea con la madera de la puerta, un aroma conocido y la frialdad de la piedra que se percibe en las manos; pensémoslo ahora despojado de todos estos elementos, quedando en penumbra, el espacio continúa latente en su existencia, pero las sensaciones que en él radican han cambiado significativamente.

Entendemos a las atmósferas como inherentes del proyecto, el poder moldear sus intenciones, a partir de una perspectiva fenomenológica aplicada en la arquitectura, nos puede dar una gran

posibilidad para explorar nuevas formas de vivir el espacio, metáforas habitables quizá. Para poder encausar la atmósfera que se puede desarrollar en un espacio debemos pensar en el mundo háptico, a través del tacto conocemos con todo nuestro cuerpo; las cualidades acústicas, como un envolvente y articulador de fenómenos; la luz y sombra, como una cualidad efímera y una gran capacidad de intenciones; el aroma, como evocador de recuerdos; y de igual manera, el contexto natural como una fusión entre objeto arquitectónico y naturaleza.

Imaginemos la posibilidad de desaprender nuestros conocimientos del habitar, permitírnos por un momento cuestionar nuestro encuentro con el espacio, cambiar nuestras dinámicas espaciales para encaminarlas hacia un habitar dotado de prácticas sensoriales. Si pensamos en la dualidad entre el habitar lógico tradicional y la posibilidad de este nuevo habitar del que se habla, presenciáramos exploraciones a través de nuestra corporeidad en donde nos sea posible entender nuestro lugar en el espacio como un nuevo mundo con un sinfín de canales auditivos, visuales, hápticos en donde se nos brinda más información de nuestro entorno y llegamos, por lo tanto, a una conexión más íntima con lo que acontece.

Una arquitectura contemporánea centrada en lo sensorial debería pensar llegar a un límite más lejano que los componentes popularmente utilizados tales como la materialidad del espacio y la iluminación, si bien es cierto que son elementos necesarios para potenciar lo sensorial, deben ser pensados con una intencionalidad auténtica, es crucial mostrar a la arquitectura como un ente físico con un cúmulo de atmósferas cambiantes, en un lugar y cultura determinada, pensándolo así en una totalidad; necesitamos desaprender

Figura 2. Metodología de diseño empleada en el proyecto. Elaborado por Andrea Dorantes Vélez.

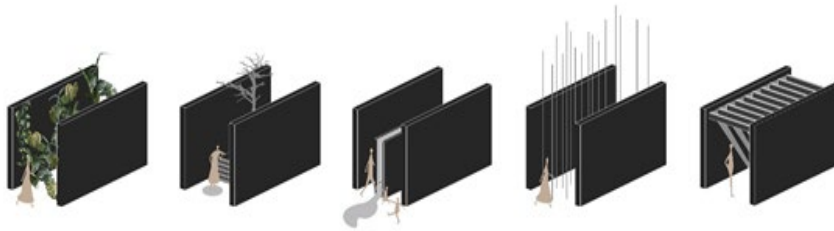

Figura 3. Exploraciones de los pasillos sensoriales propuestos en el proyecto. Elaborado por Andrea Dorantes Vélez.

para dar cabida a nuevas enseñanzas, permitírnos explorar sin prejuicios y quizá encontrar en nuestro habitar, la epojé arquitectónica.

Cineteca Xalapa. Un caso de estudio

Cineteca Xalapa: arquitectura multisensorial, percepciones y nuevas formas de habitar el espacio

Debido a estas investigaciones y como una búsqueda para demostrar los fundamentos anteriormente expuestos, es como surge la Cineteca Xalapa, un proyecto que busca explorar los alcances de la fenomenología sobre la arquitectura, teniendo como eje rector las esencias perceptivas y el poder potencializarlas para encontrar nuevas formas de vivir el espacio fundamentándose en la filosofía; el proyecto de la Cineteca se desarrolla en la ciudad de Xalapa, Veracruz; en un espacio arbolado con una topografía que desciende hacia un pequeño humedal

que se encuentra a los pies del amplio paisaje y veredas que descubren árboles de gran altura, el proyecto se propone dentro del entorno universitario, un lugar rodeado de manifestaciones artísticas y cultura; el cine se convierte en una conexión entre lugar, memoria y cultura, ya que la población se identifica con los medios artísticos de la ciudad.

Para un primer acercamiento y lograr la concepción del proyecto, se estableció una metodología de diseño, Steven Holl (2011) plantea la importancia de enlazar la idea origen con el proyecto: *“para fusionar el lugar, la circunstancia y la multiplicada de fenómenos, cada proyecto requiere una idea organizadora, un concepto conductor”*, esta idea externa se vuelve simbólica en el proyecto, es el eje del mismo, la raíz de la ideación que conecta todos los componentes del producto arquitectónico; aunado a esto, se establecen tres conceptos clave para el proyecto: las percepciones

corporales, la relación del sujeto con el entorno y la exploración de nuevas formas de habitar el espacio, y posterior a esto, el proceso de diseño aplica estos tres conceptos clave por medio de las estrategias de diseño: descubrimiento, percepción y contemplación. (Véase figura 2)

Sin embargo, ¿Cómo podemos hacer que las personas elijan vivir las esencias perceptivas? ¿Cómo las preparamos para dicho acontecimiento evitando la negación ante su sentir? Gradualmente, las personas se adentrarán al proyecto, el cual estará dotado de espacios de permanencia y transición; las conexiones de transición o “tensiones”, al igual que en el cine, colocan al usuario en un estado más alerta y receptivo, incitándolo a seguir recorriendo, lo preparan para crear un mayor impacto sensorial ante los fenómenos arquitectónicos que se encuentran próximo a él, a dichos espacios de tensión se les definió como pasillos sensoriales. (Véase figura 3-4)

El recorrido no se propone como una orden, sino como una guía, se vuelve flexible adaptándose a la necesidad de cada individuo, ya que existen diversas formas de transitarlo, abrazando el cambio; no se vuelve obligatorio, solamente te permite que exista un elemento que te coloque en la situación adecuada para recibir el nuevo espacio intencionado, un impulso arquitectónico. (Véase figura 5)

Asimismo, para poder implementar las estrategias presentadas, retomamos las cualidades sensoriales en esencia pura tales como el sonido, materialidad, iluminación, temperatura, entre otros; a partir de esto, se moldean y transforman, convirtiéndolos así en herramientas sensoriales más complejas las cuales encontramos presentes en los espacios de transición y permanencia del proyecto, ellas fungen como

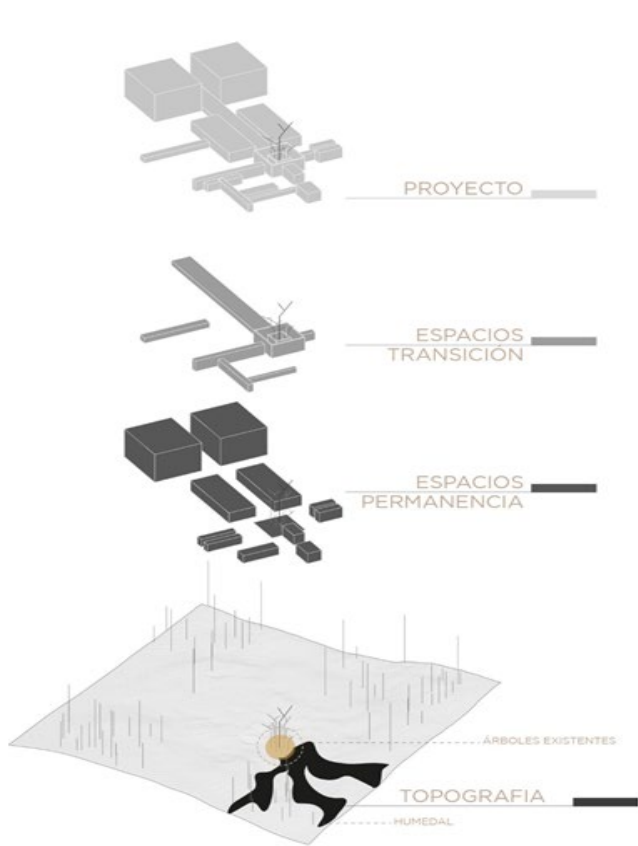

Figura 4. Composición de los espacios de permanencia y transición. Elaborado por Andrea Dorantes Vélez.

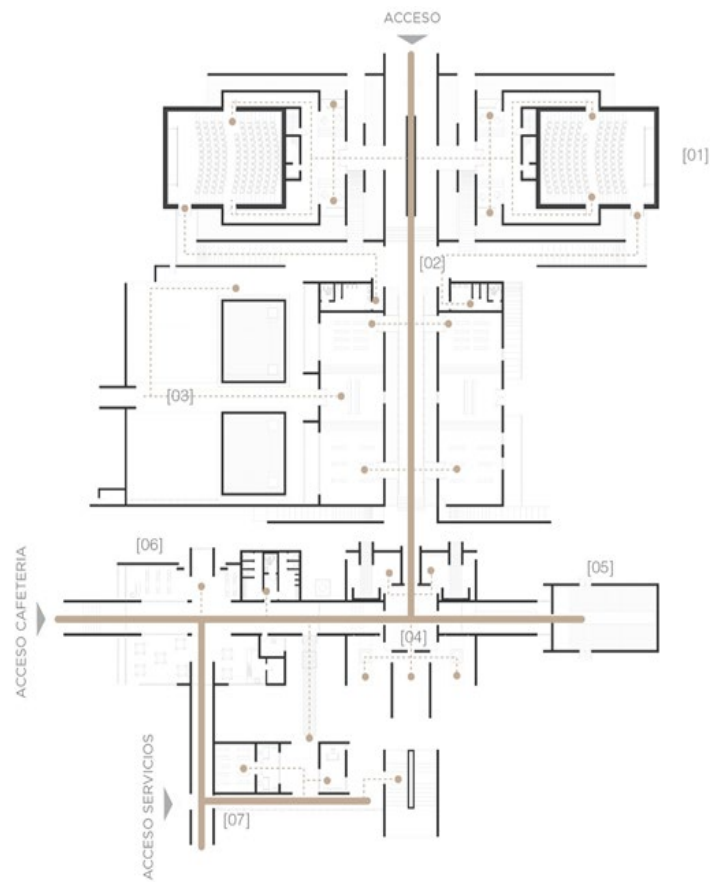

Figura 5. Flujos y recorridos en el proyecto. Elaborado por Andrea Dorantes Vélez.

traducciones físicas en el espacio, que entran en contacto directo con el usuario conduciéndolas a contemplar, descubrir o potenciar sus percepciones. (Véase figura 6-7)

Si bien nos encontramos ante una nueva finalidad para el proyecto arquitectónico, debemos formular una nueva intencionalidad para conocerla y transitar en ella; Cineteca Xalapa explora nuevas formas de habitar el espacio que dejen de ser meramente visuales, en ella podemos encontrar el agua como un ente con la capacidad de guiarnos de forma auditiva y háptica; la vegetación como un elemento de opresión o libertad; el entorno se expresa con su materialidad; algunos espacios en donde el usuario es el que construye y detona su significado, con él todo cobra sentido y se le permiten nuevas exploraciones tales como habitar el agua.

De esta manera, la Cineteca Xalapa busca formular procesos que detonan la posibilidad de encaminar una arquitectura que responda a su lógica sensorial, como manifestación tangible de los fenómenos que en ella pueden albergarse. Enfatizando aún más los estudios de la fenomenología aplicada a la arquitectura, será posible evitar el hecho de dejar nuestra sabiduría corporal, en una posición marginal, potenciando así, un habitar sensorial anclado a nuestras experiencias corporales y a todo lo que ellas significan.

Conclusiones

El producto de la investigación que dio motivos a lo que aquí se ha presentado, si bien se fundó y estructuró a partir de una perspectiva fenomenológica, busca trascender a ello. No a partir de la creación o generación de nuevas

epistemes teóricas al respecto de dicha filosofía, eso escapa a los objetivos que una tesis de nivel licenciatura debe cumplir, sino a lo que en su propuesta (no sólo en materia de diseño), desde un sentido discursivo pretende plantear. Pero tampoco se habla aquí del discurso en torno a la fenomenología, esa filosofía ya cuenta, sobre todo en las escuelas de arquitectura que son más abiertas a aspectos teórico-formales, con el suficiente respaldo como para que a partir de dicha ella se formulen y estructuren nuevos procesos de diseño que propongan algo más allá del sobado funcionalismo y racionalismo arquitectónico.

El discurso del que aquí se habla, ahí donde se encuentra el recurso axiológico de la tesis que aquí se encuentra resumida, se concentra en la intención legítima de buscar, proponer, diseñar y proyectar nuevas formas de habitar el

Figura 6. Retomando las cualidades en esencia. Elaborado por Andrea Dorantes Vélez.

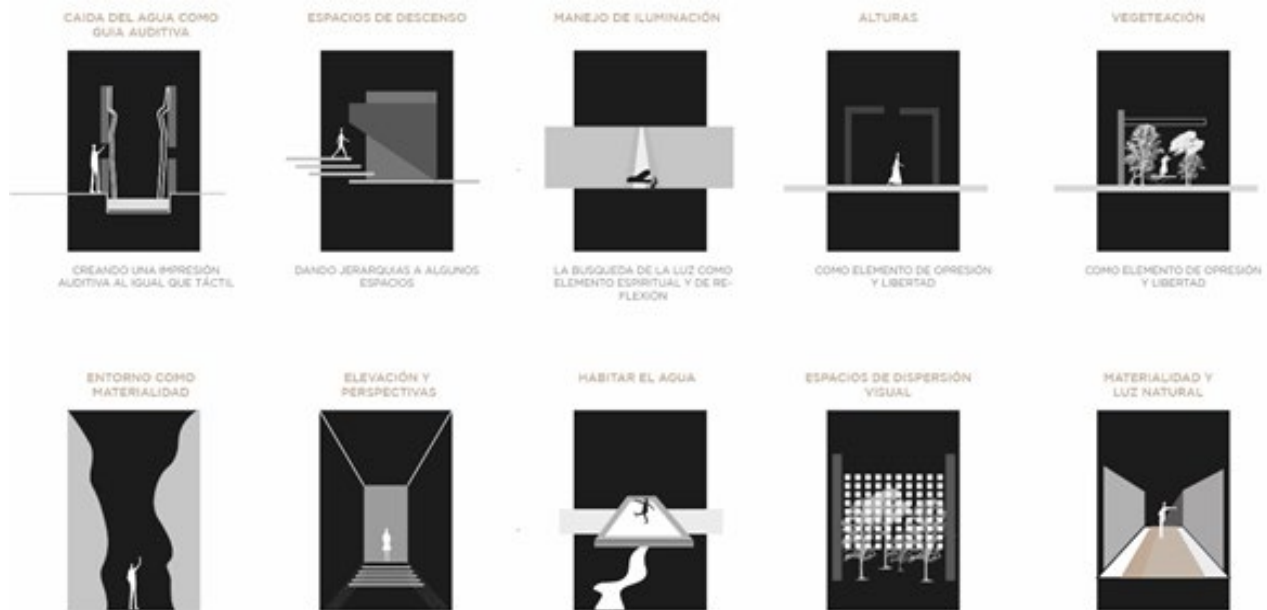

Figura 7. Herramientas sensoriales empleadas en el proyecto. Elaborado por Andrea Dorantes Vélez.

espacio, y es ahí donde se encuentra su máximo valor, ya que la ruptura y el cisma sobre lo cual se fundamenta para justificar el uso o el acercamiento hacia una filosofía fenomenológica aplicada al diseño de lo arquitectónico, se da, de manera casi disruptiva, al colocarse en contra de paradigmas tradicionales y conservadores que se han mantenido, no sólo en la manera de diseñar u proyectar la arquitectura, sino también en la manera de pensar y conducirse en la academia.

El producto pudo haber sido cualquier, una cinescopia, un pabellón, una central de abastos, un centro de reciclaje, un parque lineal, o algún otro (de los tantos) centros comunitarios; de igual manera, pudo basarse en filosofías fenomenológicas, deconstructivistas, estructuralistas, transhumanistas o semiológicas, tampoco habría importado. Lo que aquí importa fue el objeto planteado, no para los propósitos

del proyecto arquitectónico, sino el objetivo superior, ese por el cual la TESIS (así, con mayúsculas), se hace necesaria como producto demostrativo en las escuelas de licenciatura para el ejercicio de ciertas disciplinas y profesiones.

No existe motivo de tesis, si ésta, finalmente, no se propone modificar y cambiar las estructuras y paradigmas cimentados en los modos de ejercer (y veces inclusive calificar) los actos humanos, y para ello es necesario alejarse lo suficiente de los métodos instaurados, de los procesos rígidos y cerrados, de las metodologías y los requisitos inquebrantables que muchas veces caen en la misma burocracia institucional, esa que acota, ciñe y limita el pensamiento libre y creativo.

Lamentablemente, en la mayor parte de los proyectos de tesis, estas intenciones, estas tentativas, no son vistas con buenos ojos, y, por lo tanto, productos de la más pura experimentación son dejados de lado, y con ello, el esfuerzo

y la creatividad de muchos estudiantes. Este no fue el caso, y aquí se presentó otro punto de vista, una nueva forma de habitar el espacio.

Referencias

- Ábalos, I. (2000). *La buena vida. Visita guiada a las casas de la modernidad*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Holl, S. (2011). *Cuestiones de percepción. Fenomenología en la arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Husserl, E. (2013). *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Merleau-Ponty, M. (1993). *Fenomenología de la percepción*. España: Planeta de Agostini S.A.
- Merleau-Ponty, M. (2010). *Lo visible y lo invisible*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Merleau-Ponty, M. (1977). *Sentido y sinsentido*. Barcelona: Ed. Península. P91
Pallasmaa, J. (2016). *Habitar*. Barcelona: Gustavo Gili.

Pallasmaa, J. (2014). *Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos* (2a ed.). Barcelona: Gustavo Gili.

Pérez-Gómez, A. (2014). *Lo bello y lo justo en la arquitectura. Convergencias hacia una práctica cimentada en el amor*. Xalapa, Veracruz: Universidad Veracruzana.

Pérez-Gómez, A. (2019). *Tránsitos y fragmentos. Textos críticos de Alberto Pérez Gómez*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Zumthor, P. (2006). *Atmósferas*. Barcelona: Gustavo Gili.

Zumthor, P. (2016). *Pensar la arquitectura* (3ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili.

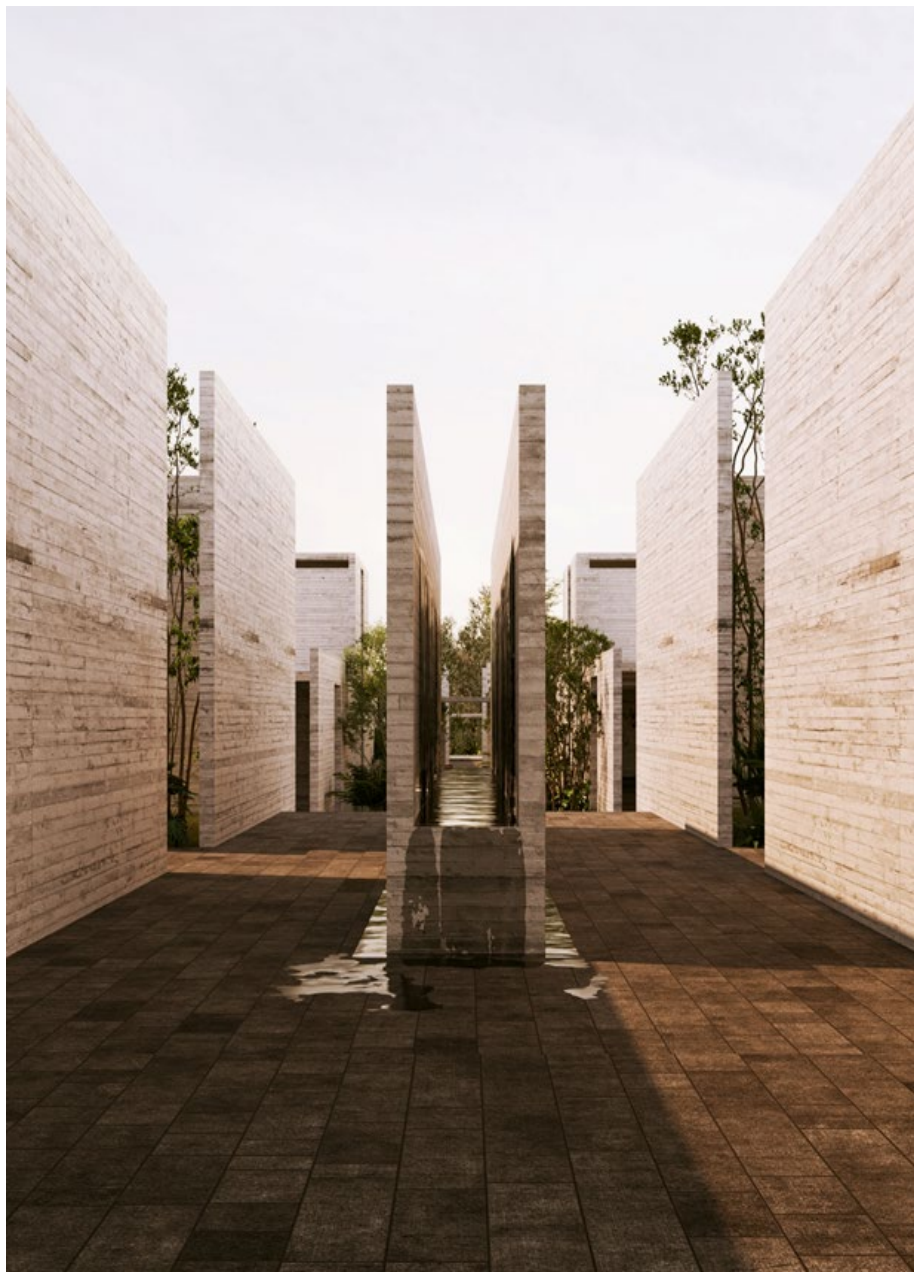

Figura 8. La Cineteca Xalapa y nuevas formas de habitar el espacio. Ilustración de Andrea Dorantes Vélez.