

ATLAS DE TEORÍA Y ARQUITECTURA

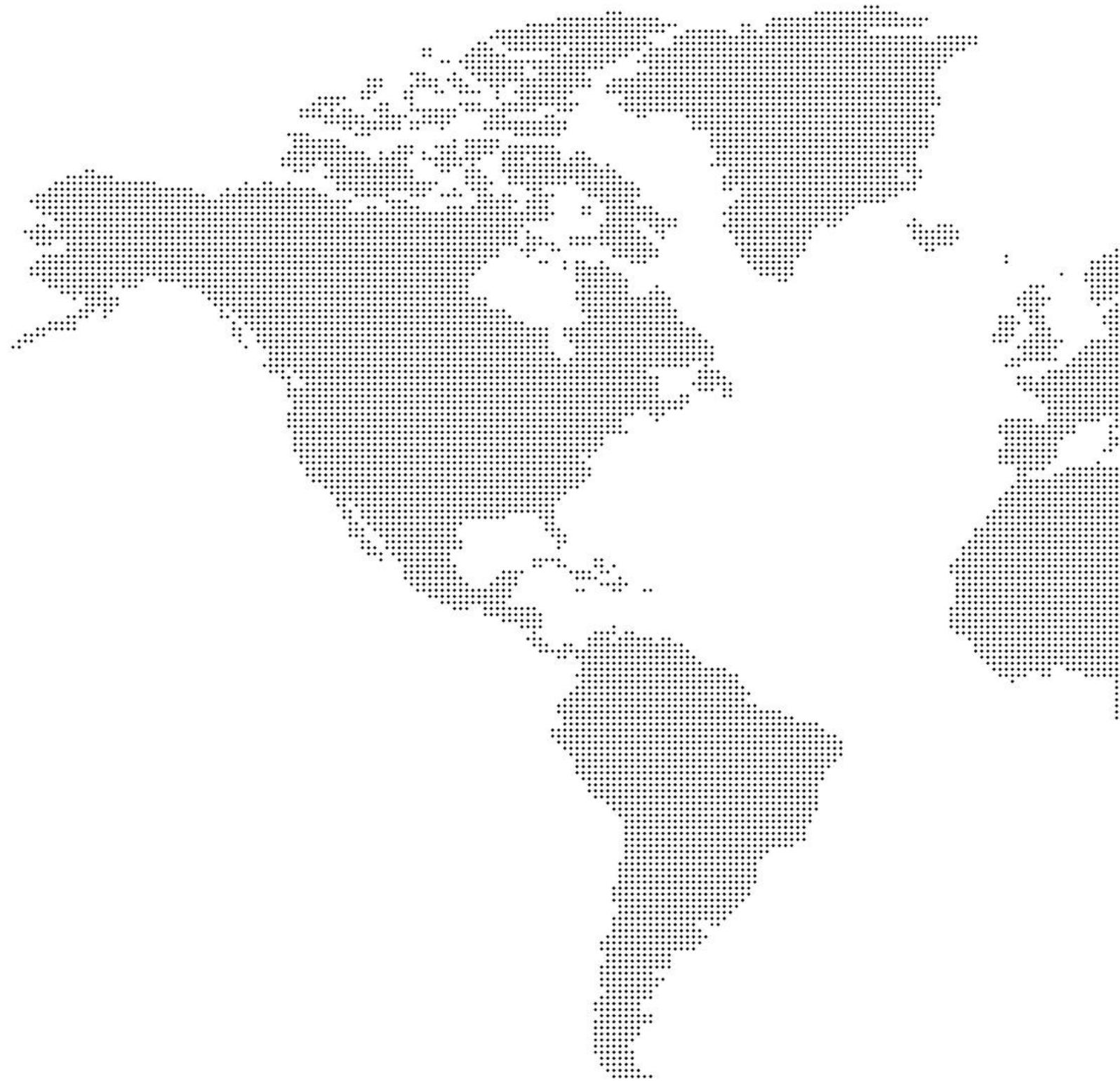
vol. 1

Editado por Alex Martínez Suárez y Melisa Vargas Rivera

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

UNIBE

ATLAS DE TEORÍA Y ARQUITECTURA

vol. 1

CRÉDITOS

Autores: Daisha Carrión, Lay Ming Chang, Dileny Capois, Linorka José Aponte, Shakira Díaz, Miguel Mateo, Mavely Reyes, Liza Mateo, Gabriela Tapia, Lilibeth Liberato, Maria Eugenia Español, Jean Mendez, Alicia Toral, Camila Fajar, Brenda Marranzini, Astrid Diaz, Stephanie Subero, Laura Rodriguez, Amalia Asilis, Katherine Andujar, Ivana Moquete, Karla Adames, Ruth Vélez, Daniela Guerrero, Michelle Veras, Natalia Abad, Diego Peña, Gabriel Andujar, Paola Rosado, Camila Troncoso, Giancarlo Beato, Joscary Perez, Donatello Bruno, Armando Sarit, Ana Lia Rijo, Xavier Bueno, Jose Ivan Sánchez, Pamela Santana, Hermes Concepción, Enzo Le Moal

Edición y coordinación: Alex Martínez Suárez y Melisa Vargas Rivera

Asistencia de edición: Brenda Marranzini

Colaboración edición: Camila Fajar, Ivana Moquete, Daisha Carrión, Lay Ming Chang y Linorka José Aponte

Asistencia de impresión: Stephanie Subero y Ana lía Rijo

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Director: Elmer González

Coordinadora Académica: Solange Rodríguez

1er. edición. Marzo 2014. Santo Domingo, Rep. Dom.

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

UNIBE

ÍNDICE

1. TEORÍA Y ARQUITECTURA

- 1.1 Teoría y Anti-teoría. La posible oposición entre hacer y decir
- 1.2 Relación entre teoría, crítica e historia. Tratados y textos emblemáticos
- 1.3 Antecedentes de la teoría de la arquitectura y surgimiento

2. LA ARQUITECTURA DE ESTILOS Y CANONES

- 2.1 Permanencia de los valores del clasicismo. Academicismo, historicismo, eclecticismo
  - 2.1.1 Palladio
- 2.2 El impacto de la representación en arquitectura
  - 2.2.1 Brunelleschi
  - 2.2.2 Miguel Angel
  - 2.2.3 Leonardo Da Vinci

3. TRANSICIÓN A LA MODERNIDAD

- 3.1 Arte y técnica
  - 3.1.1 Etienne Boulé
  - 3.1.2 Claude Nicolas Ledoux
- 3.2 La ruptura del sistema academicista
  - 3.2.1 Eugene Emmanuel Violet le Duc

4. LOS INICIOS DE LA MODERNIDAD

- 4.1 Los problemas planteados por las nuevas técnicas al arte y a la arquitectura
- 4.2 Modernidad en el diseño
  - 4.2.1 Modernismo Catalán

5. ADOLF LOOS. CRÍTICA AL CAPITALISMO Y AL ORNAMENTO

6. PROTOMODERNO

- 6.1 Bruno Taut
- 6.2 Peter Behrens

7. LAS VANGUARDIAS FIGURATIVAS

- 7.1 Cubismo
- 7.2 Futurismo
- 7.3 Neoplasticismo Holandés
- 7.4 Constructivismo Ruso

7. LA ESCUELA DE CHICAGO

- 7.1 El rascacielos sobre las cenizas
- 7.2 Dankmar Adler
- 7.3 Louis Henry Sullivan

8. MOVIMIENTO MODERNO

- 8.1 La Cité Industrielle, Toni Garnier
- 8.2 Base ética y social
- 8.3 La Bauhaus
- 8.4 Los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna)
- 8.5 Carta de Atenas
- 8.6 El pensamiento de los grandes maestros de la arquitectura moderna
  - 8.6.1 Walter Gropius
  - 8.6.2 Le Corbusier
  - 8.6.3 Mies van der Rohe
- 8.7 Arquitectura Organicista
  - 8.7.1 Alvar Aalto
- 8.8 La Llegada del Movimiento Moderno a Estados Unidos: Estilo Internacional
  - 8.8.1 Exhibiciones en el MoMa sobre el Movimiento Moderno
  - 8.8.2 Case Study Houses
- 8.9 Arquitectura neo-expresionista
- 8.10 El Movimiento Moderno en Latinoamérica
  - 8.10.1 México
  - 8.10.2 Brasil
  - 8.10.3 El Caribe
- 8.11 El Movimiento Moderno en República Dominicana
  - 8.11.1 Primera generación de arquitectos dominicanos

INTRODUCCIÓN

El Atlas de Teoría y Arquitectura es un compendio que contiene una selección de reflexiones sobre los temas más relevantes de las teorías, enunciados, manifiestos y prácticas que han sido determinantes para el cuerpo teórico de la arquitectura a través de los siglos.

Los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de UNIBE, en esta primera entrega, han analizado los antecedentes de diversas teorías sobre la arquitectura, desde los más antiguos tratados hasta las ideas y conceptos de mediados del siglo XX y del Movimiento Moderno, indagando en los fundamentos que conforman cada planteamiento teórico y analizando la arquitectura que dichos planteamientos produjeron.

La edición ha sido organizada destacando estos paradigmas de manera temática y cronológica, proponiendo así una lectura comprensiva de los temas en una secuencia evolutiva que apunta hacia la arquitectura contemporánea.

Alex Martínez Suárez y Melisa Vargas Rivera

Relación entre Teoría, Crítica e Historia.

Tratados, obras y textos emblemáticos.

Historia, crítica y teoría son tres modos de reflexionar sobre la arquitectura, que se diferencian por sus métodos y objetivos que cumplan distintas funciones para el pensamiento.

Donde sí, crítica no atiendiera a la condición histórica del objeto arquitectónico alcanzar su significado, porque el hecho arquitectónico está involucrado en la historia y a su vez a la teoría sin apoyo de una serie de principios donde no llegaría a nada, y esos principios se sustentan en la realidad, que es algo histórico.

La teoría es un sistema de pensamiento mediante el cual se ordena un conjunto de proposiciones lógicas; e Historia es una descripción crítica de la sucesión de los hechos arquitectónicos. Es importante recalcar que el historiador para la selección de su materia se basa en una teoría, donde ésta precede y dirige la investigación histórica.

El método para el Sistema Teórico será la abstracción de conceptos a partir del análisis de los objetos reales; para el historiador será la investigación, comprensión, valoración e interpretación de objetos reales a partir de conceptos.

En cuanto a la crítica e historia, se intenta una distinción en ambos casos; entre actividad del actitud. Como actividad del historiador consiste en el estudio e interpretación de la arquitectura del pasado considerando a su vez que el pasado incluye el tiempo más reciente, ya sea el de la narración o el de la aproximación nomológica; la actividad del crítico consiste en el comentario de la arquitectura presente donde está referida a la identificación de nuevas ideas; a la valoración e interpretación de nuevas obras o propuestas; al descubrimiento de nuevas tendencias. Que en lo teórico el arquitecto pone en función su sistema lógico compuesto de observaciones y postulados y reglas que sirven para explicar ciertas formas e incluso datos de la misma. Pero crítica sin juicio de valor no es crítica. Analizando, no función del crítico, es emitir juicios interpretativos y explicativos.

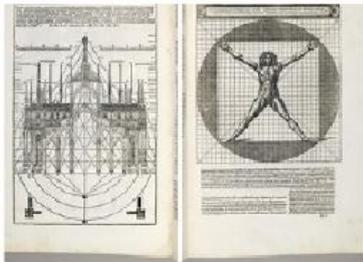
La función del crítico e historiador adquieren singular importancia. En los años recientes, la crisis de modelos producida por la profunda labor de demolición efectuada en la década del 60, por lo cual demandó la atención permanente al desarrollo de ideas; a la aparición de nuevas propuestas, que eran importantes ser leídas e interpretadas para conocer y entender el cambio de panorama de la producción arquitectónica; Es así como la crítica y la historia han conocido un florecimiento notable, acompañado de métodos que permiten abordar temas lingüísticos, urbanos, sociológicos, etc., que a su vez llevan a los arquitectos proyectistas de formular sus ideas, no solo mediante diseños sino mediante palabras, escritas o habladas, que permita justificar o explicar sus diseños mediante especulaciones teóricas.

Como actitud histórica implica la valoración e interpretación del hecho en base a su significado histórico. Criterios de análisis del crítico, abarca todos los aspectos de la producción arquitectónica, estéticos, tecnológicos, funcionales, éticos, etc.; si desea alcanzar el significado de la obra que estudia, no puede detenerse en solo una evaluación, necesita considerar su objeto de estudio en contexto histórico logrando obtener el papel que desempeña, logrando identificar nuevas tendencias, valorar nuevas propuestas, contribuir a la toma de conciencia del significado.

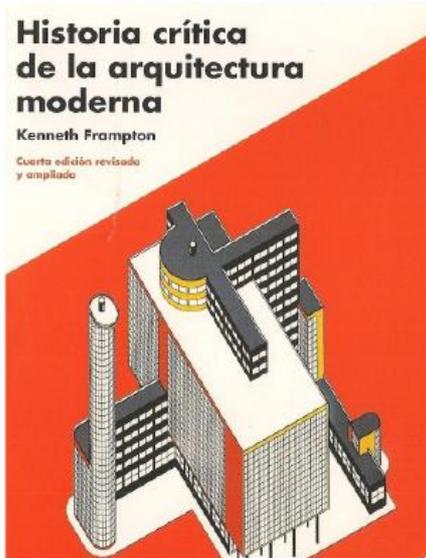
Análisis del historiador, por su parte, no puede prescindir de los criterios de valor, que aparecen ya desde el momento que considera relevantes según una determinada valoración. No hay forma de diseñar un objeto histórico si no parte de criterios de valor.

La valoración y el análisis que efectúan tanto el historiador como el crítico implican una teoría de la arquitectura, donde puede ser normativa.

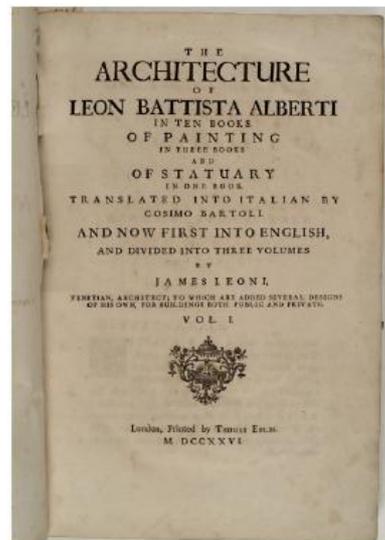
Enlazar historia y teoría, donde se convierte la historia en un instrumento de razonamiento teórico al extraer principios generales de los datos históricos y pretender de ese modo proponer una guía para la proyección. Según Arq. Viollet le Duc.

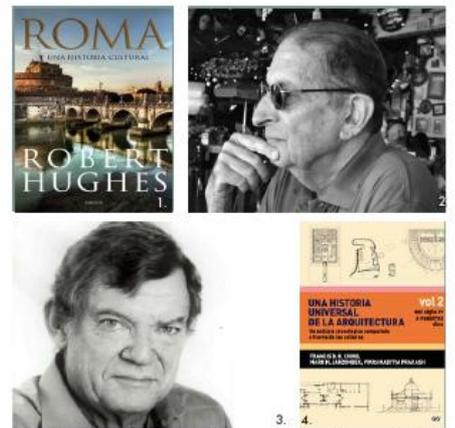
Vitruvius Pallio, Marcus (C.70-15 B.c.). [De Architectura Libri Decem]. Editado por Fra Giovanni Giocondo [1433-1515]. Venecia: Giovanni Tacuino, 22 de Mayo de 1511.

Desde su primera aparición en 1980, éste estudio sobre la arquitectura del siglo XX y sus orígenes es ya un clásico en su género. Tras una revisión y ampliación del propio autor en 1975, se amplía de nuevo, actualizando la historia y analizando áreas y temas que hoy tienen significado. Los últimos capítulos, enteramente nuevos, centran su atención en cuatro países en los que se ha venido produciendo una cultura arquitectónica completa: Finlandia, Francia, España y Japón, junto a una revisión y ampliación de la bibliografía hacen de éste libro un texto indispensable dentro de la bibliografía sobre la arquitectura de este siglo.

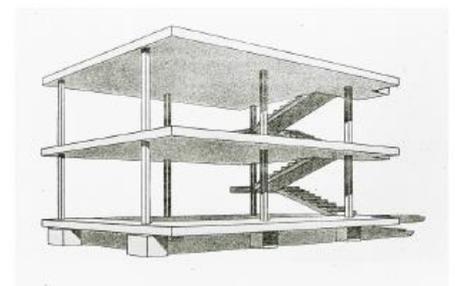

La impresión del tratado De re aedificatoria libri decem de Leonis Baptistae Alberti y la gran difusión del mismo, hace ver al hombre renacentista que hacen falta más obras sobre el tema por lo que nace la época del Tratadismo que perdura hasta la fecha (su época de esplendor fue del siglo XV al XX).

1. Este libro trata de la forma que Robert Hughes percibe Roma desde un punto de vista plano y congruente. 2 Crítico e Historiador de Arquitectura Roberto Segre. Un lema de él es "Volvamos a la naturaleza". 3. Robert Hughes escritor y crítico. 4. El libro muestra cómo la colonización Europea supuso la expansión mundial de la arquitectura del Viejo Continente, un recorrido que llega hasta la era actual de la arquitectura globalizada.

Teoría Edificada

Desde 1914 Le Corbusier desarrolló, para reconstruir un Flandes destruido por las batallas de la Primera Guerra Mundial, el Sistema Dominó. Se trataba de un proyecto de fabricación de casas en serie que mediante la estandarización de los elementos permitía realizar en pocas semanas toda una estructura de hormigón. Ideó además un sistema en el que la estructura, hasta entonces realizada mediante muros de carga, era realizada mediante pilotes, pilares que sujetaban los forjados de cada planta y las escaleras, quedando dicha estructura completamente independizada de la distribución de la vivienda y permitiendo así la planta libre. Ahora esto puede parecer muy normal, pero fue algo que cambió radicalmente la forma de construir y concebir los edificios.

1. Nomología: Ciencia de las leyes y de su interpretación.

2. Tratado sobre el modo de establecer reglas, preceptos o principios en alguna facultad, ciencia o arte.

3. Proyectista es uno de los agentes de la edificación contemplados. Es el agente que por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Antecedentes de la Teoría de la Arquitectura y Surgimiento

Monumento megalítico con el que inició el desarrollo de la arquitectura como tal en el área de la práctica.

La arquitectura es el arte y técnica de proyectar y diseñar edificios, otras estructuras y espacios que forman el entorno humano. La arquitectura es la técnica o el arte de quien realiza el proyecto y dirige la construcción de los edificios y estructuras, ya que la palabra (techné) significa 'saber hacer alguna cosa'. De ella proceden las palabras «técnica» y también «técnico» ('constructivo').

El Stonehenge(1), es el monumento prehistórico más conocido.

Durante la prehistoria surgen los primeros monumentos y el hombre comienza a dominar la técnica de trabajar la piedra.

Surgimiento de la Arquitectura

En la antigüedad a medida que las comunidades humanas evolucionaban y aumentaban, presionadas por las amenazas bélicas constantes, la primera modalidad arquitectónica en desarrollarse fue esencialmente la militar. En ese período surgieron las primeras ciudades cuya configuración estaba limitada por la existencia de murallas y por la protección de amenazas exteriores.

Mientras que en la Edad Media los principales hechos que influyeron en la producción arquitectónica medieval fueron el enardecimiento de la vida en las ciudades y la hegemonía en todos los órdenes de la Iglesia Católica. Durante prácticamente todo el período medieval, la figura del arquitecto (como creador solitario del espacio arquitectónico y de la construcción) no existe.

La Cristiandad definió una nueva visión del mundo, que no sólo sometía los deseos humanos a los designios divinos, sino que esperaba que el individuo buscara lo divino. En un primer momento, y debido a las limitaciones técnicas, la concepción del espacio arquitectónico de los templos se vuelve hacia adentro, según un eje que incita al recogimiento. Más tarde, con el desarrollo de la arquitectura gótica, se busca alcanzar los cielos a través de la inducción de la perspectiva hacia lo alto.

Con el fin de la Edad Media la estructura de poder europea se modifica radicalmente. El Renacimiento abrió la Edad Moderna, rechazando la estética y cultura medieval y proponiendo una nueva posición del hombre ante el Universo: el Antropocentrismo frente al Teocentrismo medieval. Antiguos tratados arquitectónicos romanos son redescubiertos por los nuevos arquitectos, influenciando profundamente la nueva arquitectura. La relativa libertad de investigación científica que se obtuvo llevó al avance de las técnicas constructivas, permitiendo nuevas experiencias y la concepción de nuevos espacios.

La cultura de El Renacimiento se muestra multidisciplinar e interdisciplinar. Lo que importa al hombre renacentista es el culto al conocimiento y a la razón, no habiendo para él separación entre las ciencias y las artes. Tal cultura se mostró un campo fértil para el desarrollo de la arquitectura. Conocimientos obtenidos durante el período medieval (como el control de las diferentes cúpulas y arcadas) fueron aplicados de formas nuevas, incorporando los elementos del lenguaje clásico.

La arquitectura que surge con la Edad Contemporánea irá, en mayor o menor grado, a reflejar los avances tecnológicos y los paradójicos socioculturales generados por el advenimiento de la Revolución Industrial.

Las ciudades pasan a crecer de modo desconocido anteriormente y nuevas demandas sociales relativas al control del espacio urbano deben ser respondidas por el Estado, lo que acabará llevando al surgimiento del urbanismo como disciplina académica.

El papel de la arquitectura (y del arquitecto) será constantemente cuestionado y nuevos paradigmas surgen: algunos críticos alegan que surge una crisis en la producción arquitectónica que permea todo el Siglo XIX y solamente será resuelta con la llegada de la arquitectura moderna.

Relación de la Teoría y la Arquitectura

De un tiempo a esta parte, muchos arquitectos, mariposeando por la filosofía, han presentado tesis doctorales, y han escrito multitud de artículos y voluminosos libros, para teorizar sobre la arquitectura.

Y muchos pensadores o ensayistas, intelectuales que frecuentemente ignoran los problemas genuinamente arquitectónicos, bajo la creencia de que están haciendo Teoría de la Arquitectura, han creado una bastísima literatura aplicando a la arquitectura doctrinas sociales, estéticas, psicológicas o semiológicas que, aunque incidan o puedan incidir de una manera más o menos definitiva en la Arquitectura, no son estrictamente doctrinas arquitectónicas.

Pero la teoría de la arquitectura se ha desarrollado a través de todas estas evoluciones teniendo en cuenta que muchos autores expresan que es mejor teorizar sobre la arquitectura, y otros mantienen posiciones de que si la arquitectura no se hace es imposible entenderla. ¿Existe punto alguno en la que ambas se puedan unir?

Es importante comprender los significados que la arquitectura a través de los tiempos ha obtenido y conservado hasta ahora, pero esas mismas teorías pueden observarse en la práctica manteniendo así un conjunto de ambas posiciones.

Hay muchas teorías que a pesar de que pueden incidir de una manera más o menos definitiva en la arquitectura, no son completamente doctrinas arquitectónicas, y así, frecuentemente, al teorizar, la arquitectura es menos valorada que las disciplinas exteriores que en ella se reflejan. A veces las teorías nacen, casi, al margen del hecho arquitectónico. En ocasiones se hace una arquitectura para ilustrar una teoría.

Es frecuente, también el fabricar una teoría para dar justificación una arquitectura. Pero la teoría que es imprescindible en los estudios de la carrera, es la de datos y circunstancias reales, sin lucubraciones etéreas; es la que sirve como directriz de la práctica arquitectónica.

TEORIA de la arquitectura

DEL RENACIMIENTO A LA ACTUALIDAD

Obra en donde se plasma la teoría y su relación con la arquitectura desde El Renacimiento.

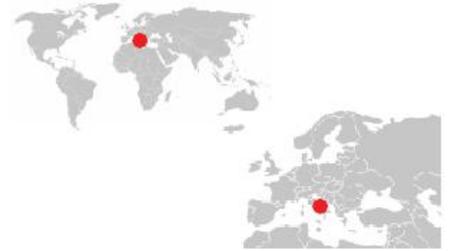

Luis Barabio Navarro, profesional que plasmó escritos teoría e interpretación del arte e historia de la arquitectura para de esta forma analizarla junto a la arquitectura como profesión.

Christof Thoenes, (2006). Teoría de la Arquitectura. 1st ed. : Taschen.
Jaime Brihuega, (1996). Historia de las Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas. 1st ed. Madrid: Visor.
Luis Barabio Navarro, (1994). Las Teorías de la Arquitectura. Teoría e Historia de la Arquitectura. No. 18, pp.61-65.

Andrea Palladio

Arquitectura de Estilos y Cánones

El arquitecto italiano y autor del manierismo¹ Andrea Palladio, tuvo gran influencia en la arquitectura del Neoclasicismo. Palladio tuvo gran relevancia en esta corriente artística, gracias a su excelente gusto por lo clásico, llevando siempre delante los principios academicistas de cánones de proporción y patrones repetidos. De aquí es de donde viene el Palladianismo o Arquitectura Palladiana² que tuvo un gran auge en toda Europa y luego se extendió hasta los Estados Unidos.

Antes de esto, los ingleses habían estado envueltos en la Arquitectura Barroca en su exterior, llena de lujos, ornamentación exagerada y grandes decoraciones en dorado y terciopelo, pero luego de la implantación de la monarquía constitucional esos propietarios burgueses y nobles dieron un giro radical hacia esa arquitectura pura y dirigida por cánones de proporción, sencilla y proporcionada denominada Palladiana. Es de aquí en adelante que esta nueva manera de ver la arquitectura pasa a ser el estilo inglés por excelencia.

A diferencia de otros arquitectos como Bramante y Labacco quienes no conpartían esta idea de escribir sobre arquitectura, Palladio sí era un teórico. Una de sus obras son los cuatro libros de la arquitectura, en donde se plasma de manera teórica una descripción y explicación de lo simple y puro de la arquitectura clásica. En estos libros se describe de forma teórico-práctica proyectos del propio Palladio con dibujos de sus propias manos.

En el primer libro se dan a conocer una serie de pasos y pautas para poder construir con los criterios de proporción, elegir los materiales y unirlos. En el segundo libro muestra algunas de sus obras en planta y sección mostrando así las indicaciones y pautas que se deben tomar en cuenta al diseñar como lo muestra el primer libro. Más adelante en el tercer libro se hace algo similar al segundo libro, dando pautas pero para la construcción de puentes, plazas y edificios públicos, haciendo referencia a dos obras del arquitecto y mencionando otros más como Vitruvio, Plutarco y Julio César. Para el cuarto y último libro se mencionan templos de la antigüedad y restos de la antigua Roma.

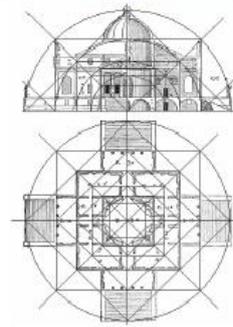
Palladio siempre tuvo permanencia en sus principios desde valores arquitectónicos como el Academicismo³, donde predominaba la calidad técnica basada en cánones de proporcionalidad y yendo totalmente en sentido contrario al realismo naturalista que resaltaba los aspectos más desagradables de la realidad.

Otro de los principios que siempre tomó en cuenta Palladio fue el Historicismo donde se dedicó a imitar arquitectura del pasado y la iba adaptando de acuerdo a necesidades que se presentaban en ese presente, y esto permitió que la arquitectura se volviera un tanto ecléctica.

Estas características las podemos encontrar en las obras de Palladio como la Villa Rotonda o Villa Capra, donde notablemente se aprecian los cánones de proporción, y la monumentalidad. Esto se puede notar en la planta de esta, ya que es un cuadrado perfecto que está inscrito en un círculo perfecto creando así cuatro galerías haciendo referencia al Academicismo y al Historicismo mencionado anteriormente.

Se puede notar por otra parte la inspiración en la arquitectura de la antigüedad, con la aparición de pronaos con frontones decorados con algunas esculturas de divinidades griegas. Por otro lado, los interiores de esta villa ubicada en Vicenza, hacen total referencia al barroco. Con grandes decoraciones en dorado, esculturas de Rubini y Giambattista, cielorrasos y pinturas al fresco con motivos religiosos. La sala central de la Villa es el lugar más impresionante y notable, lleno de balcones hasta la cúpula la cual está llena de pinturas al fresco.

Estas claras características se muestran así como en Villa Rotonda, en cada una de las obras de Palladio, y no solo en Italia sino también en toda Europa y América. Pero la concentración de obras de este arquitecto está en la región del Véneto⁴.

1. Frontada del Libro I de Andrea Palladio en la edición Española de 1625.
2. Villa Rotonda 1506. Andrea Palladio 3. Iglesia del Redentor. Siglo XVI. Andrea Palladio. 5. Retrato del arquitecto Andrea Palladio.

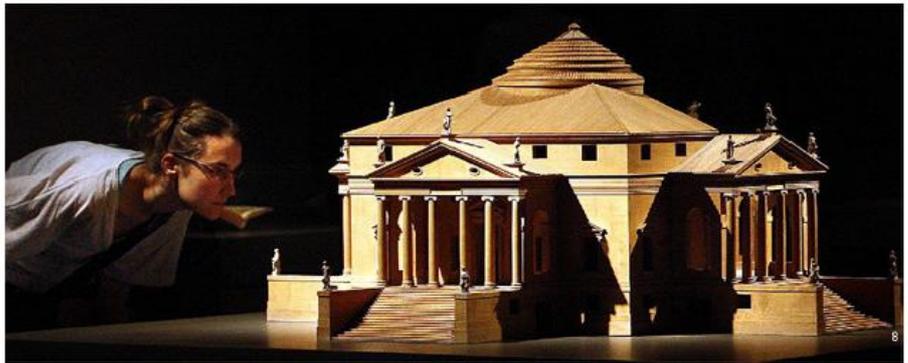
Muchas de las características que presentaba Palladio en sus obras eran también inspiración de los principios que fundó y definió el arquitecto Vitruvio, y que desarrolló el arquitecto Leon Battista Alberti en el pasado siglo XV, quienes alejaban el ornamento y se enfocaban en proporciones matemáticas.

Todas las obras creadas por Palladio, además de sus características de proporción y demás, buscaban adaptarse a las necesidades del usuario que habitaría esta obra, no simplemente hacía "copy-paste" de sus obras una y otra vez, sino, que era un arquitecto crítico que sacaba lo mejor de cada terreno y ambiente.

Cada uno de los elementos que componían sus obras no eran simple ornamentación y capricho, sino que cada uno de estos ejercía una función aunque no se notara a simple vista, desde aprovechar las mejores visuales del terreno hasta la colocación de pórticos para que no moleste el sol a los habitantes. Es por esto que el Arquitecto Andrea Palladio sobresale del montón, por ser crítico, innovador y tomar en cuenta su contexto.

6. Planta y alzado mostrando los cánones de proporción de la Villa Rotonda.
7. Basilica Palladiana. 1614. Andrea Palladio. 8. Maqueta de la Villa Rotonda, incluida en la exposición Palladio, el arquitecto (1506-1580)

1537: Villa Godi	1542: Palazzo Thiene.	1549: Vicenza Basilica	1560: Emigra a los EEUU y se ve Refectorio de San Giorgio	1576: Il Redentore.	1580: Teatro Olimpico.
1540: Palazzo Civena	1547: Villa Saraceno.	1558: San Pietro in Castello.	1565: Villa Almerico Capra (La Rotonda)	1580: Tempietto Barbaro	

1. Última fase del renacimiento. Era utilizado para describir uno de los cuatro requisitos de las artes (orden, medida, diseño y manera) Rechaza el equilibrio y la armonía de la arquitectura clásica. / 2. Término originado por Palladio. Este se refiere a obras del arquitecto u obras inspiradas por él. / 3. Corriente artística desarrollada en Francia. Recibe este nombre debido a que se rige de las normas de la academia Beaux Arts. / 4. Región al noreste de Italia, cuya capital es Venecia. Es la octava región más grande de Italia.

Bibliografía
<http://yearofpalladio.classicist.org>
<http://es.wikipedia.org>
<http://www.artespana.com/>

El Impacto de la Representación en la Arquitectura: Filippo Brunelleschi

Se define como la propuesta de un diseño elaborado para mostrar a un usuario, donde implica la conceptualización básica sobre cualquier idea o proyecto a proponer.

El fundamento de la idea se basa en distintos elementos que caracterizan y hacen que la representación se distinga entre las demás, como el color, patrones de diseño, símbolos, e incluso animaciones que expliquen de una manera más divertida y fácil.

Las técnicas de representación se han desarrollado durante un largo tiempo de una forma realista y da una sensación más clara de un proyecto planeado.

En la arquitectura, ésta se convierte en el arte de crear una imagen en un papel de algún diseño arquitectónico proyectado para ayudar a nuestros usuarios, clientes o estudiantes a visualizar de una forma distinta el proyecto a realizar. Proyectar arquitectura es una aventura fascinante, al materializar nuestras ideas y sueños descubrimos cosas sorprendentes.

La labor creativa es inmensamente enriquecedora. Al pasar el tiempo, se descubren nuevos métodos de representar un proyecto, como en la Arquitectura Renacentista que existía la necesidad de representar un proyecto mediante modelos tridimensionales, o en la época del antiguo Egipto con la existencia de jeroglíficos que expresaban un sin número de acontecimientos.

Brunelleschi

Filippo Brunelleschi, Arquitecto, escultor, inventor de máquinas, gran estudioso de las matemáticas. Inició y desarrolló la geometría en sus proyectos, al igual que el sistema de representación de la perspectiva lineal.

Su arquitectura es recordada y caracterizada por el equilibrio que mostraba en las proporciones de sus medidas a escala humana. Fue uno de los primeros artistas que se interesó por el saber y el carácter universal de los acontecimientos.

Muchos artistas le deben a Brunelleschi su formación. Filippo entendía que la belleza surgía de la armonía que había entre los mínimos detalles con el todo del proyecto. Utilizó elementos clásicos, y tenía la habilidad para incorporarlos en los nuevos edificios, los que tuvieron una amplia influencia en el futuro arquitectónico de Europa.

Los proyectos más destacados de Filippo Brunelleschi fueron: la cúpula de Santa Maria Dei Fiore¹, donde concursaron Ghiberti y Brunelleschi para la realización de este proyecto. La Basílica de San Lorenzo², una de las iglesias más grandes en Florencia, tiene una planta de cruz con capillas en los lados y tres naves longitudinales como las antiguas basílicas cristianas. Dentro de esta Basílica se encuentra la Sacristía vieja de San Lorenzo realizada por Brunelleschi.

La Capilla Pazzi³ está en el jardín de la Basílica de la Santa Croce, la familia Pazzi se la encargó a Filippo en 1441 y fue su última obra. Fue el recinto funerario de esta familia.

Otra de sus obras que causó un gran impacto fue el Hospital de los Inocentes⁴ debido a un aspecto tan ligero y una fachada sobre columnas delgadas. Para Filippo la estética no era un juego de azar sino el resultado de la correcta aplicación de una serie de leyes preestablecidas.

Perspectiva lineal

En el año 1435, pintó una pequeña imagen del Baptisterio Florentino para ser vista al observar a través de un pequeño orificio hecho en la parte posterior de la pintura, y debían sostener un espejo y mirar por el orificio con la distancia de un brazo extendido. Así, encontró sus nuevas reglas aplicando la geometría óptica que ya las antiguas ciencias habían encontrado en un tiempo anterior.

Con esta pintura, Brunelleschi se destacó porque fue la primera construida de acuerdo con las leyes geométricas de lo que hoy en día se nombra Perspectiva Lineal.

La perspectiva es un método de dibujo para representar un espacio de tres dimensiones en una superficie plana, papel, lienzo, madera o hasta un muro. Con la utilización de las perspectivas se busca no solo representar las dimensiones tradicionales como la altura y el ancho, sino también estudiar la profundidad como sistema de representación.

Battista Alberti, codificó este método de la Perspectiva Lineal de Brunelleschi.

En el Renacimiento la idea principal de la época era describir a precisión la relación que existe entre el observador y los objetos visualizados por el mismo observador en un momento preciso. La importancia se sitúa en la relación dinámica entre el sujeto y el objeto que está siendo visto u observado.

1. Santa Maria dei Fiore
2. Basílica de San Lorenzo
3. Capilla Pazzi
4. Hospital de los Inocentes

Filippo Brunelleschi se convierte en el descubridor de la perspectiva lineal, se trata de un método para imitar el espacio medible en una superficie plana. Esta perspectiva aparece vinculada al concepto de punto de fuga concebido como aquel en el que convergen todas las líneas correspondientes a la profundidad de un dibujo bidimensional.

En lo que se refiere a manifestaciones artísticas, hasta los finales de la Edad Media no se planteó el problema de la perspectiva en lo que alude a la representación, donde se recurre a las artes técnicas y distintas soluciones para tratar de alejar la profundidad del espacio que se está representando.

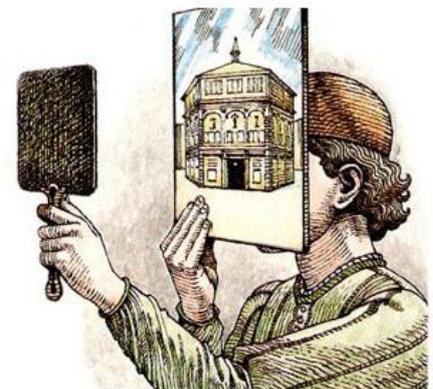

Ilustración del experimento de 1435 en el que Brunelleschi pinta la imagen del Baptisterio Florentino y la refleja en un espejo para evidenciar la perspectiva lineal.

1. Brunelleschi se encontró con el reto de cubrir un vano con 41 metros de diámetro, se decía que Brunelleschi se inspiró en la antigüedad para la realización de ésta. / 2. En este proyecto Brunelleschi buscaba la horizontalidad empleando elementos que refuerzan este concepto, y la Armonía empleando criterios geométricos. / 3. Es un edificio pequeño y la entrada la cubre una bóveda. La proporción áurea, de procedencia griega se presenta en las proporciones de este edificio por todas partes. / 4. El diseño de este hospital se basa en una Arquitectura clásica con arcos de medio punto y con una geometría muy ordenada.

Allonso Muñoz Cosme, (2008) El proyecto de arquitectura: concepto, proceso y representación. 1ª ed.: Reverte. (2012, 01). Reseña Sobre El Espejo De Brunelleschi, La Ventana De Alberti y El «Tubo De Perspectiva» De Galileo. Buenastareas.com. Recuperado 01, 2012

Miguel Ángel

Miguel Ángel Buonarroti, era un escultor, pintor y arquitecto italiano. Se reconoce a Miguel Ángel como la gran figura del Renacimiento Italiano, un hombre cuya excepcional personalidad artística dominó el panorama creativo del siglo XVI. Miguel Ángel cultivó por igual la pintura, la escultura y la arquitectura, con resultados extraordinarios en cada una de estas facetas artísticas.

Entre los años 1490 y 1492 hizo sus primeros dibujos, estudios sobre los frescos góticos de Masaccio y Giotto; entre las primeras esculturas se cree que hizo una copia de una Cabeza de Fauno, en la actualidad desaparecida.

Los primeros relieves fueron La Virgen de la Escalera y La Batalla de los Centauros, conservados en la Casa Buonarroti de Florencia. Se muestra como el claro heredero del arte florentino de los siglos XIV y XV, a la vez que establece una vinculación más directa con el arte clásico.

Después de la muerte en 1492 de Lorenzo el Magnífico, y realizó la escultura de un Hércules de mármol, escogió este tema porque Hércules era, desde el siglo XIII, uno de los patronos de Florencia. En Florencia, entre 1495 y 1496, talló dos obras: un San Juan Niño y un Cupido Durmiente.

Su salida hacia Roma tuvo lugar el 20 de Junio de 1496. La primera obra que realizó fue un Bacus de medida natural, con gran parecido a una estatua clásica, en esta se muestra la característica constante de la sexualidad en su escultura y donde se simboliza el espíritu del Hedonismo Clásico. Al mismo tiempo que realizaba el Bacus, por encargo de Jacopo Galli esculpió un Cupido de Pie.

Miguel Ángel vuelve a Florencia en la primavera de 1501, después de cinco años ausente de la Toscana. Florencia, estaba gobernada por Piero Soderini, un admirador de Miguel Ángel que le hace uno de los encargos más importantes de su vida: el David. Miguel Ángel realizó un modelo en cera y se puso a esculpir en el mismo lugar donde estaba ubicado el bloque sin dejar que nadie viera su trabajo durante más de dos años y medio, que fue el tiempo que tardó en acabarlo.

El año 1505 fue llamado a Roma por el papa Julio II para proponerle la construcción de la sepultura papal, que se habría de poner bajo la cúpula de la basílica de San Pedro del Vaticano. Toda la sucesión de hechos durante los cuarenta años que se tardó para la realización de la tumba fue llamada por Ascanio Condivi «La Tragedia de la Sepultura».

Obra Pictórica

La primera obra pictórica atribuida a Miguel Ángel, de cuando éste contaba con 12 años de edad, fue un «tormento de San Antonio». La pintura, citada por los primeros biógrafos del artista, era una copia con variantes de un conocido grabado del alemán Martin Schongauer. Hasta el reciente hallazgo de Las Tentaciones de San Antonio, eran el Santo Entierro y la Madonna de Manchester las primeras pinturas atribuidas a Miguel Ángel. El Santo Entierro se trata de una tabla al temple inacabada, datada hacia 1500-1501, que se encuentra en la National Gallery de Londres.

El Tondo Doni, conocido también como la Sagrada Familia (1504-1505), se encuentra hoy en la Galería Uffizi, Florencia. Esta pintura al temple, la pintó para Agnolo Doni, como regalo de bodas. En primer plano está la Virgen con el Niño y detrás, San José, de grandiosas proporciones y dinámicamente articulado, llaman la atención las imágenes tratadas como esculturas dentro de una disposición circular de 120 cm de diámetro y con una composición en forma piramidal de las figuras principales. La base de la línea triangular es la marcada por las piernas de la Virgen colocada de rodillas, con la cabeza girada hacia la derecha, donde se encuentra el Niño sostenido por San José, con el cuerpo inclinado hacia la izquierda, esta parte superior de la pintura junto con la línea que marcan los brazos, denota un movimiento en forma de espiral.

1. Retrato de Miguel Ángel, Marcello Venusti, h. 1535.
2. Imagen de Adán en la escena de La Creación de Adán de la bóveda de la Capilla Sixtina, en los Museos Vaticanos.
3. La batalla de Cascina 1504, Palazzo Vecchio

Detalle del Juicio Final, con Jesucristo y su madre, María

La Bóveda de la Capilla Sixtina

Entre Marzo y Abril de 1508, el artista recibió de Julio II el encargo de decorar la bóveda de la Capilla Sixtina, en Mayo aceptó y concluyó los frescos cuatro años más tarde. El proyecto del Papa era la representación de los doce apóstoles, que Miguel Ángel cambió por uno mucho más amplio y complejo. Ideó una grandiosa estructura arquitectónica pintada, inspirada en la forma real de la bóveda. Al tema bíblico general de la bóveda, Miguel Ángel interpuso una interpretación neoplatónica con la representación de nueve escenas del Génesis, cada una rodeada por cuatro jóvenes desnudos, junto con doce profetas y las sibilas. Un poco más abajo se encuentran los antepasados de Cristo. Estas imágenes se convirtieron en el símbolo mismo del arte del Renacimiento.

Juicio Final, por encargo del Papa Clemente VII y más tarde confirmado por Pablo III, Miguel Ángel aceptó pintar en la pared del altar de la Capilla Sixtina el Juicio Final, o Juicio Universal, iniciado en 1536 y finalizado en 1541.

El tema se basa en el Apocalipsis de San Juan. La parte central está ocupada por un Cristo con gesto enérgico, que separa los justos de los pecadores, y a su lado tiene a su madre María, temerosa por el gesto tan violento de su Hijo.

Bóveda de la Capilla Sixtina, vista parcial (1512).

A su alrededor están los santos, fácilmente reconocibles ya que la mayoría muestran los atributos de su martirio, entre los que se encuentra San Bartolomé, que en su martirio fue despellejado, este santo lleva colgada en su mano su propia piel, donde se reconoce el autorretrato de Miguel Ángel.

Terminado el Juicio Final, el Papa Pablo III le encargó para la Capilla Paulina, la pintura de dos grandes frescos en los que Miguel Ángel trabajó desde 1542 a 1550: la conversión de San Pablo y El Martirio de San Pedro. Fueron diversos los motivos que alargaron la ejecución de estas obras, entre ellos el incendio del año 1544, una enfermedad del artista que retardó el segundo fresco hasta 1546, así como los fallecimientos de sus amigos Luigi del Riccio en 1546 y más tarde el de Vittoria Colonna en 1549.

Un grupo con ángeles con trompetas, anunciadores del Juicio. Todas las escenas están rodeadas por una multitud de personajes, unos al lado derecho de Cristo, los que ascienden al cielo, y a la izquierda los condenados que bajan a las tinieblas, algunos de los cuales se encuentran encima de la barca de Caronte, presente en la Divina Comedia de Dante. En los semicírculos de la parte superior del mural aparecen unos ángeles con los símbolos de la Pasión de Cristo, en un lado la cruz donde murió y en el otro la columna donde fue flagelado.

Ángel de la Basílica de Santo Domingo de Bolonia (1495).

Obras

1496: Bacus (Museo de Bargello, Florencia)	1506: Tondo Doni (Uffizi, Florencia)	1512: Techo de la Capilla Sixtina (Vaticano, Roma)	1534: Capilla Medicea (San Lorenzo, Florencia)	1541: Juicio Final (Capilla Sixtina del Vaticano, Roma)	1550: Crucifixión de San Pedro (Capilla Paulina del Vaticano, Roma)	1555: Piedad de Palestrina (Galería de la Academia, Florencia)	1561: Puerta Pia (Roma)
---	---------------------------------------	---	---	---	---	---	-------------------------

1. <http://www.biografica.info/biografia.de/miguel.angel/miguel.angel/buonarroti-en-italiano-michelangelo-1684>
2. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/miguel_angel.htm
3. https://www.google.com.do/search?q=miguel+angel&source=lnms&btn=isch&sa=X&ei=TWjU5_hYt1kQRCu4DAB&ved=0CAcQAUoAQ&biw=1366&bih=630&focr=&imgdli=&imgcr=slsMPjx:p47Q9M%253A%38PPEwT5UjG0k3eM%38http%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikimedia.org%252Fcommons%252F1%252F1%252FMichelangelo_portrait.JPG%38http%253A%252F%252F252Fes.wikipe-dia.org%252Fwik%252Fmiguel.%2525C3%25251ngel%38407%38518

Leonardo Da Vinci

El impacto de la representación en la arquitectura

Pintor florentino. Notable polímata del Renacimiento famoso como pintor, escultor, ingeniero y científico. Encantado por el conocimiento y la investigación, fue un personaje que sus claros principios hicieron que se destacaran sus obras, sin embargo, Leonardo, tenía fama de nunca terminar aquello que comenzaba.

Sus innovaciones en la pintura determinarían la evolución del arte italiano, siendo sus investigaciones científicas sobre anatomía, óptica e hidráulica de los avances modernos.

Nació en Vinci(1) el 15 de Abril de 1452 y falleció en Amboise(2) el 2 de Mayo de 1519, a los 67 años, acompañado de su fiel Francesco Melzi(3). Leonardo era hijo ilegítimo de un abogado florentino, quien no le permitió conocer a su madre, una modesta campesina, una enorme curiosidad se manifestó tempranamente, dibujando animales mitológicos de su propia invención, inspirados en una profunda observación del entorno natural en el que creció.

Giorgio Vasari(4), su primer biógrafo, relata cómo el genio, siendo aún un niño, creó un escudo de Medusa con dragones que aterronizó a su padre cuando se topó con el por sorpresa.

Se formó como artista en Florencia, en el taller de Andrea Verrochino; fue aceptado y rápidamente demostró ser un geométrico de primera clase. Hizo un número de cabezas de barro de mujeres sonrientes y niños que, según decía, aún se fabricaban y vendían en el taller unos 80 años más tarde.

Entre sus primeras pinturas importantes se cita su participación en el Bautismo de Cristo de Verrochino, según la leyenda, el maestro había dejado inacabado al advertir la superioridad del alumno, y una Anunciación en los Uffizi, que quizás pintase en colaboración con Doménico Ghirlandajo y es probablemente su obra más temprana.

Para concluir, en sus bocetos demuestra un interés enfatizado por las disponibilidades del movimiento y de la expresión de temáticas variadas, algunos son fruto de su fantasía y no podrán ser aplicados a cuadros.

El primer encargo importante lo comenzaría pero no lo concluiría, era una pintura de mediano tamaño para el altar de la Capilla de San Bernardo en el Palazzo Vecchio de Florencia hacia 1478 el encargo fue obtenido tal vez por la intervención de su padre Ser Piero.

Sus Impactos

No cabe duda en que Da Vinci tuvo una gran influencia en las artes. En primer lugar empezó con su creación "Hombre del Vitruvio", un dibujo bastante exacto se puede decir, el cual Leonardo añadió y corrigió algunas proporciones al dibujo original por Vitruvio.

Consideró unos tratados en la arquitectura muy importantes y muy estudiados, los cuales son sus importantes en la arquitectura.

Demuestra una influencia de Bramante con quién trabajó en Milán, algo muy importante que no se puede obviar es que debía obedecer a principios matemáticos (simetría, proporciones calculadas en base al cuadrado o al círculo).

Originó muchos estudios sobre los arcos, llegando a su única teoría del peso de los arcos: "Pensaba que cuanto mayor sea el peso colocado sobre un arco, menor es el que el arco transmite a las columnas". No obstante, era muy independiente en cuanto a sus proyectos, o como lo hacía, por ende siempre estaba investigando.

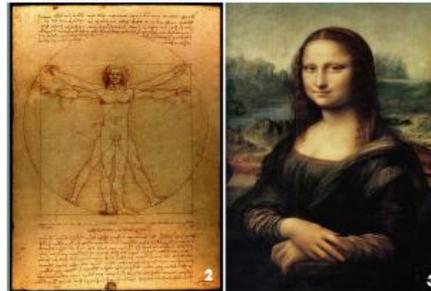
Otros impactos: diseños de iglesias de planta centralizada, diseño de fachadas de palacios, incluso un diseño para un establo. No cabe duda de que Leonardo era una persona muy completa, por lo tanto no puede faltar su influencia en el urbanismo, era muy específico en sus bocetos, diseñó en su libro de apuntes la Ciudad Leonardo, aunque nunca fue construida, en ella se incluían, plan de casas, molinos de agua, proyectos de planos & mapas.

(1) Leonardo da Vinci, Autoretrato hecho entre 1512 & 1515. Dibujado con traza con tiza roja, es aceptado como un autorretrato original.

(5) La Virgen de las rocas (1era versión - 1486), Museo del Louvre, París. (6) La Virgen de las rocas (2da versión - 1490-7), National Gallery, Londres.

(2) El Hombre de Vitruvio 1487, famoso dibujo acompañado de notas anatómicas realizado en uno de sus diarios. Representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobrepuestas de brazos & piernas e inscrita en una circunferencia y un cuadrado. Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano.

(7) Se ha escrito que Leonardo "puede ser el artista zurdo más universalmente reconocido de todos los tiempos", claramente manifestado en su dibujo y su escritura. En sus cuadernos escribió en una imagen de espejo debido a que era zurdo, aunque fue falsamente acusada de tratar de proteger su trabajo.

(3) La Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, es una obra pictórica. Es el retrato más famoso de la historia y quizás el cuadro más famoso de la pintura occidental. Su fama se debe a las múltiples referencias literarias, a las diversas hipótesis sobre la identidad de la protagonista.

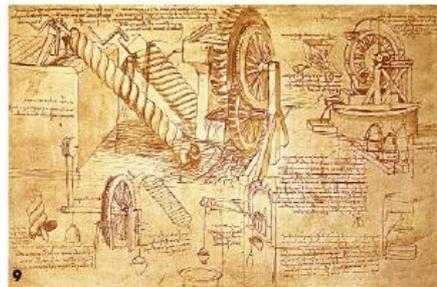
Los primeros conocedores italianos estaban divididos en cuanto a si Leonardo también dibujó con su mano derecha, más recientemente, los historiadores de arte angloamericanos han admitido en su mayor parte las sugerencias de ambidestreza.

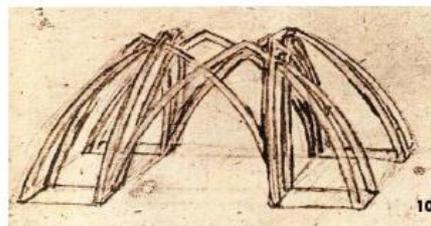
(4) La Última Cena, su mejor obra, la más serena y alejada del mundo temporal, durante esos años caracterizadas por los conflictos bélicos, las intrigas, las preocupaciones y las calamidades. La dio por terminada, aunque él, eterno insatisfecho, declaró que tendría que seguir trabajando en ella. Fue expuesta a la vista de todos y contemplada por muchos.

(8) El Bautismo de Cristo, Verrocchi, h. 1475-1478. Se considera que éste es el primer trabajo importante de él como aprendiz. Hizo la pintura junto con su maestro Verrocchio. Se le atribuyen a Leonardo todas las partes ejecutadas al óleo. Es obra suya indiscutible el ángel que está de perfil, abajo a la izquierda, arrodillado y recogiendo sus ropas. También realizó algunos rizados del otro ángel, el paisaje del fondo y retocó la faz de Cristo. En la concepción del paisaje del Bautismo de Cristo se hace patente la observación de la naturaleza por parte de Leonardo. Algunos autores consideran que el pájaro también es obra suya.

(9) "Tornillo de Arquímedes", un mecanismo por el cual se podía movilizar el agua en contra de la fuerza de gravedad dio origen al doble casco de las embarcaciones, el puente giratorio o múltiples aparatos.

(10) Estudios de arcos.

1. Vinci: es una localidad italiana de la provincia de Florencia, región de Toscana. / 2. Amboise: es una ciudad medieval y una comuna en la región central francesa. / 3. Francesco Melzi: fue un pintor italiano del Renacimiento, alumno favorito de Leonardo da Vinci; fue un artista de gran talento que trabajó como secretario y ayudante. / 4. Giorgio Vasari: es celebre sobre todo por sus biografías de artistas italianos, colección de métodos, anécdotas, rumores y leyendas recogidas en su libro "Vida de los Mejores Arquitectos, Pintores y Escultores Italianos".

Arte & Técnica

Étienne-Louis Boullée

Arquitecto y teórico francés nacido el 12 de Febrero de 1728 – 4 de Febrero de 1799, cuya obra influyó mucho en los arquitectos contemporáneos y aún hoy en día es considerada importante.

Nacido en París, hijo de un arquitecto, estudió pintura pero luego se pasó a la arquitectura por petición paterna. Estudió con Jacques-François Blondel(1), Germain Boffrand(2) y Jean-Laurent Le Geay(3), de quienes aprendió el estilo de arquitectura Clásica Francesa predominante en los siglos XVII y XVIII y el Neoclasicismo hacia el cual evolucionó a mediados de siglo.

Formó parte del grupo de los llamados arquitectos "visionarios", que se opusieron al rígido Neoclasicismo Académico. Realizó proyectos de edificios fantásticos, irrealizables a causa de sus enormes dimensiones. Ensayos sobre el arte fueron legados en su testamento a la nación francesa, no obstante, el interés por las formas geométricas elementales y por el significado simbólico de los elementos y de la estructura arquitectónica se mantienen en todos sus proyectos, que tienen sobre todo un valor teórico.

El auténtico significado de las impresionantes composiciones de Boullée, como el de los dibujos de otros arquitectos revolucionarios, es que son la expresión de la pura investigación formal, como un fin en sí misma. Subrayó en sus escritos el valor esencialmente artístico de la arquitectura, que es una "inspiración creativa", distinguiendo la disciplina de la técnica del construir, que en cambio es un "procedimiento mecánico".

Sus proyectos se caracterizan por la articulación de las masas, el énfasis de la forma y la investigación sobre los efectos del claroscuro; entre sus dibujos más notables está el del cenotafio a Newton (1784). Su imaginación febril también se pone de manifiesto en sus proyectos para un teatro de la ópera (una construcción cilíndrica cubierta por una cúpula), el teatro circular, la biblioteca alargada, el arco de triunfo con inscripciones, la iglesia metropolitana, el templo cuadrado y los diversos panteones con formas geométricas.

Cabe destacar algo muy importante y es que ninguno de sus proyectos fue jamás llevado más allá del papel. Si bien eran hermosos, sus proporciones, tamaños, escalas eran tan grandilocuentes y gigantes, que nunca pudieron, ni se pensó, llevarlos a la práctica.

Ideas & Teorías

Redujo la arquitectura a poco más que una representación pictórica, el dibujo lo era todo, con ello, elevó el dibujo, de un simple instrumento de representación gráfica, a arquitectura, una idea arquitectónica que tomaba cuerpo mediante el dibujo, o un hecho construido. En sus visiones, buscó la expresión de una arquitectura pura, representativa de una idea, de lo sublime, elevada por encima del simple edificio, y más allá incluso de los límites de la razón.

Su arquitectura se presentaba a través de formas puras. La base de su teoría residía en la idea de que las formas servían para evocar pensamientos e ideas; por tanto una relación entre las formas y las sensaciones que suscitaban.

Su imagen del orden era la simetría y sus proyectos se desarrollaban a partir de cubos, cilindros, pirámides y conos, figuras geométricas, donde la esfera era considerada la más perfecta de las figuras, no solo por su regularidad, sino también por los efectos de luz que jugaban con ella. Por esta razón, el cenotafio de Newton fue su obra más representativa, porque en ella, expresó del modo más puro y utópico todas sus consideraciones acerca de la forma y de la luz en la arquitectura.

Pero además, los proyectos visionarios, por su abandono de la realidad, por su imposibilidad de convertirse en un edificio construido y por su desprecio a la funcionalidad, se convirtieron en puro simbolismo, lo que planteó la polémica entre la funcionalidad y la práctica de la arquitectura y la carga simbólica eran irrelevantes, lo que importa era la imagen de fuerza que transmite una arquitectura.

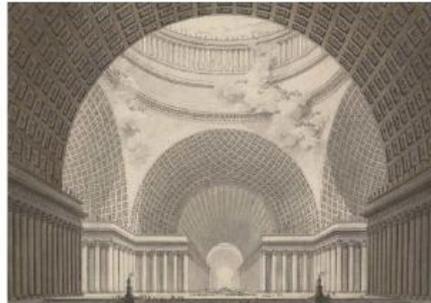
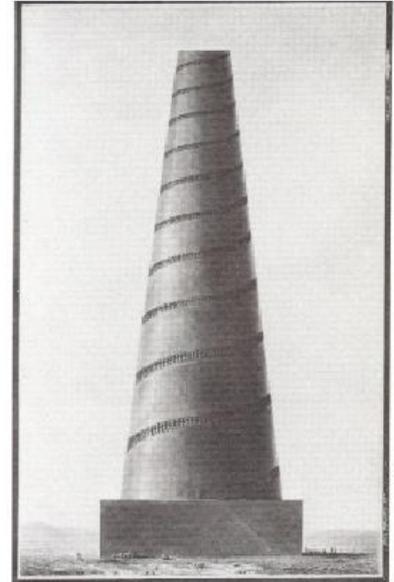
1. Proyecto para la Ópera de París, 1781.

Es muy notable el uso de los espacios que Boullée le da a su proyecto, no obstante, la fachada exterior, dejando en claro que utiliza una esfera en la parte de atrás.

2. Sarcófago para los restos de Newton. Para comprender las razones por las que Boullée apuesta por este tipo de diseños recogemos lo que el arquitecto escribe sobre la esfera en arquitectura:

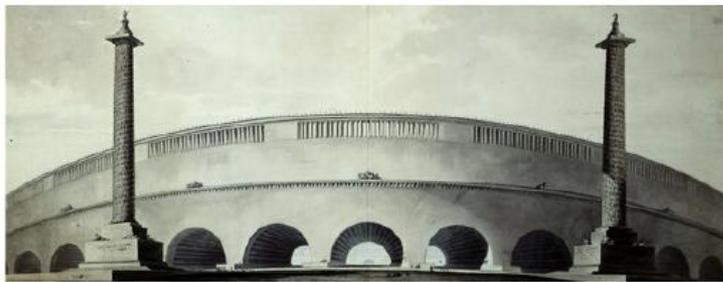
"Se puede considerar como continuador de todas las propiedades de los cuerpos. Todos los puntos de su superficie distan lo mismo de su centro. De esta singular propiedad resulta que bajo cualquier manera que contemplásemos el objeto, ningún efecto óptico puede jamás alterar la magnífica belleza de su forma que se ofrece siempre perfecta a nuestra vista".

Boullée la describe como la basílica o iglesia metropolitana para el Día del Corpus; según dice: una casa de santidad habitada por los ministros más dignos de la religión.

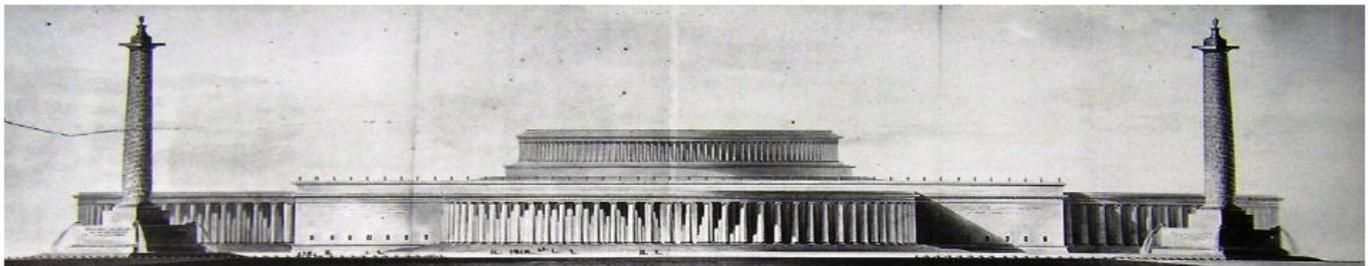
Cenotafio(4) Egipcio. En la época, proyectos como estos ya se consideraban utópicos, porque solamente Boullée creía que se podían construir a pesar de su monumentalidad.

Circo

En este proyecto volvemos con la forma de la esfera (si así se podría llamar); Tiene una forma muy especial, unos huecos en forma de esfera muy bien detallados en su interior, no obstante, no se puede ignorar el tamaño que tiene este, en vez de un circo se puede confundir con un monumento por su gran altura.

Por esta razón no fue construido aunque estaba muy bien diseñado & contaba con todas las necesidades que este requiere.

Proyecto de museo, 1783

1. Jacques-François Blondel: fue un arquitecto, urbanista y teórico francés.
 2. Germain Boffrand: fue un personaje francés polivalente, ejerciendo de arquitecto, decorador e ingeniero.
 3. Jean-Laurent Le Geay: fue un arquitecto francés del Neoclásico con una carrera mayormente hecha en Alemania.
 4. Cenotafio: es una tumba vacía, o monumento funerario erigido en honor de una persona, o grupo de personas, para las que se desea guardar un recuerdo especial. Se trata de una edificación simbólica.

Claude Nicolas Ledoux

Arquitectura Visionaria y Utopía Social

Fue un arquitecto y urbanista francés que consiguió ser uno de los principales representantes de la arquitectura neoclásica. Aparte de ser de los arquitectos más activos a finales del Antiguo Régimen, protegido de Madame du Barry, amante del Rey Luis XV, y autor de dos de las más importantes obras públicas de la época: La Salina Real de Arc-et-Senans (declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982) y las Barrières de París.

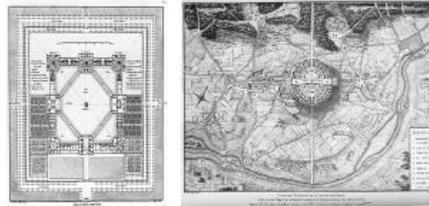
Considerado uno de los arquitectos más brillantes de la Época de las Luces y formó parte del grupo de arquitectos anticonformistas de su época. Fue el referente del concepto del arquitecto como organizador de la sociedad, donde cuya capacidad de abstraer la realidad y concebir la arquitectura en sentido amplio más allá de la construcción del edificio, hizo que contactara con los reformistas ilustrados.

No finalizó la formación habitual de los arquitectos-artistas, sus únicas fuentes de conocimiento e inspiración de la arquitectura clásica y sus ruinas, provenían del estudio de grabados, principalmente de los de Giambattista Piranesi que desde 1747, había comenzado a publicar Las Vues de Rome, los del tratado de su maestro Jacques-François Blondel, las láminas de la Encyclopédie y más adelante, del Vitruvius Britannicus de Colin Campbell (1769).

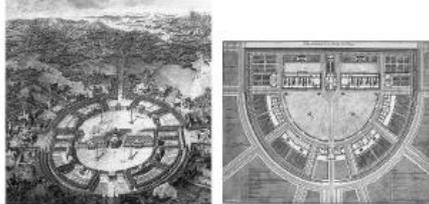
Ledoux visitó Inglaterra, donde fue influenciado por la tradición Palladiana. Con 20 años, Ledoux realizó su primera obra, el decorado del Café Militaire (Café militar) que lo elevó al pedestal de los arquitectos de moda. Bebiendo de las fuentes de la Antigüedad Griega y Romana así como del renacimiento Italiano y del Palladianismo Inglés, Ledoux buscó, a través de innovaciones formales ajenas al dogma académico, un «clasicismo iluminado» dominado por los valores morales y filosóficos cercanos al movimiento de la Enciclopedia.

Al final de 1758, Ledoux entró como aprendiz-arquitecto en el despacho de Pierre Contant d'Ivry, y más adelante trabajó en los de Jean-Michel Chevotet y Louis-François Trouard, un discípulo de Jacques-Germain Soufflot, que tras su estancia en Roma, se estableció en París en 1757, y gracias a quien, Ledoux descubrió la arquitectura antigua, especialmente los templos de Paestum, y la obra de Palladio. Las enseñanzas de Soufflot, que basaba el arte de construir en una simbiosis arquitectónica entre Naturaleza y Antigüedad, dejaron una profunda huella en Trouard y también en Ledoux, para quien esa lección constituirá una de las bases de las reflexiones sobre su oficio e influyó en la evolución de su estética.

Aunque mucha de la arquitectura de Ledoux es práctica y funcional, los aspectos visionarios de su trabajo son los más conocidos. Sus diseños se convirtieron en símbolos del régimen antiguo y el exagerado uso de elementos clásicos parecieron anticipar el clasicismo post-modernista.

Salinas de Arc-et-senans
1. Planta general del conjunto. Primer Proyecto.
2. Planta del conjunto. Segundo proyecto.
3. Vista de la ciudad de Chaux, con la salina en el centro.
4. Planta del conjunto. Proyecto final.

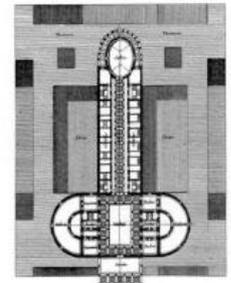
Proyecto de maison de campagne - Alzado.

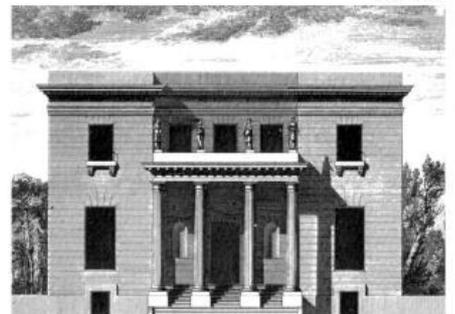
Puente

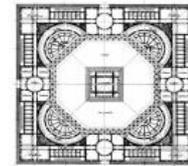
Mercado

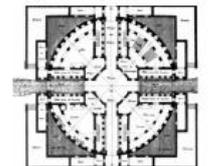
Oikema ou proyecto de maison de plaisir - Planta.

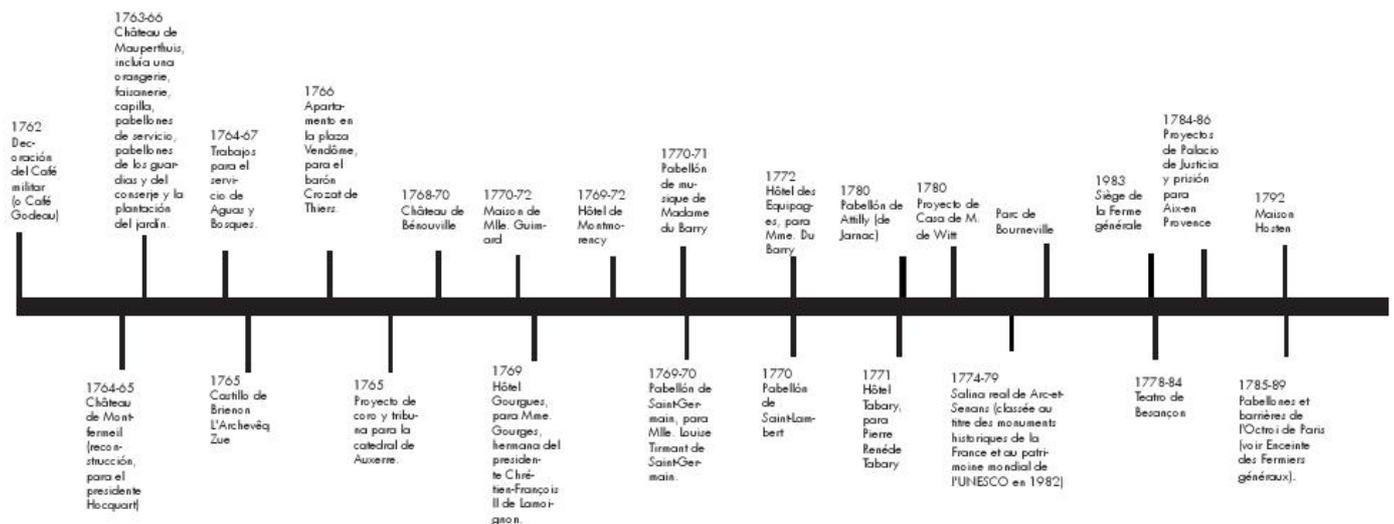
Proyecto d'hôtel particulier - Alzado.

Proyecto de guinguette Faubourg Poissonnière - Planta.

Proyecto de maison de campagne - Planta.

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc

Técnica versus Academicismo

La ideología de trabajo de este francés, quien dedicó su vida completa a la arquitectura, vio la arquitectura no como construcción sino como la respuesta a los problemas estructurales de edificaciones existentes.

Eugene no se destacó principalmente por su obra edificada si no por el la dramática influencia que tuvieron sus teorías en sus libros. Estudió arquitectura en Italia en 1814 y ya en 1835 se encargó de restaurar la abadía de Velay, que comenzaría una secuencia de trabajos en París.

En las siguientes décadas Eugene llevó a cabo numerosos proyectos como la restauración de la abadía de Saint Denis de París, Catedral de Lausana, Catedral de San Sernin de Toulouse o la Catedral de Notre-Dame de París, entre otros.

Eugène fue el primer arquitecto que se encargó de hacer una recopilación sobre cómo restaurar los monumentos, y además fue el primer autor y teórico de este ámbito que definió la palabra restauración. En su obra *Dictionnaire Raisonné de l'Architecture Française*, da a conocer los criterios de restauración en los monumentos. Estos planteamientos sirvieron de base para todos los otros países Europeos. La histórica frase de Eugène "restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restituirlo a un estado completo que quizá no haya existido nunca" significó el inicio de una teoría de restauración que se dispersó por todo el continente Europeo.

En sus teorías defiende que el restaurador debe ponerse en la piel del arquitecto-creador primitivo, entender el espíritu de la obra y aplicarlo a la reconstrucción de la misma, tratar de devolver el edificio a su forma original (forma prístina). O como él entiende que debió haber sido, puesto que afirma que a partir de las partes que aún existen es posible reconstruir el total, por pura coherencia del estilo.

Éste llegó a decir en su *Dictionnaire Raisonné de l'Architecture Française* de 1868: "el estilo es a la obra de arte, lo que la sangre es al cuerpo humano" a lo largo del tiempo, el sello que se introduce en cada obra que se crea, este llevará un toque de algo que caracteriza al autor, ese sería el estilo personal, ¿Cómo hacer una restauración sin perder el estilo y esencia del arquitecto que la diseñó?

Arquitectura Gótica como Máximo Referente

Sus intervenciones sobre los diversos monumentos Franceses se caracterizaron siempre por la primacía del Estilo Gótico, considerado superior por Viollet desde el punto de vista tanto técnico como estético. La llamada "unidad de estilo" perseguía resaltar los aspectos medievales del edificio intervenido, lo cual obligaba a eliminar o al menos alterar los elementos "inferiores" o secundarios añadidos con posterioridad en los momentos Renacentistas, Barroco o Neoclásico.

Lo cierto es que en muchas ocasiones, las intervenciones Violletianas provocaron la desaparición de interesantes añadidos de indudable calidad y valor histórico artístico, así como causaron la ruptura del proceso vital de la obra artística: el intervencionismo indiscriminado borra de un plumazo las variadas huellas que señalaban el paso del tiempo en el edificio.

Su influencia ha sido grande en toda Europa, llegando a crear escuela, en España por ejemplo se procedió a restaurar algunas partes considerables de la catedral de León que ésta se basaba en un concepto de "libre restauración" ya que Le Duc disfrutaba tener total libertad de atacar las obras que le parecía conveniente para recuperar los valores históricos del edificio, pero, ¿A caso Viollet Le Duc se contradice?

Si bien es cierto que modificaba fundamentalmente el progreso arquitectónico, sustituyendo los principios estilísticos por los técnicos, y que su aportación matizaba e iluminaba el lenguaje académico,

1: Retrato de Viollet le Duc / 2: Diseño de un mercado por Viollet le Duc / 3: Viollet le-Duc, Eugene Emmanuel : Dinner at the Tuileries / 4: Gargolas de la iglesia Notre Dame diseñada por Viollet Le Duc

sus reflexiones eran insuficientes para satisfacer la total demanda de novedad. Le Duc pensaba que la estructura debía tener piezas necesarias para para la estabilidad y función ya que cada elemento debía de ir unido al siguiente, es que simplemente un edificio no podía considerarse bello si su estructura no estaba diseñada para sostenerse, de ahí nace su intervención a edificios antiguos: retocarlos con nuevos materiales, de hacer que una restauración fuese un arte.

Viollet le duc entendía que para el siglo XIX era totalmente necesario el uso de nuevos materiales como por ejemplo el hierro y vidrio plano, que de hecho, son materiales que se utilizan en la actualidad.

De lo que no hay duda, es que el arquitecto no intervenía en ningún edificio sin antes analizarlo, procesarlo, investigarlo y más aún, convertirse por momentos en el mismísimo diseñador, para entender su importancia y rehacer su historia, porque sin historia no hay obras que valgan la pena, y peor aún, cuando ya existe y se modifica perdiendo sus principios.

En resumen, este fue su objetivo, su material imprescindible, por el cual luchó y hoy en día se reconoce su arte y sus técnicas que implementó en cuanto a la gran importancia que se debe considerar al realizar una restauración de cualquier magnitud.

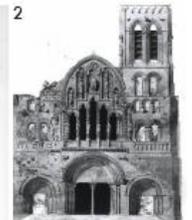
Viollet le-Duc. Bibliothèque de l'Image. George BERNAGE, éditeur, 1.076.]

Catedral de Notre Dame. Vista nocturna. La Catedral de Notre-Dame fue restaurada por Eugène Viollet-le-Duc y Jean-Baptiste-Antoine Lassus (1846)

Una vista de la ciudad medieval de Carcassonne restaurada por Viollet-le-Duc

1: Portada del libro Viollet le-Duc. Bibliothèque

2:Gráfico de la fachada La Madeleine de Vézelay

Una vista de Carcassonne

Inicios de la Modernidad

Los Problemas Planteados por las Nuevas Técnicas al Arte y a la Arquitectura

En los inicios de la Modernidad por la aparición de unos materiales y unas técnicas de producción no antes vistos y totalmente nuevos para los arquitectos y artistas de ese tiempo, especialmente distintos a los que en ese momento eran los materiales y técnicas que se utilizaban, que eran los estilos históricos.

En este tiempo era muy polémico ésta introducción de nuevos materiales y técnicas y causó mucha controversia ya que era un paso grande hacia algo distinto y no conocido. Se puede ver en varios textos de estos autores en estos tiempos.

Ruskin explica como descubre una aguda percepción de los cambios reales que las nuevas tecnologías deben producir a largo plazo en el mundo del arte.

Viollet propone una obstinada fe en la razón que caracteriza a buena parte del pensamiento de la época: la creencia de que, por encima de los cambios introducidos en los materiales y técnicas, la lógica humana permanece, siempre igual a sí misma, como dueña de los procesos con los que el hombre se adueña del mundo.

Semper por otro lado nos describe los problemas reales planteados por la nueva situación tecnológica y propone los medios conceptuales con que afrontar una situación cambiante y caótica.

Estos autores al explicar su rechazo o aceptación de los nuevos materiales y técnicas proponen que es irrelevante. Lo que se puede apreciar en estos escritos es que aunque cada uno tenga su opinión sobre este tema se puede apreciar que tienen una conciencia de cambio y transformación.

Aunque ese cambio y transformación no sea un paso que a todos les guste o que le convenga al mundo es concebido como un cambio que va a ser una dura experiencia llena de peligros y errores futuros.

Explica que esto no debe verse como un salto al vacío sin saber que va pasar, sino como una transformación derivada de las formas del pasado. Aquí el pasado asume una nueva y poderosa validez por ende cualquier rompimiento del pasado supone un riesgo difícil de aceptar pero necesario.

De los personajes que el Movimiento Moderno vio como sus iniciadores de esta ruptura de la historia presentan en sus textos imaginando de que manera, bajo los impulsos de un profundo cambio tecnológico, el arte y la arquitectura del futuro habrían de continuar el camino emprendido en los más remotos orígenes.

El autor John Ruskin explica los reparos que plantea a las innovaciones técnicas de su época. Él mismo ve con toda claridad lo que el hierro y la máquina van a transformar y producirán en el mundo de la arquitectura y lo que trae a su consecuencia.

Dice que una utilización racional y honesta del hierro ha de suponer el nacimiento de un nuevo lenguaje formal y portanto la desaparición de las formas históricas de la arquitectura.

Al decir esto el autor se refiere que con estos nuevos métodos y materiales se va perder una parte importante de la arquitectura del pasado y esto para él es un problema.

También dice que el trabajo mecánico, o sea el de la maquinaria para trabajar estos materiales nuevos como el metal, implica la pérdida del aura, la huella que deja el hombre a cada objeto que él crea con su mano.

En esta problemática se ve obligado a decir que siente la necesidad de renunciar a este cambio y transformación de la maquinaria y el hierro por esa misma pensamiento de que se perderá el aura como él dice de la huella del hombre y referencia al pasado.

A diferencia de Ruskin, Viollet dice en todo momento y muestra su confianza ante un futuro en la utilización de hierro en la arquitectura. Él confía en la razón humana y en lo que hará con esta misma.

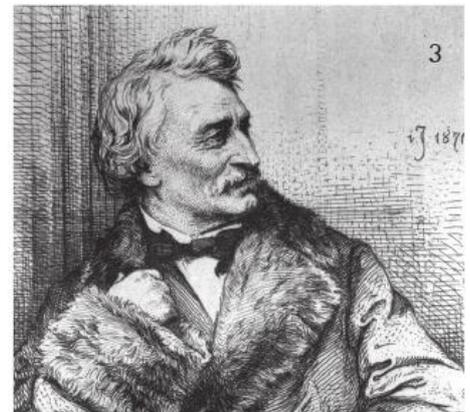
Para él los constructores modernos serán una mezcla de arquitecto e ingeniero y hallaran un camino para usar estas técnicas de buena forma teniendo en cuenta la misma inteligencia que tuvieron los antiguos constructores entre ellos, para él los más importantes los Góticos.

Él explica que se crearan unos arquitectos modernos que a pesar del nuevo material serán fieles a la arquitectura como lo fueron los arquitectos del pasado.

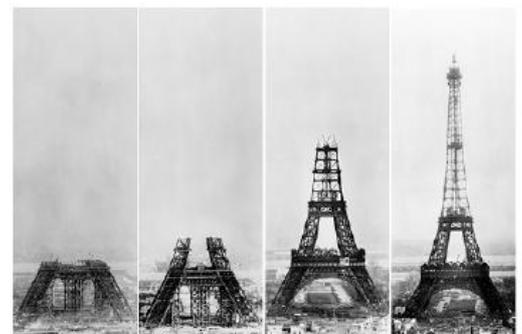
Para él estos arquitectos y esta arquitectura fueron un pasado que mostró excelente uso de la lógica, habilidad e inteligencia que se necesita en la arquitectura y es lo que la diferencia de Ruskin, Viollet dice en todo momento y muestra su confianza ante un futuro en la utilización de hierro en la arquitectura.

La reacción de Gottfried Semper ante la problemática de estos nuevos materiales y técnicas es superar la desorientación formada por ellas mismas y este industrialización en la arquitectura, ésta requiere una coherencia de las formas de los objetos con las necesidades básicas planteadas por el material la técnica y la finalidad.

Quiere decir que esta industrialización es por la misma innovación del metal y que éste requiere de ésta misma.

1. John Ruskin
2. Viollet le Duc
3. Gottfried Semper

Modernismo en el Diseño

Modernismo Catalán

El Modernismo Catalán es una corriente arquitectónica que se desarrolla en Barcelona a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX.

Cabe destacar que el Modernismo es una corriente que se extiende por toda Europa, sin embargo en Cataluña adquiere una personalidad propia y diferenciada, y se convierte en el modernismo probablemente más desarrollado.

Podemos afirmar que es una tendencia arquitectónica que rompe con los criterios tradicionales y busca nuevas formas de edificar que paralelamente da gran relevancia a la estética. Es culta y sensible al arte.

Buscando en esta nueva arquitectura la manera de satisfacer sus ansias de modernización, de expresar su identidad Catalana, y de poner de manifiesto de manera discreta su riqueza y su distinción.

Este movimiento es consecuencia de la Revolución Industrial, que ha ido arraigando en los diversos países, y de los avances derivados de ella. La característica que más identifica el modernismo Catalán es que éste se enfoca directamente en desarrollar nuevos conceptos arquitectónicos basados en la naturaleza, que consisten en los materiales de construcción que se emplean, en las formas de los edificios y en las figuras de sus fachadas.

Por ejemplo los arquitectos y sus escultores colocan en el exterior de los edificios pájaros, mariposas, hojas y flores a modo de elementos decorativos, ya sea como figuras adosadas o como adorno de la piedra o cerámica.

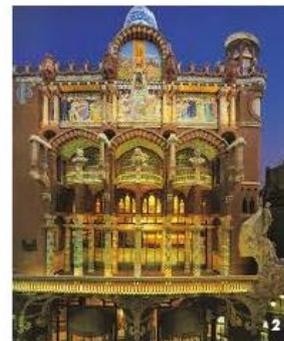
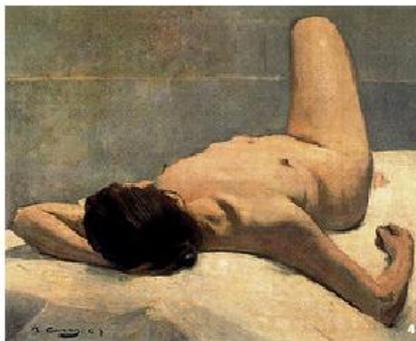
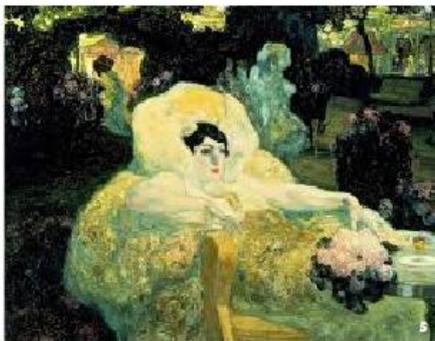
También se colocan figuras de tamaño mayor, animales fabulosos o personas, y en las cornisas elementos de cerámica de color. Las ventanas y los balcones disponen de rejas de hierro forjado, que son labradas artísticamente y contienen motivos inspirados en la naturaleza.

Resumiendo sus particularidades en que los elementos estructurales y ornamentales inspirados en elementos vegetales de tipo orgánico: formas redondeadas, entrelazadas (arabescos). Tiene un carácter envolvente donde lo decorativo y lo funcional se unen. Predominio de la línea curva, disimetrías, estilización. Empleo de nuevos materiales constructivos: hierro (recuperación de trabajos de forja artística), y materiales que ya estaban en desuso: ladrillo, azulejería.

Pero las características más significativas y explícitamente evidentes son la libertad e imaginación. Sacar al arte de las normas convencionales, que despierta los sentidos.

Pinturas

1. Hospital de la Santa Creu i de Saint Pau
2. Palau de la Música Catalana, Miquel Blay
3. Casa Batlló, Antonio Gaudí
4. Autorretrato, París, 1883, Ramón Casas
5. La Paix Blanc, 1904, HERNANEGILDO ANGELADA CAMARASA

Adolf Loos

Crítica al Ornamento

Adolf Loos(1) fue un arquitecto que desarrolló sus conocimientos y teorías en base a sus experiencias con el mundo. En lo que al ornamento se refiere, éste siempre estuvo en su contra, ya que se refería al mismo como un objeto sin fines definidos, porque mantenía un pensamiento de que era un artefacto que se utiliza por la moda, pero que al pasar el tiempo ya no iba a significar nada y no marcaría un momento o un estilo en lo que al arte se dirige, por lo que el autor en ningún momento se expresa como una persona pro ornamento.

Un ornamento es un artefacto moderno, el cual las personas utilizan para darle estilo o más bien belleza a una persona o una cosa. Este es un objeto de un conjunto de adornos que utilizan los artistas para embellecer sus obras, ya que los artistas utilizan el ornamento hermosa mediante motivos repetidos y otras veces combinados con otros.

El arquitecto Adolf Loos siempre mantuvo un aspecto crítico hacia lo que es el ornamento. Lo considera como algo histórico, un artefacto que le da "estilo" a la época, pero sin marcar ésta. En su libro "Ornamento y Delito" (2) expresa que el mobiliario y la arquitectura siempre se han basado en lo que dicta el estado, ya que las épocas están marcadas por diseños creados por estos, son las dictaduras creadas por el estado. Dice que este tipo de arte se expresa de una manera en la que se desenvuelve la sociedad, es decir, que ésta se considere una respuesta de la sociedad hacia la época activa, pero lo considera como un fallo, ya que los artistas utilizan el ornamento como algo "moderno", sin personalidad ni gusto, éste no evoluciona, sino que se adapta a lo actual, por lo tanto se manifiesta de una forma impropia.

El hombre moderno tiene la necesidad de utilizar el ornamento, ya que según él, éste es lo que le da la actitud y es lo que marca la época. Según el Arquitecto Adolf Loos no es así, ya que estos en ningún momento son algo innovador, sino que es lo mismo pero modificado. No aportan nada a la sociedad, al contrario, le quitan personalidad y lo único que logran es adaptar lo que debe ser un avance a lo que es "lo moderno". El ornamento no es algo ni del pasado ni del futuro, no es algo naturalmente creado por nuestra civilización, es algo pasajero, que no dura, así como la moda, se va su elapa, las personas lo gastan, pierde su "brillo" y al cabo de los años termina siendo un objeto sin valor, algo que ya no sirve y es desechado.

Loos considera que las personas piensan que el ornamento al ser algo que es como la moda, aumenta el precio del objeto, pero al contrario, no es así, ya que la producción es menor porque un producto sin ornamentación es más fácil y rápido de hacer, la mano de obra que se necesita es mucho menor, por lo tanto sale más barato que realizar una producción del mismo objeto, pero ya con la composición que lo hace ser distinto. Por otro lado, el ornamento también tiene otro punto de vista que no solo es lo moderno, sino también lo conveniente que este sea. Al pasar el tiempo las personas adquirirán otro objeto ornamentado ya que el anterior ha pasado de moda y ha perdido su valor estético, por lo cual se deshace de éste y adquiere uno totalmente renovado y con un "mejor" diseño. Esto causa que el consumidor gaste más dinero y tenga una cierta insatisfacción con el producto. Por ello Loos establece que a consecuencia de esto lo más conveniente es crear un nuevo ornamento que sea algo que beneficie no solo al consumidor, sino a los trabajadores encargados de la creación de estos. Que se cree un producto tal que su estética perdure más tiempo y esto sea justo para que estos puedan ganar una cantidad considerablemente justa por sus esfuerzos y sacrificios.

Loos plantea que todo lo que el ser humano había creado los años atrás de la ornamentación era algo que no se aceptaba y fue destruido. No se conservan esas obras de arte sin ornamentación, solo las que aún con el más mínimo llevan algún ornamento, estas son "la maravilla" del mundo. Con estas se habían construido los más importantes palacios y casas reales, por lo cual para el hombre es lo más importante, no esas piezas creadas por carpinteros que no llevaban ningún tipo de ornamentación en él.

1. Adolf Loos
2. Casa Stein - Adolf Loos
3. Ornamentación, Arq. Guillermo Álvarez, Modernismo Catalán
4. Estación de St. Francos, 1868 - Ornamentaciones

Looshaus in Michaelerplatz, Vienna. - Adolf Loos
Ausencia de Ornamento.

Una de las razones por las cuales el ornamento dejó de utilizarse fue su costo, el cual da mayor que una pieza lisa ya que este llevaba más trabajo del obrero y los materiales eran más refinados. Ya era algo que no podía ser sustentado y dejó de ser un objeto de mucho interés. Un tallista trabaja por lo menos dieciséis horas mientras que para un carpintero o un trabajador normal solo utiliza ocho horas del día para trabajar, esto causa que el ornamento tenga más valor y necesite un salario mayor que el salario de las personas que trabajan superficies lisas.

Las personas necesitan de algo para enseñar cuán importante son. Por lo cual el ornamento se volvió un objeto de necesidad para poder demostrar al mundo lo maravillosos que son. Loos plantea que la falta de ornamento en el siglo XX fue algo que hizo crecer la fuerza intelectual.

El hombre moderno ya utiliza los ornamentos como quiera y no para expresar su forma y su importancia. En estos tiempos ya nadie es capaz de crear una ornamentación con el mismo nivel que las de antes. Esto es lo que ha hecho que el ornamento sea algo enfermizo, ya que ha causado una sociedad que cree que es algo para enseñarlo y darle poder a la persona.

La crítica del ornamento por parte de Adolf Loos es algo considerable, ya que este mantiene una posición que nos hace preguntarnos si está en lo correcto y lo que nosotros como consumidores no entendemos. Este declara que el ornamento nunca se ha considerado como algo que sea prevalente, sino como un objeto de moda que al pasar de los tiempos perderá valor y será sustituido por otro más nuevo y que vaya con el estilo de la época. No es algo que marque una diferencia ni mucho menos, sino algo que simplemente se utilice por "moderno" y ya Loos defiende su opinión declarando que el artista debe buscar una forma en la cual el ornamento no se vea de tal forma, como algo pasajero, sino algo que haga la diferencia y que sirva para que perdure con los años.

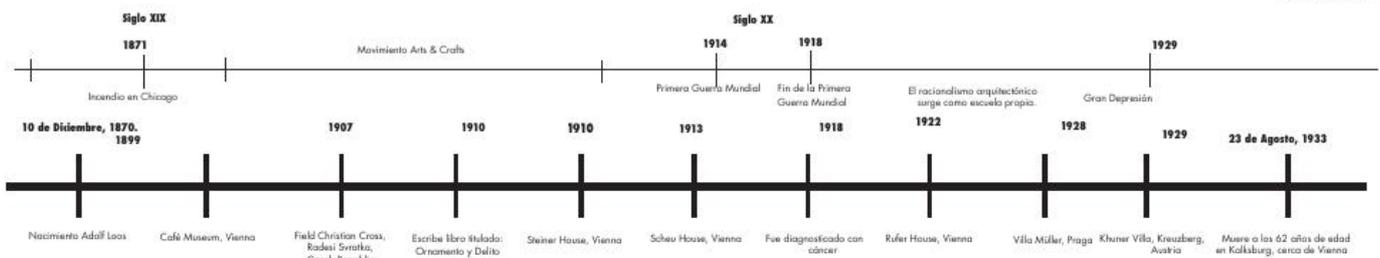
Casa Rufert, Adolf Loos.

Ornamento vs Loos

Portada del libro escrito por el Arquitecto Adolf Loos - Ornamento y Delito y otros escritos.

1. Adolf Loos (Brno, Moravia 1870 - Vienna 1933). Arquitecto Austriaco.
2. Ornamento y Delito (1908) Libro escrito por Adolf Loos sobre la crítica.

Protomoderno

Movimiento Ignorado por Muchos

El Movimiento Protomoderno se puede definir como la ruptura radical que se crea en las artes, especialmente en la arquitectura antes de llegar a lo que hoy llamamos el Movimiento Moderno.

Es el momento en el que los arquitectos de la época toman conciencia de que se hacía necesario una transformación para adaptarse a los cambios de la sociedad que se estaban dando, pues a finales del siglo XIX se produjeron cambios muy notorios. En España, por ejemplo, hubo aumento de la población y ésta comenzó a concentrarse en los núcleos urbanos. Aparecen nuevas tipologías de edificios y construcciones en general. Disponen de nuevos materiales para la construcción, como el hierro y una serie de herramientas nuevas también que los lleva a ir cambiando su metodología.

El Movimiento Protomoderno describe los inicios de esta época, los cuales se podría decir que no eran el periodo de auge del mismo. El contexto histórico, dependerá de cada país en donde se dio, pues cada uno produjo sus propias transformaciones. Para entender mejor el lema esencia de este movimiento se debe ver lo que es el Modernismo.

En la Real Academia Española, el Modernismo se define como "Movimiento artístico que, en Hispanoamérica y en España, entre finales del siglo XIX y principios del XX, se caracterizó por su voluntad de independencia creadora y la configuración de un mundo refinado, que en la literatura se concreta en innovaciones lingüísticas, especialmente rítmicas, y en una sensibilidad abierta a diversas culturas, particularmente a las exóticas".

El punto que marcó un cambio para el Movimiento Moderno se considera la Escuela de la Bauhaus. Es aquí cuando el Modernismo toma más importancia o auge según lo que se puede ver documentado.

Comienza a crecer el movimiento y a expandirse. Por eso no se puede apreciar mucha información acerca del Protomoderno. El movimiento estaba en pañales, puede que la misma idea no haya tenido una gran aceptación en sus inicios o simplemente no tuvo tanto éxito como lo tuvo un tiempo después.

En la red de internet no se encuentran una gran cantidad de informaciones puntuales acerca del Protomoderno, pero hay un texto documentado que resalta aspectos importantes. Entre ellos habla que en el movimiento antes mencionado se utilizan formas simples, ausencia de ornamento, pulidez, ligereza, comodidad.

En el movimiento de la Escuela de la Bauhaus se puede ver claramente la ligereza y formas simples. Lo que la diferencia es que en el de la Bauhaus se ven utilizados algunos elementos un tanto decorativos o ornamentales como citan en las fuentes consultadas. En ambos se pueden notar como se comienza a darle mucha más importancia a lo que es la funcionalidad.

Según la página de internet www.wordreference.com la funcionalidad está definida como "El conjunto de características que hacen que algo sea práctico y utilitario". Cuando se analiza ya más arquitectónicamente se habla de que a la hora de diseñar, la principal preocupación de un arquitecto es que la estructura a diseñar se desarrolla teniendo como base o punto de partida que ésta debe cumplir con la función o propósito con el que se está siendo diseñado.

El hombre de ésta época se comienza a dar cuenta que sin importar lo demás esa edificación o estructura tiene que responder a cierta función que se le dará en un futuro. No les sirve de nada crear o diseñar completamente si luego tendrá problemas con la razón de su existencia.

Por eso tratan de mantener esas formas simples y pulidez, para poderse concentrar en lo que realmente les interesaba ahora que era la función y no en detalles que se considerarían ornamentales.

Otra cosa para resaltar del Movimiento Protomoderno es que habían dos ideologías, las cuales se contrarrestaban. La primera, formulada por Hermann Muthesius¹, decía que buscaba la tipificación de la producción, intenta introducirse en la creación de un gusto

"Belgian Building" por Henry van de Velde

universalmente aceptado que ofrezca seguridad. La segunda, formulada por Henry Clemens van de Velde², dice que hasta el mismo personaje que formula ésta ideología habla en contra de cualquier propuesta de canonización o tipificación (la cual es la que prevalece luego).

Todo esto respondía a su contexto histórico. Se inclinaban hacia la geometría y expresiones abstractas en general, ya que para estos tiempos existía una ventaja del desarrollo o avance de los medios de comunicación y materiales.

En conclusión, se puede apreciar claramente la poca importancia que se le otorga al Protomoderno. Prácticamente toda documentación lo pasa por alto e inicia la descripción del Movimiento Modernista por la Escuela de la Bauhaus.

Esto se debe a que eran bastante similares y también a que el movimiento alcanza un punto crítico, un punto clave después de haber pasado el Protomoderno. A pesar de esto, no se debe dejar de lado este movimiento, ya que fue el verdadero inicio de una gran época.

Representantes

A la hora de enumerar arquitectos o personajes que hayan hecho un aporte a este movimiento, o que simplemente son parte del Protomoderno, se torna un poco complicado. En distintas fuentes se nombran personalidades como si fueran parte de este movimiento, pero realmente no pertenecen a este, usualmente es a un periodo del movimiento moderno que se encuentra más adelante como es el Art Nouveau. Han extraviado del movimiento a personas como Sullivan.

Entre los representantes del movimiento Protomoderno se encuentran:
 -Bruno Taut
 -Henry van de Velde
 -Peter Behrens

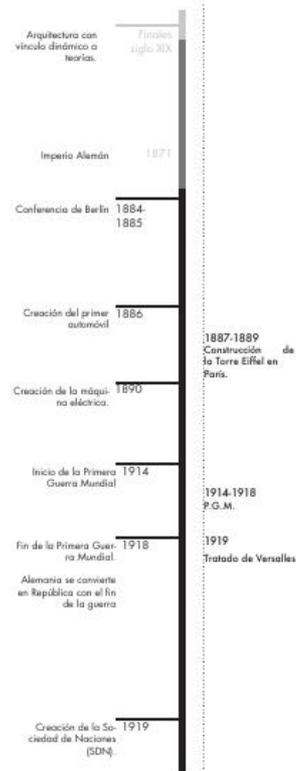
1. "Nave de turbinas de la empresa AEG" por Peter Behrens [1909]
2. "Horseshoe Development" por Bruno Taut [1925]
3. "Casa Behrens" por Peter Behrens [1901]
4. "Bauhaus University" por Henry van de Velde

"Glass Dome" por Bruno Taut (1914)

"Villa Hohenhof" en Hagen, por Henry van de Velde

1. Hermann Muthesius, arquitecto, diplomático y autor nacido en Alemania
 2. Henry Clemens van de Velde, arquitecto, diseñador de interiores y pintor nacido en Bélgica

Bruno Taut

Visionario de la Arquitectura del Tercer Milenio

Bruno Taut es uno de los arquitectos expresionistas alemanes más destacados del siglo XX. Estudió en la Escuela de Baugetwerkschule en su ciudad natal que era Königsberg. Inició su formación trabajando en talleres en Berlín y Stuttgart para trabajar bajo la tutela de Bruno Mehring y Theodor Fischer, respectivamente. (Cisneros, 2001)

Taut fue un visionario y se le atribuyen características de liderazgo. Estas cualidades se pueden notar cuando da iniciativas de sus ideas utópicas mediante sus bosquejos de "Arquitectura Alpina" donde boceta una visión de una construcción de templos de cristal emplazados en los Alpes. Además, de ser pionero en las ideas de la vanguardia expresionista de la arquitectura de la época dando mayores índices de libertad a través del arte y la arquitectura. (Jenck, 1982)

Colores en sus Obras

Según Serra, en su artículo sobre la aplicación de los colores que Taut utiliza, éste considera el uso del color como una aplicación libre donde cada arquitecto pone su toque personal y se expresa a través del mismo. Sin embargo, dentro de esta libertad en el uso de colores, Taut considera que hay colores propios para la arquitectura y otros para la pintura. Partiendo de esto, Taut utiliza colores puros rechazando a los colores secundarios los cuales no los sienta aptos para la arquitectura. (Serra, 2009). Analizando esto, Taut utiliza una paleta de colores que son colores que puede que no apliquen para todo contexto o para cualquier lugar porque a pesar de ser colores puros, la combinación expresionista que este uso no siempre es la adecuada para un uso residencial o para un entorno determinado. Sin embargo, el uso de sus colores y la aplicación que le da, se puede adaptar más en un ámbito artístico de fachadas de viviendas que en la actualidad son dignas de admirar. Además, analizando las fotografías de sus obras, se puede observar que Taut no solo crea una fachada de una sola edificación o vivienda, sino que este crea proyectos grandes donde todas las edificaciones forman parte del contexto y el entorno que el mismo Taut crea.

Según Serra, Taut rechaza las tonalidades grises y tenues que no le brindan vida a una edificación y que se basan en planteamiento burgueses. Taut utiliza el color como una respuesta a la problemática de cómo ornamentar una edificación de manera sencilla y poco costosa. Taut lideró proyectos basados en la renovación de la ciudad de Magdeburgo donde existía la problemática de que eran viviendas de pocos medios económicos, mas con el color como protagonista, permitía reflejar una "decoración barata en los sencillos edificios de la gente sencilla". (Serra, 2009). Taut, siendo un arquitecto que debe enfrentar problemáticas sociales y económicas supo tomar el control sobre proyectos que no podían costearse una ornamentación lujosa y con la astucia de la aplicación del color, cumpliendo no solo con el deber de proporcionar una vivienda para las personas, sino una vivienda que les brinda a sus habitantes una apropiación emocional.

1. Fachada de las viviendas de la colonia Falkenberg en Berlín Grünau, B. Taut, 1913-1934. 2. Siedlungen Onkel Tom's Hütte, casas en hilera Argentinische Elise, B. Taut, Zehlendorf (Alemania), 1926-1931. 3. Postal coloreada de las viviendas de la colonia Falkenberg en Berlín Grünau, B. Taut, 1913-1934. 4. Casa coloreada en Peter Strasse 22, Oskar Fischer, Magdeburgo, 1919-1921.

Interior Pabellón de Cristal, en Colonia, Alemania

Pabellón de Cristal

El Pabellón de Cristal, construido en 1914 por Bruno Taut, fue una de las obras más representativas de la Exposición de la Deutscher Werkbund en la cual consiste en una estructura con forma de cúpula de vidrio. Ésta es la obra más representativa de Taut, la cual construyó para la asociación alemana de la industria del vidrio para la exhibición de 1914, en el momento en el que el expresionismo estaba en su auge.

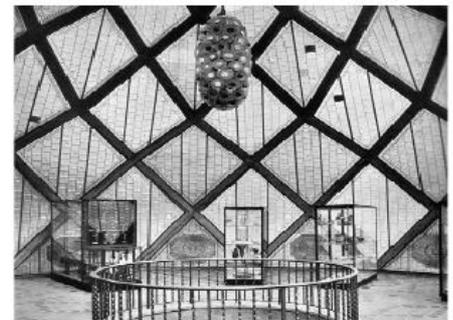
Este pabellón estaba dedicado al poeta Scheerbarth, quien ha influenciado en todas las obras de Taut. A través de la nueva implementación del material, Taut y Scheerbarth buscaban que el vidrio fuese "el material en el que se reconcilaban espíritu y materia". Además, a través de "la nueva cultura del vidrio" buscaban que tuviese un efecto y una representación moral donde el vidrio permitiera una conciencia más brillante y transparente. En este pabellón se puede admirar que hay una mezcla de estilos utilizados debido a que se incorpora una figura tradicional y antigua como es la cúpula con un toque diferente y moderno como es la implementación de los materiales utilizados que no eran usuales para la época.

Pabellón de Cristal, en Colonia, Alemania

Arquitectura Alpina

Según Francisco Mindegula, Bruno Taut en este proyecto inicia su proyección y pensamiento utópico a través de una pintura desarrollada en los Alpes. Este proyecto era libre sin ningún tipo de restricción ni limitación y se emplazaban casas o templos de cristales en lo alto de las montañas representando la paz. Esta representación utópica se da como respuesta a la Primera Guerra Mundial y las devastaciones que esta guerra ocasionó. (Mindegula, 2010). Esta respuesta que propone Taut es una manera de representar de que a través de la paz y la serenidad que transmite la obra, se pueda reformular la sociedad luego de las consecuencias que dejó la guerra. Los Alpes es un lugar perfecto para crear esta sensación por su lejanía donde esa tranquilidad puede ser adquirida. Además, el material utilizado: el cristal, transmite esa sensación de purificación lo cual se adapta perfectamente hacia esa sociedad.

Interior Pabellón de Cristal, en Colonia, Alemania

Pintura de Arquitectura Alpina, 1919

Crisis de Marnasco
1905-1906

Exposición de la Deutscher
Werkbund
1914

Primera Guerra Mundial
1914-1918

Gran Depresión en Estados Unidos
1930

Hilfer sube al poder como Fuhrer
1933

Jugendstil en Alemania/Art

Cisneros, A. (2001). Enciclopedia de Arquitectura
Jenck, C. (1982). Arquitectura Tardomoderna
Mindegula, F. Bruno Taut. Arquitectura en los Alpes, 1919.
The Charnel House. From Bauhaus to Beinhous.
A World History of Art. History of Architecture.
Serra, J. Expresionismo.

Peter Behrens

Padre del Diseño Industrial

1. Casa de Peter Behrens en Darmstadt
2. Interior de la Empresa AEG
3. Reloj diseñado por Peter Behrens.

Peter Behrens es conocido por muchos como el padre del diseño industrial. Gracias a este personaje se define el concepto de diseñador. Nace en la década de los 1800 junto a otros arquitectos que al igual que él fueron de gran relevancia, entre estos Wright, Garnier, Perret, entre otros.

En las fechas en que estos arquitectos y Behrens se desarrollaron, Alemania estaba sufriendo ciertas controversias sociales como la guerra, el nazismo, lo cual hacían las aspiraciones de Behrens más complicadas, esto lo afectaba tanto en su desarrollo como en la definición de su estilo. A pesar de los obstáculos que los problemas sociales le presentaba, este supo adquirir y desarrollar esas respuestas que con el tiempo encontró. Su estilo influyó fuertemente en la generación y la cultura del momento.

Según investigaciones Perret es el arquitecto que se considera que tiene más relación con el pensamiento y arquitectura, posee un estilo en base a las estructuras sociales, un estilo más clasicista. En cambio, Behrens posee un estilo con un significado religioso del trabajo humano, va más en promover las destrezas artesanas. Además de lo antes mencionado, Behrens posee una peculiaridad de pesadez y simetría en sus diseños, que en ese entonces era un estilo característico de la época.

Fue el responsable del desarrollo gráfico de la Empresa AEG. En este experimenta el diseño del edificio, las sillas, los cajones, las lámparas, los anuncios, e incluso la tipografía que diferenciaba a la AEG de otras empresas. Este hecho fue de suma importancia en estos tiempos ya que fue la primera empresa que mostró tanto desarrollo que según datos hasta hoy en día no se ha podido superar y como antes se menciona da inicio al concepto de designer.

Toda su vida se dedicó al diseño de objetos donde fue capaz de crear vajillas, y objetos electrodomésticos que fueron de uso diario, en la cual se fundamentó en un fuerte sentimiento hacia el estilo que él tenía hacia las figuras geométricas, líneas simples, como el círculo, cuadrado, las cuales se muestran de forma repetitiva en sus obras.

La ausencia de decoración muestra un paso al desarrollo hacia el futuro pero a la vez adquiere un concepto nuevo de arquitectura como arte de construir. El no uso de ornamentos de igual forma tenía relación con la influencia que en ese entonces había en Alemania.

Según Vittorio Gregotti, en el tiempo en que Behrens estaba en el proceso de diseño de objetos declara: "Por ello, más que una rica decoración, hay que perseguir una simplificación que favorezca las perspicuas relaciones de medida de las partes individuales.

Incluso con las realizaciones más elegantes del material más rico, similaro parecidos, el ornamento, utilizado sólo en pequeña medida, ha de tener siempre algo impersonal. Efectivamente en el trabajo mecánico sería insoportable encontrar en la masa de productos siempre de nuevo las mismas formas pretenciosas.

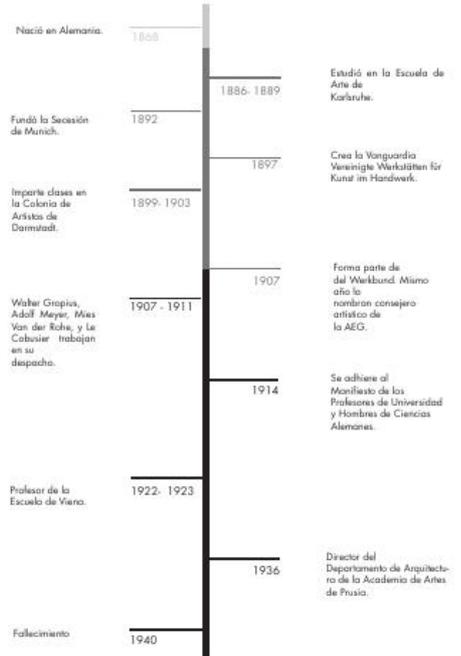
Se sentiría como algo desagradable el contraste que se delineaba entre la riqueza de la formulación y la multiplicación obtenida fácilmente por medio de la máquina. Esto nos hace ver el contraste en lo que para él significa un ornamento y un objeto mecánico. No solo basta con la forma que un objeto pueda tener, sino la función que se le puede dar al mismo. El perseguía en crear lo perfecto, tanto la forma y la función deben mostrar esa armonía que lo haga perfecto, que a partir de esta forma el objeto pueda mostrar lo que la tecnología puede llegar a ofrecer. Para Behrens el concepto de artista no se desorienta de lo que es un artesano.

Estilo Arquitectónico

A menudo las obras de Peter Behrens poseen un nudo de influencias y de intuiciones diversas. Anteriormente se mencionó que en su estilo influyeron mucho los cambios sociales de ciertas naciones que recientemente habían conseguido sus propias aspiraciones, y es donde más se afectó lo que era la arquitectura romántico-nacional. En Alemania estos cambios hicieron que se perdiera esa función progresista, lo cual da inicio al Expresionismo, que es importante mencionar que no tiene relación con lo que era el Expresionismo en la pintura. En esta etapa, otros arquitectos y Behrens adiestran su nueva producción al Racionalismo y una vocación figurativa, la cual adoptan la simplicidad de la forma y rompe con los elementos decorativos.

Sus construcciones poseían una forma anti-clásica, con una fachada tratada con distintos acentos de texturas y materiales. Ya todas las construcciones de Behrens para la AEG constituyen un estilo propio de pesadez que va relacionado con la composición de los volúmenes contrapuestos en el color, y como ya antes mencionado en el gusto de los materiales, como la cerámica, el hierro, etc. En una de sus obras como la casa de Northampton posee una cubierta plana, con una planta totalmente simétrica. En cambio en los edificios de Gutehoffnphütte posee volúmenes que están tratados con gran libertad positiva caracterizado por las superficies de hormigón que sobresalen en la estructura.

Peter Behrens en sus construcciones propone la estética de la línea recta, la geometría y la creación de nuevas formas que van de la mano con lo que es el modernismo geométrico de aquel entonces.

Fuentes:
<http://www.designhistory.com/1850/peter-behrens/>
<http://www.designhistory.com/1850/peter-behrens/>
 Historia de la Arquitectura Moderna, Leonardo Benevolo (1999)

Vanguardias Figurativa

La Revolución del Arte Figurativo

Cuando se habla de arte en el Siglo XX, se habla de vanguardias. Se habla de un movimiento de ruptura, de cambios, accidentado por guerras y política. Más que un movimiento fue una transformación de la época.

En sus inicios, este movimiento no fue muy aceptado por la sociedad, esto se debía a que las vanguardias evolucionan más rápido que la comprensión del público. Esto y la necesidad de los receptores de tener preparación previa para entender los mensajes detrás de estas obras, creaba un abismo entre el pintor y el público, ya que en sí es una transformación a la sensibilidad de los receptores. Cabe destacar la gran influencia que tuvieron los acontecimientos históricos en este movimiento. Entre varias guerras y acontecimientos políticos, hubo una desencadenación de hechos artísticos que conformaron el desarrollo de las vanguardias figurativas. También el extremismo de este movimiento permite, proyectar a la utopía, formas nuevas.

La vanguardia figurativa por una parte persigue un arte puro, pero por otro lado tiene intención de arte social. Esta contradicción se debe a que de un lado exige restricción de la realidad y por otro una relación entre todos los sectores artísticos, y la vida. Lo que creó que este movimiento se convirtiera en una ideología.

1. "The Weeping Woman" (1937), Pablo Picasso.
2. "Simultaneous Counter-Composition" (1929), Theo Van Doesburg
3. "Centre" (1967), Le Corbusier
4. "El Grito" (1893), Edward Munch

5. "Maison d'artiste" (1923), Theo Van Doesburg.

Los Movimientos

Los personajes destacados de estas vanguardias, se encontraban en grupos donde mostrar la rebeldía y la independencia de su arte oficial era lo más anhelado. Eran capaces de abstraer y proyectar sus nuevas creaciones "en una totalidad aparente": la deformación de lo productivo en un orden específicamente figurativo y pictórico facilitaba, embebidos como estaban en su canto a la estética de la máquina y de la técnica, a lo moderno en definitiva, el hecho de poder reproducirse a sí mismos como objetos, incluso imitando las leyes de la metrópolis." (Tomado de "Arquitectura moderna y vanguardias artísticas", Virginia Tovar).

Entre tendencias vanguardistas, el Cubismo, el Futurismo, el Purismo, el Neoplasticismo y el Constructivismo, fueron las más destacadas.

El Futurismo fue el primer movimiento de vanguardia. Como todas las vanguardias, rompe con el pasado, pero adopta el maquinismo y el belicismo. El futurismo toma un frente anticipador hacia el futuro. Traduce en ideas, la exaltación a lo mecánico, el dinamismo, la velocidad, la destrucción del medio ambiente, los nuevos materiales, entre otros. En cuanto a la arquitectura en el futurismo, se podría decir que era la ciudad no era más que una ilustración visual, "una negociación al valor monumental de la arquitectura y que afirmaba a que cada generación debería tener su propia ciudad." (Comentario de la obra de San'Elia, por Carlo Argan).

En el Cubismo, la ruptura con el pasado fue muy marcada. Este negaba la perspectiva del Renacimiento, creando una cuarta dimensión. Los cubistas declaraban no plasmar lo que venían, sino lo que sabían. Consideraban los elementos desde varios puntos de vista, de los cuales no tenía dominio alguno, siendo esta nueva dimensión: el tiempo.

En el Neoplasticismo, el alejamiento de la naturaleza y la desaparición de referencias de esta, hace que este movimiento entre como vanguardia. Este se beneficia en que posee un lenguaje claro y usa formas geométricas, orgánicas o de fantasía.

El Purismo, que deriva del Cubismo, planteó una pintura en su totalidad objetiva. Fue un movimiento que sancionó la relación entre el arte y la producción industrial.

Por último en Rusia, el Constructivismo. Fue un movimiento que respondía a la construcción del sistema socialista. Al igual que el Neoplasticismo, basa su arte en figuras geométricas y líneas puras, notándose un gran interés a la tridimensionalidad.

Se puede insistir en el reconocimiento del expresionismo Alemán y la experiencia de la Bauhaus como parte de esta vanguardia.

Muchos de los grandes personajes de la vanguardia figurativa, fueron influenciados inicialmente por estos dos fenómenos.

Las vanguardias son respuestas a hechos históricos, donde se reflejaban las consecuencias de estos mismos. La vanguardia era un arte con mucha expresión, y fue un rechazo al Academicismo, rompiendo con el control que éste tenía ante las filosofías del arte. La vanguardia siempre será esa "tabula rasa" del pasado, ese fenómeno que proclama la muerte del arte y su transformación a la arquitectura, negando su carácter decorativo.

6. "Casa San'Elia" (1916), Antonio San'Elia.

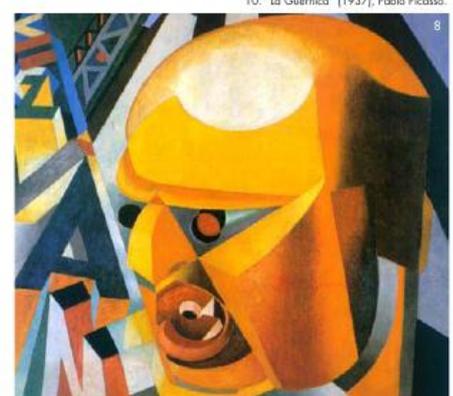
7. "Mandolina y Guitarra" (1924), Pablo Picasso.

8. "Pintura futurista", Marinetti.
9. "Golpead a los Blancos con la Cuña Roja" (1919), Lissitzky.
10. "La Guernica" (1937), Pablo Picasso.

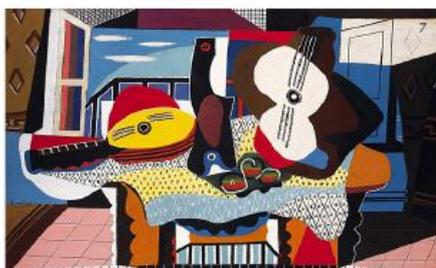

"El sorprendente panorama del arte contemporáneo, esa actividad inquietante, esa forma de cultura que conoce una inusitada expansión internacional, ese desvelo por la novedad, cuyas razones no acaban de explicar los sociólogos, están atadas a una denominación común: la vanguardia."

"La Vanguardia Como Idea", Virginia Tovar.

8

1. Tovar, Virginia [Sin Fecha] "La Vanguardia Como Idea".
2. SIN AUTOR (2004) "Historia Universal del Arte Vol. 5"
3. Sin Autor [Sin Fecha] "Vanguardias del Siglo XX" <http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/las-vanguardias-del-siglo-xx/>

Vanguardias Figurativas

Cubismo: La Renuncia a lo Tradicional

1. Las señoritas de Avignon. Pablo Picasso, 1907.
2. Le Journal. Juan Gris, 1916.
3. La fábrica de Horta d'Ebro. Pablo Picasso, 1909.
4. Trés músics. Pablo Picasso, 1921.
5. Mujer con guitarra. Georges Braque, 1913.

La renuncia a la perspectiva renacentista y a las normas clásicas de representación inauguraron este movimiento del siglo XX, extendido entre los años 1907 y 1914. Se le suele identificar por la aportación realizada por el artista español Pablo Picasso (1881-1973) y el artista francés Georges Braque (1882-1963) en un reducido espacio de tiempo. Sin embargo, para hablar de estos dos grandes personajes es relevante destacar a Paul Cézanne (1839-1906). La influencia del mismo, fue sin lugar a dudas, directa e importante, no sólo en la obra de Picasso y Braque, sino en toda la extensión del Cubismo.

Para ello, lo descomponían en un grupo de cubos y planos y se intentaba retener cada ángulo posible con el objetivo de obtener una pintura con planos geométricos rítmicos entre sí. Al analizar la obra "Mujer con mandolina" realizada por Georges Braque en el año 1910, se presentan los objetos descompuestos por el efecto de los distintos puntos de vistas. A partir de este hecho, nos encontramos con algunos segmentos tales como manos sujetando el instrumento, el tronco del cuerpo, el dibujo de la cabeza, y parte de las piernas. Todos estos fragmentos articulan entre sí, fundiéndose en una red de líneas verticales y horizontales que se presentan en una superficie espacial continua.

El inicio de este movimiento es la obra "Las Demoiselles d'Avignon" realizada por Picasso en el año 1907. En ésta es reflejado la sintetización del Cubismo: la representación simultánea de las distintas facetas o vistas de un determinado objeto. Se pueden distinguir cinco mujeres desnudas y un bodegón. Desde las cortinas que se encuentran en la pintura hasta dicho bodegón que aparece en la parte posterior, todos los elementos se componen de fragmentos ensamblados geoméricamente. Lo interesante de la composición es que en ella se pueden percibir diferentes vistas de los elementos que la componen, tanto de vista como de perfil y como los mismos interactúan a la vez. Sin dudar, en ésta obra el autor trata de romper radicalmente con las leyes de la perspectiva, desapareciendo la profundidad, y obligando al receptor a contemplar distintas vistas bidimensionalmente. Al representar la realidad en su estado original figurada de otra forma, el pintor tiene en su poder el dar la apariencia de las tres dimensiones, es decir, ubicar. No sería posible si sólo se mostrara la realidad existente, se requeriría una representación en perspectiva, hecho que distorsionaría las características de las formas obtenidas y creadas.

Cubismo Sintético

A partir del año 1912, Picasso y Braque fueron evolucionando y dejando atrás la división progresiva de elementos en una serie de planos y se produjo "una especie de búsqueda de la esencia del motivo representado". Se buscaba exponer las características intrínsecas del objeto, sin las cuales no serían lo que son. En el año 1913, el Cubismo evolucionó hacia lo que ha recibido el nombre de Cubismo Sintético. Se fueron introduciendo piezas del collage de papel de sus trabajos. Esta técnica fue enriqueciendo el lenguaje pictórico de las obras. Se implementaron materiales como el papel, tela, arena, cartón, entre otros; Juan Gris (1887-1927) fue uno de los principales artistas plásticos en el desarrollo del cubismo sintético.

Cubismo Analítico

Posteriormente, Picasso y su compañero Georges Braque desarrollaron el Cubismo como un movimiento artístico que sustituyó la representación de las apariencias con posibilidades infinitas de formas ingeniosas donde forma y fondo se mezclan, se confunden. Ambos trabajaron individualmente, pero encontrándose bajo una misma línea. Enfatizan toda su atención en la forma y en la visión simultánea de los objetos, dejando atrás el color. Como resultado, los pintores van abandonando a la idea y optan por utilizar diferentes tonos de uno o dos colores. Entre los cuales podemos destacar ocres y grises. Transportándonos a comienzos del año 1910, entra en escena el Cubismo Analítico, siendo éste el nombre dado al trabajo de ambos durante los años 1910-1912. En esta etapa, los artistas analizaron los diferentes puntos de vista del objeto y tomaron cada

Arquitectura Cubista

La estrecha relación existente entre Pablo Picasso y Georges Braque dio lugar a este gran movimiento. No obstante, al estallar la Primera Guerra Mundial (1914) los dos grandes artistas se separaron, y el movimiento cubista culmina. A pesar de esto, es de gran importancia destacar que esta vanguardia artística continuó influyendo en distintos movimientos durante el siglo XX. Sin embargo, no sólo influyó en movimientos artísticos, sino que en la arquitectura tuvo un importante legado. La transposición de elementos incorporados en el cubismo resultan evidentes en la arquitectura y pueden ser utilizados como hecho de comparación. Para ello, es posible destacar las obras de arquitectos checos. Éstos renunciaban a estilos tradicionales, tales como la utilización de ornamentos y decoraciones añadidas (característica esencial del cubismo).

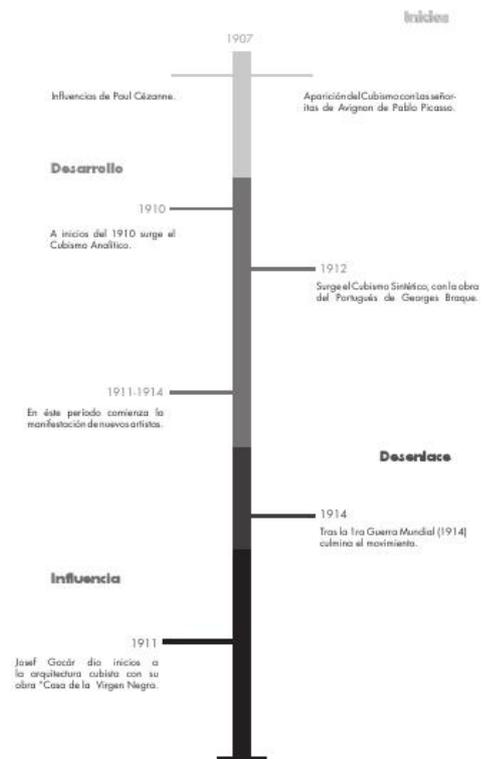
Se destacan los siguientes: Pavel Janák (1883-1956), Josef Gocár (1880-1945), y Vlastislav Hofman (1884-1964). En sus distintas obras, tratan de producir fachadas con diversas vistas, lo que genera una concurrencia entre los volúmenes. Este hecho también es visto en la pintura Cubista. De igual manera, integran juegos de luces y sombras en las fachadas para la obtención de formas deseadas. Sin lugar a dudas, el cubismo es el movimiento más relevante y trascendental del siglo XX. Revolucionó la antigua manera de concebir ideas, dando inicio así a un nuevo pensamiento que transcurriría a lo largo de la historia.

1. Mujer con mandolina. George Braque, 1910.
2. La Cañalva. Juan Gris, 1921.

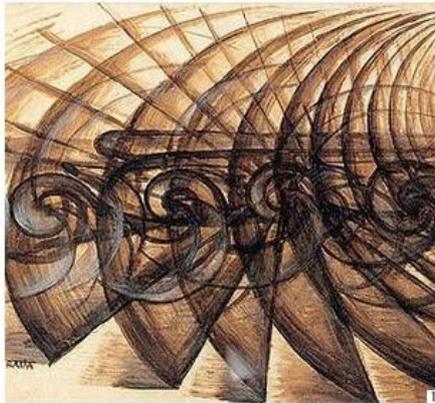
3. Casa de la Virgen Negra. Josef Gocár, 1911-1912.
4. Edificio de apartamentos Podkuv. Josef Chochol, 1913-1914.

1. El Siglo XX. Origen y Desarrollo del Diseño Gráfico Moderno.
2. Agudo Martínez, María Josefa (2002). Contorno del geometrismo: el Cubismo de las Artes Plásticas y la Arquitectura.
3. Apollinaire, Guillaume. Manifiesto Cubista.
4. El Cubismo y la Arquitectura.

Vanguardias Figurativas

Futurismo: La Belleza de la Velocidad

1. Iniciando el siglo XX, específicamente entre los años 1909 al 1916 se originó un movimiento que sería expandido rápidamente por toda Europa: el Futurismo. El punto de partida arranca en la ciudad más industrializada de toda Italia, Milán, de la mano de Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) al publicar Manifiesto del Futurismo el 20 de Febrero del 1909, en "Le Figaro" (periódico francés).

Este escrito fue la primera obra realizada, con características futuristas. En el mismo, Marinetti critica la forma en que las personas se han estancado con el pasado, en "ese asombroso florecimiento de idioteces y de impotencia conocido por << Neoclasicismo >>".

Inicios Futuristas

Según Franco Torchia (2010): Tras los avances tecnológicos y científicos que sucedían en la época, provocó que esta vanguardia encontrara en el auto, la máquina, la luz eléctrica, el avión, el cinematógrafo y el gramófono, la expresión de un presente que obliga a terminar de liquidar cualquier resto de pasado 1.

La forma en que se negaban al pasado era muy significativa. Marinetti expresaba: "luchamos sin tregua contra la cobarde adoración del pasado" 2. Buscaba una nueva forma de ver el mundo, mediante la transformación del mismo, rechazaban todo lo que era "grotesco, molesto y ajeno" 3. A su vez estaban inclinados por las máquinas, la velocidad, entre otros factores que caracterizaban la época.

El manifiesto proclamaba la pasión por la guerra, la era de las máquinas, la velocidad y la vida moderna. Estaban en oposición a los museos, las librerías, el moralismo y el feminismo 4. A partir del desenvolvimiento de este movimiento, se fueron desencadenando éstas doctrinas en las distintas áreas de la expresión: literatura, pintura, arquitectura.

Principales Precusores

Al transcurrir esta expansión, Marinetti conoce a cinco pintores que serían los principales precusores del movimiento futurista. Entre los cuales se encuentran Umberto Boccioni (1882-1916), Gino Severini (1883-1966), Luigi Russolo (1885-1947), Carlo Carrà (1881-1966) y Giacomo Balla (1871-1958). La unión de estos personajes crea entre ellos el mismo sentir de la renovación constante del ambiente.

1. Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni y Severini en París, frente a Le Figaro, 9 de febrero de 1912

1. Velocidad de la motocicleta. Giacomo Balla, 1913
2. La rivolta. Luigi Russolo, 1911
3. Mercurio pasando frente al sol. Giacomo Balla, 1914
4. Dinamismo de un ciclista. Umberto Boccioni, 1913
5. Dinamismo de un automóvil. Luigi Russolo, 1912-13

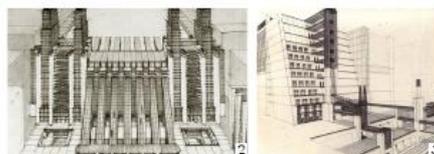
Por esta razón, el 11 de Febrero de 1910, junto a Marinetti, publicaron el Manifiesto de los Futuristas. El Futurismo se determinó por el intento de percibir la sensación de movimiento. Para ello aventuraron y exploraron en sus respectivos trabajos, conceptos relevantes tales como la energía, el movimiento, secuencias.

Para analizar dicho hecho, es tomada la obra de Giacomo Balla, "Velocidad de la Motocicleta" (1913). La misma se caracteriza por desarrollar su composición con elementos repetitivos, de orígenes puros. Los colores empleados en contraste con el fondo seleccionado, permiten transmitir la sensación de movimiento, de algo nuevo e innovador, infinito y a la vez fluido.

Tomando en cuenta los aspectos característicos de éste movimiento, la originalidad era de vital importancia. Los Futuristas negaban rotundamente el pasado, y fomentaban una libertad de las tradiciones. Otra de las particularidades a destacar, es la implementación de composiciones rítmicas, sin olvidar el propósito principal: la transmisión del movimiento a partir de la energía, de la velocidad y de las máquinas. Un ejemplo para esto es "La rebelión" realizada por Luigi Russolo en el 1911. En la misma se expresan claramente la forma en que las figuras articulan entre sí, creando un movimiento significativo. Los colores, a su vez, colaboran con este mismo lenguaje.

Arquitectura Futurista

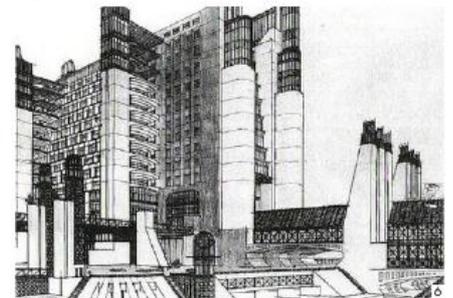
Visto que éste movimiento se expandía en gran manera, los vanguardistas empiezan a preocuparse, dándose cuenta que no habían aplicado el Futurismo en su arquitectura. Éstos entienden que para la renovación del mundo era imprescindible un cambio en el hábitar diario. Como consecuencia, en el año 1914 el arquitecto Antonio Sant'Elia (1888-1916) creó la "Città Nuova".

2. Estación para aeroplanos y trenes. Antonio Sant'Elia, 1914
3. La Casa a Gradinata. Antonio Sant'Elia, 1914

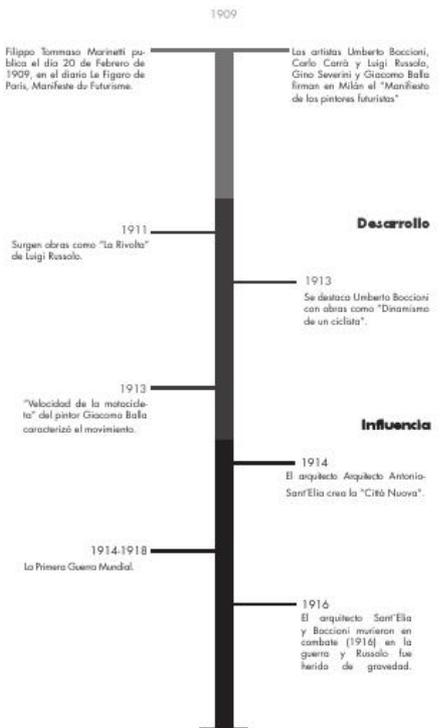
Una propuesta de ciudad caracterizada por los aspectos más relevantes de la época, tales como las industrias y coches. Aunque no se hayan ejecutado en la realidad, estos dibujos aparecen junto al Manifiesto Futurista del Arquitecto. Sant'Elia abogaba a una ciudad altamente industrializada, pensada para una vida moderna y daba la impresión de estar continuamente en construcción. Se implementó la tecnología de nuevos materiales como el vidrio y el hierro. Con relación a su fisonomía, las líneas verticales y horizontales representadas en los distintos rasca-cielos insinuaban un movimiento infinito y veloz. Finalmente, para mediados de los años veinte, el período Futurista va desintegrándose, hasta llegar a la primera década de los años cuarenta, en donde culmina. Sin embargo, es bueno destacar que gracias a la desafiante manera visionaria de éstos vanguardistas, el futurismo continuó influyendo en el siglo XX.

"Por arquitectura hemos de entender el esfuerzo de armonizar con libertad y gran audacia el ambiente y el hombre, o sea, convertir el mundo de las cosas en una proyección directa del mundo del espíritu". -Antonio Sant'Elia.

6. Città Nuova. Antonio Sant'Elia, 1914

Inicios

1. Franco, Torchia (2010). El Universo Futurista. 1909 - 1936.
2-4. Filippo, Marinetti. La arquitectura futurista. Manifiesto. (1914).
3. El Siglo XX. Origen y Desarrollo del Diseño Gráfico Moderno.
4. Mancebo Roca, Dr. Juan Agustín (marzo 2004). La Arquitectura del Futurismo. Historiografía, Crítica y Reminiscencias.

Vanguardias Figurativas

Neoplasticismo Holandés

Es un estilo artístico que nace en el 1917 de la mano del artista plástico Piet Mondrian y el arquitecto Theo Van Doesburg, quienes a partir de dicho año fundarían la revista "De Stijl" en colaboración con: Vilmos Huzár, J. J. P. Oud, Robert van't Hoff, Jan Wils, Thomas Gerrit Rietveld y Cor Van Eesteren. Dicho movimiento se caracteriza por el gran raciocinio que compone cada obra y la gran simplicidad con la cual buscaban establecer leyes de diseño universales. Mientras que Van Doesburg es el gran teórico del Neoplasticismo, es Mondrian quien establece sus conceptos y principios.

Mondrian antes de llegar a crear un estilo propio experimentó lo que fue el Impresionismo Tardío y el Cubismo. Sin embargo no fue hasta un encuentro con teorías filosóficas que motivaron en él a realizar cambios donde se percibe la intención de explorar el potencial del Cubismo, llegando hasta la abstracción final. También relacionaba las artes con los demás saberes teóricos como las matemáticas y la música.

El movimiento busca expandir la idea del arte a partir de formas coherentes y organizadas frutos de un proceso de abstracción geométrica. Negando así los intentos de las teorías predecesoras de buscar inspiración y plasmar la naturaleza, por el uso de líneas y ángulos rectos que buscan el equilibrio al componerse con colores primarios y neutros. Con esto se genera un lenguaje abstracto que puede ser aplicado en todas las ramas de las artes y le dan un sentido de universalidad. Para desarrollar este sentido de universalidad, los compositores de todas las artes debían olvidar el

individualismo, esto debido a que el movimiento surge al finalizar la Primera Guerra Mundial y todos buscan revelarse ante la misma problemática. Sin embargo, la crítica al individualismo, que si bien fue originada por dicha causa, es mucho más compleja. En los Prefacios y Manifiestos en que se basaba el movimiento se exalta el olvido de lo individual como una maduración del hombre.

Se busca el arte puro que era sinónimo de lo bello, sin decoraciones ni distracciones. Un arte que haga visible la esencia de la realidad. Plantean el uso de color no como una decoración, sino como reflejo de la luz. Así consigue una denotación de ligereza, cualidad que en conjunto a la simpleza se perciben en todos los aspectos del Neoplasticismo.

Con el Neoplasticismo ambos autores se proponen unificar todas las artes, asumiendo que el arte olvidara el canvas y pasara a ser encontrado en el diario vivir del ser humano. Mondrian explica que el arte irá desapareciendo de la vida en medida que la vida misma ganará en equilibrio. Para esto se antepone hacia el dualismo, negando cualquier efecto positivo que se le pueda atribuir en sus días y unificando conceptos, entre estos: espacio interior y espacio exterior, prosa y verso. La importancia de este estilo fue tal que afectó la Bauhaus, llevándola a un proceso de transformación.

El Color

El color es el elemento clave del neoplasticismo, aunque se destaca por el uso de una gama muy reducida. Sin embargo

cada color adopta un sentido filosófico inspirado por los escritos de M. J. H. Schoenmaekers. Éste último en uno de sus escritos en el 1915 decía que los únicos colores que existen son los tres colores primarios, donde el amarillo representa la verticalidad, el azul la horizontalidad y el rojo que es el acoplamiento de los dos anteriores. Con el color conseguían expresar la vida y en las composiciones se buscaban generar sensaciones que logren cambiar la percepción del espacio. Van Doesburg en sus escritos explica el comportamiento del color en el espacio.

De Stijl

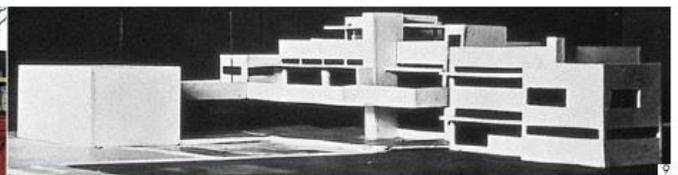
El nombre de la revista se traduce como "El Estilo". Éste fue el medio por el cual los autores podían expresar y dar a conocer sus creencias y doctrinas. Nace no solo para dar a conocer quiénes son y en que se basan, también para eliminar las malas interpretaciones a las que se ha visto sujeta el arte en la historia. Se plantea la arquitectura como el medio del arte, y Van Doesburg establece las normas básicas que deben regir dicha arquitectura. Su artículo los 17 Puntos de la Arquitectura Neoplasticista (1925), es la guía para desarrollar diseños y ésta establece parámetros que guíen al diseñador a crear una obra de arte, más que una simple obra. Dichos puntos son los siguientes: La forma, los elementos, la economía, la función, lo informe, lo monumental, el vacío, la planta, la subdivisión, el tiempo, el aspecto plástico, el aspecto estético, la simetría y la repetición, la frontalidad, el color, la decoración y la arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica.

1918 Termina la Primera Guerra Mundial

1929 El inicio de la Gran Depresión también conocido como la Crisis del 29

1933 Adolf Hitler se vuelve Führer y canciller de Reich

1939-1945 Segunda Guerra Mundial

Moderno

1917:	Se funda "De Stijl"	1918:	Se publica el primer Manifiesto de De Stijl	1924:	- Mondrian abandona De Stijl - Se construye la Casa Schroeder por G. Rietveld	1930:	Se construye Kiefhoek Housing estate por JJP Oud	1931:	Muere Van Doesburg y termina De Stijl	1944:	Muere Mondrian
-------	---------------------	-------	---	-------	--	-------	--	-------	---------------------------------------	-------	----------------

1. Cinébal, Theo van Doesburg [1928], 2. Piet Mondrian 3. Composición II en Rojo, Azul y Amarillo, P. Mondrian [1930], 4. Model Nuisson, T. van Doesburg [1923], 5. T. Construcción [1923], T. Van Doesburg, 6. Casa Schroeder por G. Rietveld [1924], 7. Kiefhoek Housing Estate por JJP Oud [1930], 8. Café DE UNIE, JJP OUD, 9. Hotel Particular por T. Van Doesburg

Serra, J. [1974] Color y arquitectura contemporánea. Recopilado en 23-01-2014 de: <http://jaseit1.blogspot.com/2014/01/pariserralluch/cuando-color-en-la-historia-de-la-arquitectura/color-en-la-arquitectura-de-las-vanguardias/neoplasticismo-thomas-guerrit-rietveld/>
Doesburg, T. & Mondrian, P. [1917] Manifiesto de Stijl.
Agudo, M. Dibujo, Arquitectura y Neoplasticismo. Recopilado en 23-01-2014 de: <http://personal.us.es/miagudo/otros/comunicatos/p9.pdf>
Las Bellas Artes Volumen 8 Arte Moderno. Editora Grolier

Vanguardias Figurativas

Constructivismo Ruso

Historia

El movimiento artístico nombrado como Constructivismo fue un movimiento surgido en Rusia en 1914, fundado por el pintor y escultor Vladimir Tatlin, especialmente desarrollado luego de la Revolución de Octubre y que responde a las ideas de la construcción del sistema socialista. Una de las razones que originan el Constructivismo fue dar respuesta al caos que se vivía en esos años de grandes conflictos. Es caracterizado como bastante abstracto, valiéndose de figuras geométricas para la representación de los objetos de sus obras.

La funcionalidad no podría estar ausente, ya que se creía muy importante que el arte debía ser algo para que la gente pudiera entenderlo, y con diferentes tipos de utilidades para toda la sociedad, por lo que Tatlin hizo una mezcla de diseños y sus construcciones, alcanzando ser un diseñador poderoso, y sus productos llegaron a formar un nuevo orden estético.

Por tratarse de un movimiento en el que predominaba lo tridimensional, la escultura, la arquitectura y el diseño industrial destacaron en gran medida, en donde se recurrió a la elaboración de los productos con materiales modernos, utilizando líneas puras para reforzar la naciente estética del funcionalismo.

Otros artistas de la corriente Constructivista son El Lissitzky, por su estilo en fotografía, Stepanova, con sus diseños textiles, y Rodchenko. Es importante destacar que una de las máximas expresiones de este movimiento ha sido el 'Monumento a la III Internacional, obra realizada por Tatlin, que responde a ese espíritu constructor del modelo socialista y que aspiraba a ser la sede del Komintern.

El constructivismo está fuertemente influenciado por el contexto político de la Unión Soviética, como se puede observar en el Monumento a la III Internacional de Tatlin. No obstante, el Constructivismo Ruso es la vertiente artística de una corriente filosófica y pedagógica, denominada Constructivismo, y que comienza con Piaget. Este estilo supuso la recuperación de diversas corrientes anteriores y coexistentes (Dadaísmo, Futurismo, Cubismo, entre otras) y la unión artística de diseño, teatro, cine, moda y artes gráficas.

Timeline

Surge el Constructivismo Ruso.	1914	1914: Primera Guerra Mundial
Lenin Tribune por El Lissitzky.	1920	1918: Fin de la primera Guerra Mundial
Melnikov diseña el pabellón soviético en la Exposición de Artes Decorativas de París.	1925	1918: Tratado de Versalles
Final del Constructivismo tras el concurso para el Palacio de los Soviets.	1932	1921: Adolf Hitler se convierte en el líder del Nacional Socialismo Alemán.
	1919	Se hace presente con la propuesta de la Torre de Tatlin por Vladimir Tatlin.
	1921	La escuela soviética de vanguardia Vitruviana comenzó un ala de arquitectura.
	1927	Construcción de las oficinas de la Sede de Inventa, diseñado por Grigori Barkhin.
	1929	Inicio de la gran depresión
	1932	Adolf Hitler se presenta como candidato a la presidencia de Alemania por el partido Nazi.

Bases del Constructivismo

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, cuando esto lo realiza en interacción con otros, y, cuando es significativo para el sujeto.

En Rusia, los escultores constructivistas intentaban crear un movimiento en armonía con el culto al ingeniero. Tatlin se encontró con Picasso y vio esculturas en relieve. Este nuevo uso del material llevó a los constructivistas a producir la primera escultura abstracta. Picasso realizó su Construcción en alambre, estructura de espacio totalmente abierto, supuso un cambio de actitud con respecto a lo que consideraba la escultura como masa y forma sólida. Esta categoría sólo se habían tomado en consideración para maquetas, y abrió el camino para el uso del metal en la escultura construida.

En el Constructivismo Ruso la obra de arte está en plena comunión con el espacio que le rodea, y su estructura invisible materializa en ella; la obra se extiende por todas partes hacia el espacio y sus elementos compositivos son principalmente formas geométricas, lineales y planas. Se le da gran importancia a la simultaneidad del espacio, el tiempo y la luz.

El constructivismo rechaza al arte burgués y dio nacimiento al proyecto de un nuevo lenguaje en las propuestas de la tecnología y la mecánica industriales; sin embargo, la peculiar situación sociopolítica de la época caracterizó y distinguió el constructivismo. Tiene muchos aspectos en común con el Cubismo y el Futurismo.

Exponentes Representativos

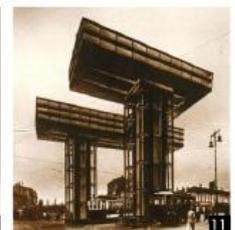
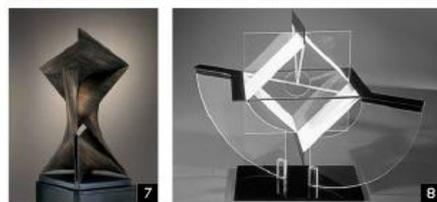
Vladimir Tatlin
(Padre del Constructivismo)

Alexander Rodchenko
(Pintor)

Hermanos Pevsner
(Artista y Médico)

Aleksei Gan
(Escribió los principios)

Lissitzky
(Inicio al diseño gráfico)

1. Imagen más vista del Constructivismo Ruso de Alexander Rodchenko.
2. Club de trabajadores de Zuev.
3. Maqueta del Club de trabajadores Rusakov.
4. Diseño Constructivista de Kazimir Malevich.
5. Club de trabajadores Rusakov.
6. Club de trabajadores de Zuev.

7. Escultura de los hermanos Pevsner y Gabo.
8. Diseño de Pevsner y Gabo.
9. Diseño volumétrico de Vladimir Tatlin.
10. "Columna" de Neum Gabo.
11. Diseño de Lissitzky.

FUENTES:
<http://teoriahd.blogspot.com/>
<http://www.tadacultura.com/>
<http://fido.palermo.edu/>
<http://es.wikipedia.org/>

Escuela de Chicago

La Vanguardia Americana

La ciudad de Chicago, como se hizo llamar en sus orígenes por los indios de Illinois, quienes fueron los primeros en reclamar el territorio, fue bautizada con un nombre sinónimo de grande, fuerte y poderoso. Vemos desde sus inicios una especie de predicción de lo que posteriormente se convirtió en el futuro de la tierra madre de los rascacielos.

En las primeras décadas del siglo XIX, la mayor parte de la ciudad se construyó en madera. Después de la Guerra Civil, durante el mandato de Abraham Lincoln, el Chicago de la posguerra fue imparable, creció la población, el mercado y el comercio. Pero seis años más tarde, en 1871, el Gran Incendio destruyó la mayor parte de la zona central de la ciudad.

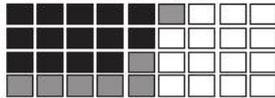
CAUSA

El fuego se originó por una pequeña vertiente en la calle DeKoven debido a la abundancia que había en cuanto al diseño de la ciudad en madera.

DESTRUCCIÓN TOTAL

COSTO:
\$ 200 MILLONES
\$ 4.7 BILIONES (2014)

55% DE LA CIUDAD

2,000 ACRES / 18,000 EDIFICIOS

NÚMERO DE MUERTES:
250

RECONSTRUCCIÓN COMPLETA: 1885

EN UN AÑO:

50 millones de dólares de valor de nueva construcción comenzó inmediatamente en Chicago.

CONSECUENCIAS

La necesidad de una reconstrucción rápida permitió la afluencia de nuevas ideas arquitectónicas. Un ejemplo de estas ideas fue el primer rascacielos: el Home Insurance Building.

Por temor a nuevos desastres, se llevó a cabo una reconstrucción intensa entre 1880 y 1900, empleándose nuevas experimentaciones en los sistemas constructivos para satisfacer las nuevas necesidades. El final de esta fase del estallido constructivo en la ciudad, empieza en la primera década del siglo XX cuando se plantea la necesidad de un control urbanístico adecuado a la nueva escala de la ciudad.

Dentro de la primera generación que trabajó inmediatamente después del incendio se destacó William Le Baron Jenney y los proyectistas más importantes de la segunda generación salieron de su estudio: Daniel H. Burnham, que trabajó con John W. Root, William G. Holabird, Martin Roche y Louis H. Sullivan, que se asoció con Dankmar Adler.

La obra de estos proyectistas tuvo un marcado carácter unitario desde 1879, el año en que Jenney construyó el primer edificio alto con estructura metálica. Los elevados edificios del Loop de Chicago, el centro comercial de la ciudad, fueron posibles de construir gracias a algunas invenciones técnicas como ésta estructura de esqueleto en acero y permitió aumentar la altura sin miedo. Así, en Chicago, nació el rascacielos.

Según se menciona en el Engineering Record del 25 de Julio de 1896, Burnham afirmó que "el principio de sostener todo un edificio sobre un armazón de metal cuidadosamente equilibrado, rigidizado y protegido del fuego, se debe a la labor de William Le Baron Jenney. No ha tenido predecesores en este aspecto y a él se debe todo el mérito derivado de esta proeza de ingeniería que él fue el primero en realizar."

El origen del rascacielos produjo críticas a esta nueva forma de ver la arquitectura. Las experiencias de la escuela de Chicago, como eran conocidos colectivamente este grupo de proyectistas, constituyeron una importante contribución a la formación del movimiento moderno. Ya que los arquitectos no tenían una clara conciencia de los problemas que estaban surgiendo, los resultados prometedores que se consiguieron a finales del siglo XIX produjeron dos vertientes: la vuelta al conformismo de los estilos históricos, como lo hizo Burnham con el Clasicismo, y la experiencia individual de vanguardia, como fue el caso de Sullivan y, posteriormente, de Frank Lloyd Wright.

Los contemporáneos de Jenney tuvieron mayores ambiciones artísticas y se esforzaron por eliminar las referencias a los estilos históricos. Así mismo, los arquitectos de la generación siguiente, lucharon por desarrollar un nuevo tipo de edificio que tuviera soluciones formales radicalmente distintas a las heredadas en la cultura anterior.

La Exposición Colombiana Universal, celebrada en el Loop de Chicago en el 1893, marcó la orientación arquitectónica de la ciudad. Se produjo la llamada "traición" de Burnham, ya que en la comisión de arquitectura para la exposición hubo algunos arquitectos de la costa este que convencieron fácilmente a Burnham, el arquitecto más acreditado de Chicago en el momento, para proyectar a Chicago según los patrones clásicos. A partir de ahí, el gusto de los contratistas y del público se orientó poco a poco hacia el Clasicismo y las búsquedas originales de la Escuela de Chicago se consideraron anticuadas. Así, muchos protagonistas de la década anterior, se adaptaron a la nueva orientación cultural, mientras que otros, como Sullivan y Wright, se inspiraron y consideraron que la vuelta al Neoclasicismo fue el resultado de una opción errónea.

1. Home Insurance Building, 1885, William Le Baron Jenney. 2. Reliance Building, 1890, Burnham & Root. 3. Masonic Temple, 1892, Burnham & Root. 4. Auditorium de Chicago, 1893, Louis Sullivan. 5. Marshall Field & Company Building, 1885, Henry H. Richardson

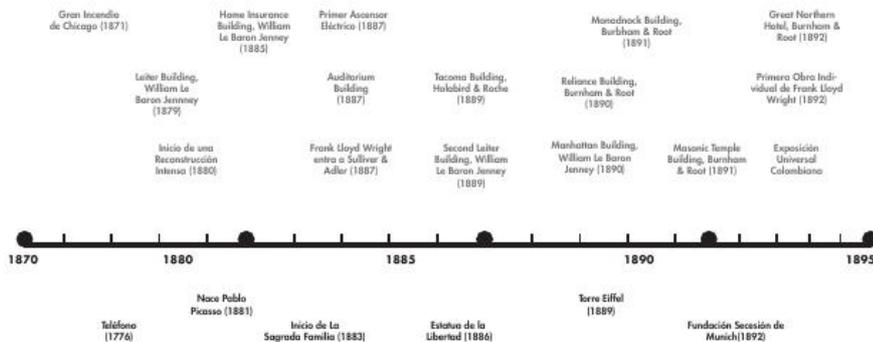
"Maybe we can show government how to operate better as a result of better architecture. Eventually, I think Chicago will be the most beautiful great city left in the world."

Frank Lloyd Wright

La aparición de Frank Lloyd Wright fue significativa. A los dieciocho años entra en el estudio de Adler & Sullivan en 1887, cuando proyectaban el Auditorium de Chicago y colabora con ellos hasta 1893 cuando empieza a trabajar por su cuenta y abre su propio estudio.

Desde un principio, Wright coincide con Sullivan en su ambición de crear una nueva arquitectura, independientemente del estilo tradicional y comprometido con la vida moderna. Wright y otros pocos eligen un limitado experimentalismo anticlasista y así de produjo una división entre la mayoría conformista y la minoría inconformista, casi análoga o paralela a la que se da en Europa en los mismos años, pero con una diferencia importante: el ambiente Americano es infinitamente más extenso y variado y ambos grupos encuentran con facilidad sus puestos.

Los modelos creados en Chicago, pronto empezaron a ser intentados en otras ciudades de Estados Unidos y dieron origen al funcionalismo arquitectónico, la Bauhaus y al Movimiento Moderno.

1. "The Chicago School", Architectural Record, XXIII (Abril, 1908)
2. Condit, Carl W. "The Chicago School of Architecture: A History of Commercial and Public Building in the Chicago Area, 1875-1925" (1964)
3. "101 of the World's Tallest Buildings", Tikal Arquitectum (2010)
4. Benevolo, Leonardo "Historia de la Arquitectura Moderna" 8va Edición, 216-274
5. Weston, Ricardo "100 Ideas que cambiaron la Arquitectura" (2011)

El Rascacielos Sobre las Cenizas

Después del Gran Fuego en Chicago se llevó a cabo la reconstrucción de la ciudad. La construcción en un primer momento inicia a tener giros por temor a nuevos desastres. Se implementaron nuevas normas de construcción y de diseño arquitectónico con audacia, para satisfacer las nuevas necesidades. Iniciaron con los materiales que repelan el fuego, los constructores exhortaban en vez del uso de la madera, sustituir ésta por el ladrillo, piedras, caliza y mármol. Estas estaban unidas por una mezcla de áridos y agua llamada mortero. Se da a conocer las estructuras de acero, estas no solo le brindaban mejor soporte pero sino que también ayudaban a contener el fuego, en caso de que un incendio se repitiera.

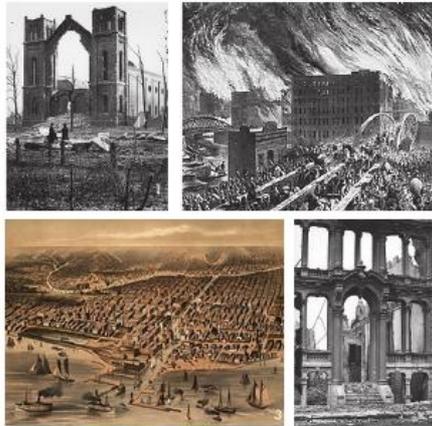
Los encargados en reconstruir Chicago fueron conocidos como "La Escuela de Chicago", ellos fueron los pioneros que se destacaron por reconstruir la ciudad de Chicago después del incendio. Es una escuela de arquitectura comercial Norteamericana. Su fundador fue Le Baron Jenney. Se caracterizaron por los esqueletos de estructura metálica de hierro, las imágenes del exterior se manejaron de manera funcional y con poco movimiento. Se caracterizó por la construcción de edificios comerciales.

Tras el fuego Chicago se convirtió en la ciudad que dio origen a los rascacielos y renació como la ciudad más moderna del mundo. Los rascacielos estaban siendo caracterizados por su estructura en metal y cristal. Tenían formas simétricas y simples. La estructura del esqueleto en acero, permite aumentar la altura sin miedo a tener que crear columnas con un grosor excesivo a los pilares de los pisos iniciales, también permite abrir a lo largo de las paredes ventanales casi continuos, de esta manera iluminando con luz natural una gran parte de la edificación.

El ascensor a vapor inicia a tener cambios en su mecánica, para poder desarrollar un sistema de seguridad diferente, en orden de que éste pudiera ser instalado en una edificación mayor a los 6 pisos de altura. Estos ascensores empiezan a ser hidráulicos y eléctricos. Los ascensores y el teléfono junto al avance tecnológico dan paso a las fundaciones de hoteles, almacenes y oficinas de grandes tamaños y numerosos pisos, naciendo de ésta manera el rascacielo.

El rascacielo se considera como otra aplicación típica del procedimiento de abstracción propia de la cultura Americana, ésta adapta un plan de cuadrícula, y es juzgada siempre por su firmeza. Se inició lo que fue la separación del esqueleto y la piel del edificio. Esto causó problemas en el soporte de la carga, que se resolvió con el marco de acero, y la rigidez en el edificio. Se creó un sistema en el cual la piel servía como refuerzo y revestimiento en el edificio.

Fueron muchos los que decidieron cambiar Chicago, los más reconocidos por su labor son William LeBaron Jenney, Burnham and

1) Trinity Church, 1871 (photo by Jax Bardwell). 2) The Rush for Life Over the Randolph Street Bridge, 1871 (Harper's Weekly, from a sketch by John R. Chapin) 3) Chicago Lake Street Look 4) Farwell Building, 1871 (photo by Jax Bardwell)

Root, D.H. Burnham and Company, Holabird and Roche and Adler and Sullivan.

William LeBaron Jenney fue un arquitecto e ingeniero Estadounidense, es el creador del primer rascacielo construido en el 1885, llamado "Home Insurance Building". Jenney es considerado el padre de los rascacielos Americanos y el precursor de la Escuela de Chicago, por utilizar nueva tecnología y técnicas con el acero. El Home Insurance Building era enteramente un esqueleto de acero con cobertura de vidrio, ladrillo y demás para crear paredes que solo fueran de protección. Al ser hecho en acero le permitió que este fuera más resistente y que tuviera un mejor soporte, también el acero le dio la ventaja de poder crear ventanales más grandes (creando la ventana de Chicago), permitiendo que la luz natural se apoderara del edificio. El Home Insurance Building constaba con 10 pisos y 55 metros de altura. En el 1890 le sumaron dos pisos. Este fue demolido el 1931.

Burnham and Root, es una compañía formada por John Wellborn Root y Daniel Hudson Burnham. Se enfocaron en trabajos comerciales y residenciales. Sus edificios se basaban en la misma pos-

Monadnock Building

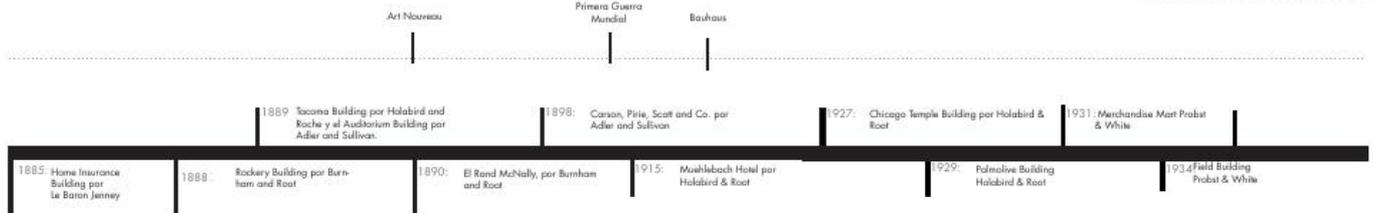
tería en el exterior como soporte, esto hizo que su límite de plantas para construir es de 12 plantas. El Rand McNally fue terminado en el 1890, fue reconocido por su armazón de acero. Otras edificaciones que marcaron su imagen fueron el Great Northern Hotel, el Argyle y el Pickwick. Después de la muerte de Wellborn Root, Daniel Burnham cambia el nombre de la compañía a D.H. Burnham and Company. Después de cambiar el nombre uno de sus edificaciones más reconocidas fue el The Silver Smith Building.

Holabird and Roche fueron conocidos por el Edificio Marquette y el Tacoma Building, este consta de doce pisos. Utiliza una estructura mixta, con algunos muros internos y externos. No existen los elementos arquitectónicos que pasen en fachada de un piso a otro, pero se crea una gradación de elementos arquitectónicos en altura. También se obtiene elementos ornamentales y crea áticos y galerías.

Adler and Sullivan, Dankmar Adler and Louis Sullivan, conocidos por el Auditorium Building. Ambas compañías trabajaron o se educaron con William LeBaron Jenney. Al igual que sus compañeros fueron reconocidos por sus edificaciones con estructuras de acero, uso de materiales que contenían el fuego y brindaban mayor seguridad a la población.

1. Carson, Pirie, Scott and Co. 1898. 2. Temple Building, 1927. 3. Palmolive Building, 1929. 4. Merchandise Mart, 1931. 5. Home Insurance Building, 1885. 6. Tacoma Building, 1889. 7. Rockery Building, 1888.

Dankmar Adler

Pionero y Líder la Construcción de Edificios Estructurados en Acero.

Dankmar Adler, nació en Stadt Lengsfeld, cerca de Weimar, Alemania en 1844. Hijo de Liebman Adler, maestro de la escuela Judía y cantor de la Sinagoga de Eisenach, Stadt Lengsfeld, Alemania. Nació el 3 de Julio de 1844. Su madre murió al darlo a luz y, por eso, el padre inventó el nombre de su unigénito uniendo dos palabras: «dank» (gracias) y «mar» (amargo).

Los últimos meses de la guerra los sirvió como dibujante en la oficina de Ingeniería de la División Militar de Tennessee. Al ser desmovilizado, regresó a Chicago. Allí comenzó a recibir numerosos encargos como arquitecto y en 1971 se asoció con Edgard Burling. Ocho meses después de constituida la sociedad, estaban sobrepasados de trabajo, a causa del enorme incendio de la ciudad.

The theater of the Auditorium Building, Chicago, by Dankmar Adler and Louis Sullivan (1889), a horseshoe-shaped theater with a proscenium stage.

Elliott Erwitt/Magnum

Cuando él tenía diez años de edad, Liebman, invitado a asumir como rabino y cantor de la comunidad Beth de Detroit, Estados Unidos, decidió aceptar el cargo y emigrar. Allí Dankmar estudió en escuelas públicas, pero luego no pudo ingresar, como deseaba, a la universidad. En cambio, recibió lecciones de dibujo.

En 1879, la sociedad con Burling se deshizo. Adler contrató como ayudante al entonces muy joven Louis Sullivan, a quien más tarde asoció. Sullivan era muy talentoso y, fue mucho más famoso que su mentor.

Auditorium Building, Chicago, Illinois, built 1886-1890. Photo courtesy of The Richard Nickel Committee and Archive.

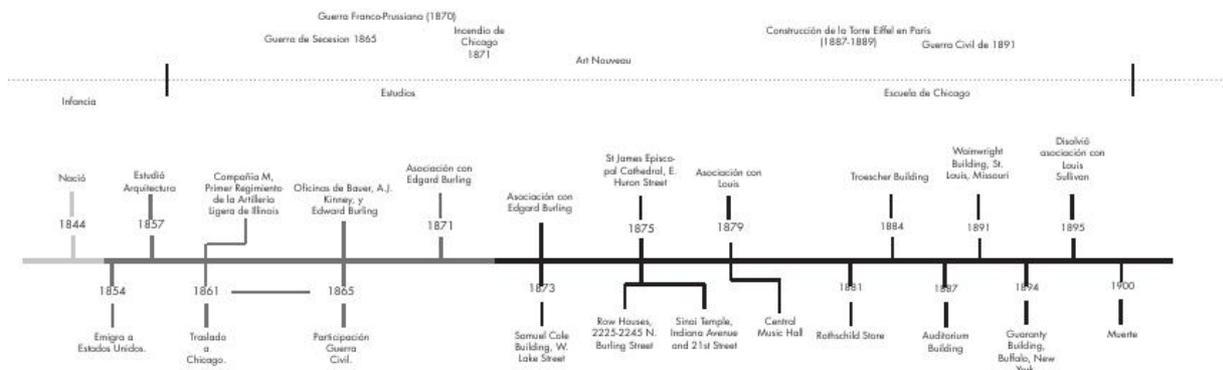
Como manifestara interés por la Arquitectura, el padre le consiguió entrar de aprendiz al taller de Shaefer, conocido arquitecto de la ciudad. Allí aprendió los llamados «Cinco Ordenes de la Arquitectura», nociones muy estrictas, tradicionales, de las escuelas de arquitectura insertas en las de Bellas Artes (tal como se enseñaba en Chile hasta comienzos del siglo XX). Y debió dibujar, con los instrumentos de precisión de la época, difíciles de manipular, los complicados ornamentos bizantinos y románicos que eran populares en esos tiempos.

Ambos diseñaron más de cien edificios, incluyendo numerosos rascacielos de innovadora estructura metálica. Uno de los más conocidos es el Chicago Stock Exchange Building. El esbelto esqueleto de acero, oculto, resulta, mirado con los ojos de hoy, contradictorio con la pasada apariencia exterior del edificio y con la profusión de adornos, de delicado trazado.

En Mayo de 1861, Liebman fue designado rabino de la Sinagoga Kehilath Anshe Ma'ariv de Chicago y los Adler se trasladaron a esa ciudad. Dankmar comenzó, inicialmente, a buscar trabajo de arquitectura, pero en Julio del año siguiente se alistó como voluntario en la Compañía M, Primer Regimiento de la Artillería Ligera de Illinois y participó en muchas batallas de la Guerra Civil, donde resultó herido. Durante ese tiempo, en los momentos de calma, se dedicó a leer publicaciones científicas, especialmente las relacionadas con Acústica, materia que sería más tarde una de sus sobresalientes especialidades en el campo de la Arquitectura, como en el soberbio Auditorio (Teatro Central de Variedades) de Chicago (1890).

Adler diseñó también, en esa misma época, una nueva Sinagoga para la congregación de su padre. Entre los jóvenes aprendices formados en la oficina Adler y Sullivan, llegaría a destacarse extraordinariamente el gran arquitecto Frank Lloyd Wright.

En 1895, cuando recién había cumplido medio siglo, Adler disolvió su oficina y se dedicó exclusivamente a dar conferencias y a escribir artículos sobre arquitectura. Murió cinco años más tarde.

1. Chicago Stock Exchange Building
 2. Chicago Adler Planetarium 1930 Historical Photo
 3. Dankmar Adler
 4. Transportation Building (Louis Sullivan and Dankmar Adler)

Louis Henry Sullivan

Form Follows Function.

"La arquitectura no es un simple arte que ejerce con más o menos éxito; es una manifestación social. Si queremos saber por qué ciertas cosas son como son, en nuestra arquitectura, debemos mirar al pueblo, porque el conjunto de nuestros edificios es una imagen del conjunto de nuestro pueblo, aunque uno por uno sea imágenes individuales de aquellos a quienes, como clase, el pueblo ha delegado y confiado su poder de construir. Por esto, desde este punto de vista, el estudio crítico de la arquitectura se convierte, en realidad, en estudio de las condiciones sociales que la producen."

L. Sullivan

Orígenes y Formación Académica

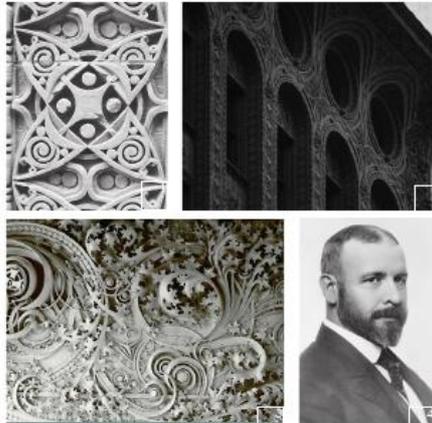
Nació en Boston, una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos, en 1856. Hijo de padre irlandés y de madre Suiza, pero de origen francés, emigrados a Estados Unidos. Sullivan pasó su juventud con los abuelos en la campiña de Boston. Su preparación es breve y fuera de toda la metodología. A los dieciséis años de edad ingresa en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Cambridge, para dejarlo al cabo de un año y entrar, por poco tiempo a trabajar en el despacho de Frank Furness, en Filadelfia, que abandona para trasladarse a Chicago con sus padres. Una vez allí pasa algunos meses en el despacho del arquitecto más importante de la ciudad en aquella época, William Le Baron Jenney (Escuela de Chicago). Entre 1874 y 1876 vivió en París, donde asistió, en la École des Beaux Arts, a los cursos de Joseph-Auguste-Émile Vaudremer, seguidor de Viollet-le-Duc, durante su estancia en Europa visitó también otros países.

La Escuela de Chicago

De regreso a Estados Unidos, llevó consigo el rechazo por el Academicismo arquitectónico imperante por aquel entonces en Europa, pero también el entusiasmo y la admiración por el riguroso método racionalista de concepción de proyectos y composición introducido por la Escuela Francesa. Se estableció en Chicago, donde se estaba llevando a cabo la reconstrucción de la ciudad destruida por el gran incendio de 1871, y se empleó en el estudio del ingeniero Fredrik Baumann, ocupándose sobre todo de problemas estructurales relativos a las grandes obras, como puentes y viaductos. En 1879 emprende una colaboración con el ingeniero D. Adler, que se convierte en una asociación dos años después.

Ésta surge después del incendio de 1871 que arrasa con la ciudad. Chicago era una ciudad floreciente en la que la especulación hacia elevar los precios de los terrenos enormemente. Se podría decir entonces que los edificios comerciales en altura surgieron a raíz de la presión de los precios del suelo. Pero un edificio de oficinas no podía superar la altura impuesta por las escaleras sin un medio de transporte vertical. Esta presión actuó sobre el cerebro de los ingenieros mecánicos, que con su imaginación dieron vida al ascensor.

En 1885, Henry H. Richardson (1838-1886) se traslada a Chicago para proyectar los grandes almacenes Marshall, Field & Co., que se inauguran en 1887, un año después de su prematura muerte. Este edificio produce una gran impresión en L. Sullivan que tiene entonces treinta años, y según cuenta él mismo, determina su vocación. A partir de 1890 Sullivan estudia la aplicación a los rascacielos de estos principios de composición, su primer intento, como atestigua Wright, es el Wainwright Building de St. Louis (1890-1891). La características constitucional de un rascacielos radica en la existencia de muchos pisos iguales. De hecho, los pisos intermedios son de una gran cantidad, que no se pueden diferenciar volumétricamente sin incurrir en graves contradicciones estructurales, pero la posibilidad de dominarlo arquitectónicamente con los medios mencionados

1. Wainwright Building Detail, St. Louis, Louis Sullivan de Crystal Clyburn. 2. Guaranty Building detail. 3. Ornament from Louis Sullivan's Carson Pirie Scott Building [Courtesy Tim Samuelson] 4. Louis Sullivan circa in 1895.

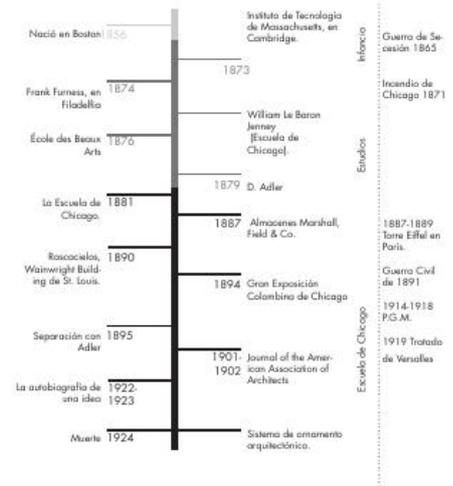
depende, precisamente, de la superación del ritmo repetitivo; Sullivan piensa, en consecuencia, tratar toda la zona intermedia con un elemento unitario y, con ello, subrayar las divisiones verticales para contraponerlas a la zona del basamento del ático, que son horizontales. Nace así el verticalismo, característico de los rascacielos de Sullivan.

A pesar de esto, el itinerario de Sullivan no es rectilíneo, completamente. Ejemplo: en los almacenes Carson, Pirie & Scott (1899 y 1904), subraya precisamente el ritmo de las ventanas, todas iguales en las seis plantas tipo, limitándose a construir el último piso más bajo, con los cerramientos retrados. Aquí, la estructura reticular interna se proyecta tranquilamente al exterior, sin ningún refuerzo vertical y horizontal, y al quedar suavizadas las relaciones entre masas, utiliza una abundante decoración que, sirve para distinguir la zona del basamento del resto del edificio.

El hilo conductor se encuentra más bien en el pensamiento teórico, guiado en su búsqueda, por un juicio excepcionalmente lucido, al paso de la teoría a la práctica tropieza con una incertidumbre fundamental, que constituye, finalmente, la razón de su fracaso profesional.

STOCK EXCHANGE BUILDING, CHICAGO, ILL.
Louis H. Sullivan, Architect, Chicago, 111.

1. Auditorium Building, Chicago. Exterior from southeast. Ornament from Louis Sullivan's Carson Pirie Scott Building [Courtesy Tim Samuelson]
2. Louis Sullivan: Carson, Pirie, Scott, Building, Chicago, 1899.
3. Sullivan and Adler: Guaranty Building, Buffalo, 1894-95
4. Louis Sullivan: Carson, Pirie, Scott, Building, Chicago, 1899.

Tony Garnier:

La Cité Industrielle

"Une Cité Industrielle", fue publicada en 1917 pero fue conocida desde 1904. En esta obra, Tony Garnier presenta en su introducción una utopía urbana y arquitectónica. Define la organización de una ciudad-tipo, ideal y auto-suficiente, según los preceptos heredados de higienistas, de los primeros debates sobre el funcionalismo y de las utopías socialistas.

Tony Garnier

Tony Garnier fue el primer arquitecto urbanista del siglo XX. Nació el 13 de Agosto de 1869 en Lyon. Ciudad que fue al final del siglo XIX y al principio del XX la ciudad más moderna de Francia. La primera fábrica automotriz (berliet), primera línea de ferrocarril (Lyon-Saint Etienne), experimentación de los primeros aeroplanos, invención del cinematógrafo por los hermanos Lumière y abarcó también grandes proyectos de urbanismo. Sus padres eran obreros tejedores de seda. Y al igual que una gran parte de los Lioneses Tony Garnier es sensible a los ideales socialistas.

Desde joven tenía como objetivo hacerse arquitecto. Y realiza sus estudios en la Escuela Técnica la Martinière en Lyon y luego en la Escuela de Bellas Artes de Lyon. Cuando recibe en 1899 el primer Gran Premio de Roma, el cual le permite hospedarse en la Academia de Francia en Roma, y comienza a trabajar en su proyecto de la ciudad industrial.

Éste envía sus planos a París pero la academia los rechaza y lo obliga a efectuar los trabajos que le fueron pedidos (estudios de sitios arqueológicos antiguos en la región Romana). Tony Garnier decide volver a sus raíces, volver a su ciudad natal, donde trabaja para el alcalde.

Garnier tuvo la oportunidad de aplicar sus conceptos arquitectónicos (y no en ser otro Francés utópico) como en la ciudad de Lyon. Construyó entre 1904 y 1914 una serie de edificios públicos ejemplares y de barrios de viviendas, encuadrados por un plan unitario. Esta experiencia ha permitido al arquitecto someter sus ideas a las exigencias concretas de una ciudad moderna.

1A. El Matadero de la Mosca y Mercado de Ganado. 2A. El Hospital Grange-Blanche. 3A. El Estadio Municipal de Gerland. 4A. El Barrio de los Estados Unidos.

Utopías Socialistas

El término de "Socialismo utópico" se utiliza para denominar a un conjunto de pensadores que vivieron entre los siglos XVIII y XIX. Nació con la Revolución Industrial o mejor dicho con las desigualdades de los burgueses y el proletariado. Este término fue acuñado por Federico Engels y Karl Marx.

Entre los distintos autores se identifican similitudes como las descripciones de sociedades ideales en las cuales existe una armonía del cuerpo político y hay un rechazo al conflicto. El cual podemos ver desarrollado en la obra de Garnier. Éste creía en la bondad básica del hombre, por lo que en su ciudad ideal no se encontraba ninguna corte de justicia, fuerza policial o estaciones policiales, cárceles o iglesias.

Ya que la nueva sociedad gobernada por la ley socialista no tendría necesidad de iglesias como las capitalistas. Pero en el caso de Garnier la armonía no solo se detenía en el cuerpo político. Éste deseaba construir un mundo donde la humanidad, la naturaleza y los objetos convivieran en completa armonía, por lo que siguió trabajando y desarrollando su propuesta.

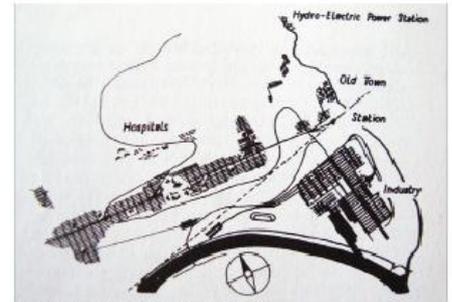
Por otro lado, en las utopías de finales de siglo XIX, se hacía énfasis en el ejercicio, la salud y el bienestar físico al igual que el comienzo en el interés en la naturaleza. Por lo que Garnier incluyó una extensa área pública para deportes y espectáculos. También se le llegó a considerar un utópico debido a sus propuestas de redistribución de las ciudades donde centraba su interés en las necesidades sociales.

La Propuesta

1. Estación de Ferrocarril. Une Cité Industrielle, Tony Garnier, Paris 1917. 2. La Zona Residencial. Une Cité Industrielle, Tony Garnier, Paris 1917. 3. La Zona Residencial. Une Cité Industrielle, Tony Garnier, Paris 1917. 4. Une Cité Industrielle, Tony Garnier, Paris 1917.

Cuando la obra se publica en 1917, Garnier explica su propuesta y lo que la llevó a realizarla. Inmerso en plena era industrial, el proyectista concluye que todas las nuevas ciudades tendrán como origen motivaciones industriales por lo que plantea una organización una ciudad de tamaño mediano (unos 35 000 habitantes), permitiría estudiar el caso más general, y podría estudiar todas las aplicaciones de arquitectura. Localiza ésta ciudad en el sudeste Francés en una meseta con tierras altas y un lago al norte, un valle y un río al sur. En su propuesta Garnier trató de tomar en cuenta todos los aspectos

Une Cité Industrielle, Tony Garnier, Paris 1917

de la ciudad incluyendo todas las funciones gubernamentales, residenciales, de manufactura o agricultura. Cada una de ellas estaban separadas de cada una y relacionadas entre ellas por la localización y el patrón; ya sea vehicular o peatonal.

Usaba un concepto llamado "zonage" (concepto de recorte de un plano urbanista en zonas específicas). Este último iba en contra de todas las concepciones urbanas de su época. Pero al aislar de los demás cada elemento de la ciudad da la oportunidad que se pueda proceder a una posible ampliación.

La zona pública estaba localizada en la meseta, y está compuesta por los edificios del gobierno, museos y salas de exposiciones y grandes estructuras de deporte y teatro.

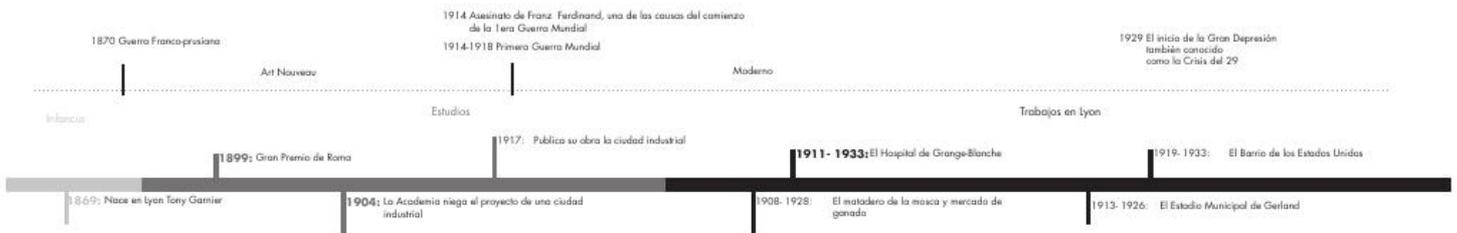
Los edificios públicos como la Estación del Ferrocarril (ver imagen 1B) y el hotel contiguo llaman la atención por su sencillez, tienen un aspecto de postguerra según Pevsner. La "ciudad vieja" está cerca de la estación ferroviaria buscando acomodar los visitantes y turistas. El largo recorrido de la línea férrea para entre la fábrica y la ciudad, que se encuentra un poco más elevada que aquella, sobre una meseta.

Las áreas residenciales fueron localizadas para que éstas estuvieran en ventaja en lo concierne al sol y el viento (este distrito fue el primer acercamiento a la arquitectura solar pasiva). Compuestas por pequeñas casas unifamiliares aisladas, de aspecto modesto, ordenadas en una red uniforme, que le da a la ciudad una forma alargada (ver imagen 2B y 3B).

Por otro lado el distrito industrial está situado en la llanura, en la desembocadura de una torrente en el río; cerca de los recursos naturales y transporte para una mejor integración del sistema. Más arriba aún, están los edificios sanitarios, protegidos también, como la ciudad de los vientos fríos y orientados a mediodía, sobre terrazas que miran al río. El centro de ciudad y un parque están ubicados en el norte de la ciudad y el cementerio en la parte suroeste. Los alrededores están reservados a la agricultura.

Aunque citado anteriormente, Garnier desea satisfacer al máximo las necesidades materiales y morales del individuo, por lo que se ha establecido un reglamento para cada sector y otros reglamentos concerniendo la higiene, variables con las condiciones geográficas y climáticas:

- Las alcobas deberán al menos una ventana orientada al sur, para dar luz a toda la habitación y permitir la entrada abundante de rayos de sol deben estar ventilada e iluminada directamente al exterior.
- Ya se trate de viviendas o cualquier otro edificio, la superficie construida no puede ocupar más de la mitad de la superficie total.
- Se prohíben cualquier tipo de vallas o cercas.

Base Ética y Social

Movimiento Moderno

El Movimiento Moderno es un estilo de diseño arquitectónico que obtiene popularidad a finales del siglo XIX, incorporando a la arquitectura un nuevo catálogo de materiales y técnicas de construcción, además de un nuevo criterio de funcionalidad.

Ésta ola alcanza su mayor expresión en los años veinte y treinta del siglo XX, empujado fuertemente por arquitectos como Le Corbusier y otros arquitectos que reflejaron un nuevo concepto estético en sus edificaciones como Walter Gropius, Mies Van Der Rohe, aunque figuras como Peter Behrens desde finales del siglo XIX ya daban indicios de este movimiento.

La llegada de Hitler en 1933 provocó que muchos arquitectos salieran del país, y éstos hicieron que el Movimiento Moderno se popularizara en otros países, lo cual posiblemente no hubiese ocurrido de igual manera con otros movimientos, ya que una de las cosas que caracterizan dicho movimiento, es como sus principios estéticos pueden ser frágiles y adaptables a casi cualquier lugar.

Este movimiento empieza a volverse un nuevo lenguaje de la arquitectura, cuando la Bauhaus propone métodos a seguir para este estilo de construcción. El carácter funcional que sostiene al Movimiento Moderno, se vuelve necesario tras el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a la necesidad social y a los cambios políticos que surgen en Europa, por la estandarización que crea éste con relación a la vivienda, además de intentar lograr un mayor bienestar social.

Según Rodríguez Garrido, el Movimiento Moderno se caracterizaba fundamentalmente por la no disociación entre forma y valores socio-morales, y que pretendía crear una nueva estética para un nuevo mundo tecnológico. Para recalcar lo dicho anteriormente.

El periodo de entreguerras (1918-1939) presencia el surgimiento de los totalitarismos fascista y Soviético como alternativas al liberalismo de las democracias capitalistas. Los programas arquitectónicos de la Italia fascista, de la Alemania Nazi y de la Unión Soviética, como sus propuestas estéticas, van de un inicial vanguardismo (Constructivismo Ruso) a una repetición de modelos historicistas de ocupación de los espacios públicos compatible con un estilo de fácil consumo popular que simultáneamente se impone para las artes plásticas.

Estilo y Ética

La creación de tipos para los objetos de uso cotidiano es una necesidad social. Resulta interesante el enfoque sociológico dado por arquitectos como Gropius (mencionado anteriormente) a sus enseñanzas. Su intención era la de crear un arte capaz de conseguir con el mínimo costo, pero con la posibilidad de lograr el más alto nivel artístico, procurando así diseñar objetos destinados a todas las clases sociales y no hechos para una élite.

Es justo esto lo que sostiene al Movimiento Moderno como más que un estilo de fines solo estéticos, la forma en la que ofrece una solución social, ya que la creación de tipos para viviendas como estas es una necesidad de gran importancia para la sociedad, y es lo que hace que el Movimiento Moderno continúe aún en la actualidad estando claramente presente en todas partes del mundo.

Con los años los conceptos iniciales que mueven un estilo, pueden irse quedando difusos, ya que la sociedad continúa repitiendo los tipos de una forma superficial, y lo convierte en una costumbre común, por eso actualmente intentan reforzarse los principios del Movimiento Moderno con un nuevo concepto de sostenibilidad, con una notoria preocupación por el correcto uso de los materiales, la explotación de la luz y ventilación naturales, y una distribución funcional de los espacios con la flexibilidad para adaptarse a distintas necesidades.

1. & 2 Bauhaus en Dessau, después de la restauración
3. Maison Double Weissenhof Stuttgart, Le Corbusier
4. Pabellón Alemán de Mies Van der Rohe, Barcelona.

Ciudad influida por el Movimiento Moderno

Estética (Resultado Formal)

- Adopción del principio de que los materiales y requerimientos funcionales determinan el resultado: la forma sigue a la función.
- Adopción de la estética de la máquina, como consecuencia de lo anterior.
- Materiales y técnicas de nueva invención, como el hormigón armado.
- Rechazo del ornamento como accesorio, la estética resulta de la propia finalidad expresiva del edificio, de los materiales empleados y sus propias características;
- Simplificación de la forma y eliminación de los detalles innecesarios, llevado al extremo en las obras de Mies van der Rohe.
- Expresión formal de la organización estructural de la edificación. Entre los años 30 y 50, a la vez que el Movimiento Moderno alcanza su mayor difusión internacional, comienzan a plantearse las primeras críticas a sus soluciones, aunque en muchas ocasiones procedían desde el interior del mismo.

Crítica

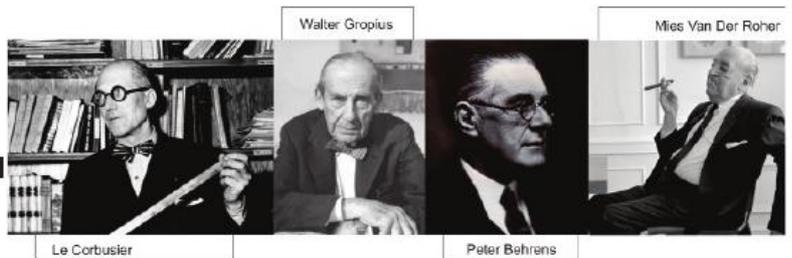
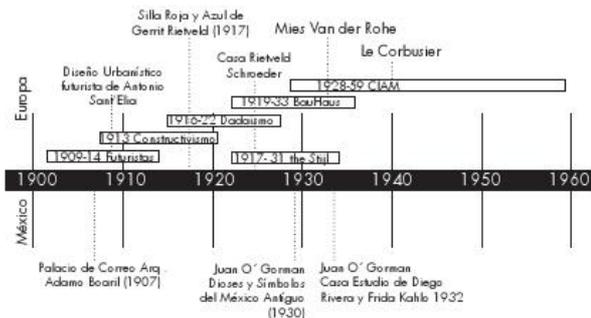
Justo cuando parecía que la Torre de Babel alcanzaba su culminación, de cada una de sus plantas y cuartos, y también desde el exterior, comienza una operación generalizada de desmontaje que, sin negar en todos los casos el valor de lo conseguido, sí plantea una revisión profunda sobre la pertinencia de la nueva arquitectura.

Unas veces las críticas proceden de la tradición académica de la arquitectura de siempre, otras de un cuestionamiento del nuevo estilo planteado por sus propios protagonistas, sin olvidar las propuestas que persiguen continuar adelante, haciendo de la utopía tecnológica el único valor de progreso mensurable científicamente.

Mientras tanto, algunos maestros repiten lo ya dicho, como si en ese ejercicio residiese el argumento de la modernidad. Repetición que, en otras ocasiones, constituye un simple atentado especulativo en la gran ciudad, en la metrópoli capitalista lo que en las artes figurativas ha sido denominado como un regreso al orden, en la arquitectura parece un momento de calma, de reflexión.

Villa en Utrecht
Arquitecto G. Rietveld

Réplica moderna de la fotografía publicada en 1927 en la revista Arquitectura, 98, Madrid: Sociedad Central de Arquitectura.

La Bauhaus

Escuela de Arte, Arquitectura & Diseño

1) Vista en perspectiva de la Escuela de Arte, Arquitectura, y Diseño; Bauhaus
2) Interior de la Escuela de Bauhaus
3) Miembros de la Bauhaus

La Bauhaus es una escuela de arte, arquitectura y diseño, fundada por Walter Gropius en Alemania 1919.

Marcó las pautas de la Arquitectura Moderna y al mismo tiempo creó una nueva estética. Sentó las bases del diseño industrial y gráfico. Le Corbusier y Frank Lloyd Wright fueron inspirados por este movimiento, desarrollando sus obras en Europa y Estados Unidos, estos autores junto con Gropius y Mies van der Rohe son considerados los padres de la Arquitectura Moderna.

La Bauhaus sigue siendo referencia para el arte y el diseño, su postura programática, concepción de la enseñanza y su visión de las artes plásticas abierta a todas las influencias y estímulos son plenamente vigentes y hacen que su legado sea ineludible para todos.

Breve Historia

Gropius tomó la decisión de combinar la Academia de Bellas Artes con la Escuela de Artes y Oficios en Weimar, para "unificar sus actividades y eliminar las diferencias entre artistas y artesanos", según la enciclopedia Hispánica Platinum. La escuela fue bautizada como Staatliches Bauhaus, reunió un conjunto de estudios y talleres de máquinas. Dentro de la escuela existían talleres de cómo encuadernación, carpintería, textil, escultura, arquitectura y urbanización. Gropius adoptó la idea del arte como respuesta a las problemáticas de la sociedad.

En 1923 se celebra la primera exposición de La Bauhaus, donde los alumnos presentan todo tipo de maquetas y viviendas, en esa misma fecha se construye la casa Sommerfeld, una casa familiar de forma cuadrada con varias habitaciones pequeñas agrupadas en torno a una mayor.

La escuela se vió obligada a cerrar en 1925 debido a que los conservadores la tildaban como socialista y esto generó todo tipo de protestas en su contra. Volvió a abrir sus puertas en Dessau, meses después de su clausura. los alumnos y el propio Gropius diseñaron el edificio, "contaba con tres edificios en forma de "L" cada uno", según Rojas Alvarado.

En 1928 la dirección paso a manos del Suizo Hannes Meyer, quien le dio al diseño un giro más realista, hacia la tecnología y materiales, despreciando la estética, debido a esto los profesores que estaban de acuerdo con el estilo de Gropius abandonaron la escuela. Este director fue suplantado por Ludwig Mies van der Rohe en 1930.

Con el nuevo director surgieron nuevos cambios, antiguos profesores se reincorporaron, la Bauhaus volvió a organizarse y se orientó hacia una universidad vocacional. Con la llegada de los Nazis a Dessau en 1932, se tuvieron que trasladar a Berlín hasta que se clausuró el 11 de abril de 1933, debido a que era una institución privada considerada socialista, internacionalista y judía.

Se re-instalaron, después de huir, en Estados Unidos, donde Gropius fue nombrado profesor de Harvard y Lázlo Moholy-Nagy, antiguo profesor, estableció el Instituto de Diseño de Chicago, conocida como la New Bauhaus.

Enseñanza

La enseñanza era un procedimiento de tres etapas:

1. Primera parte: por seis meses el estudiante se adaptaba a todos los talleres impartidos por la Bauhaus: descubriendo así sus preferencias y dones conviviendo con los artistas y trabajando con ellos en los distintos materiales. Aquí se aplicaba el método Vorkurs, donde se investigaban los principales componentes en textura, color, forma, contorno y materiales. Esto luego se conoció como Método Bauhaus.
2. Segunda parte: se entraba a los talleres y se recibía instrucción práctica y formal por tres años. Luego de pasado el examen de artista, se elegían los estudiantes más destacados.
3. Tercera parte: los seleccionados recibían cursos prácticos y salían bajo el título de arquitectos. Pintura, escultura, diseño de muebles, carpintería, etc. Eran los distintos temas impartidos en la institución.

Características

Este movimiento estaba influenciado por corrientes como el Constructivismo Ruso, Suprematismo, Expresionismo y Neoplasticismo. En 1925 se alzó una serie de edificaciones de forma rectangular, con base en hormigón y cristal. Ya para aquel entonces, se inclinó más hacia el funcionalismo.

La expresión de la belleza y conveniencia de los materiales básicos sin adorno se volvieron cada vez más frecuentes en el estilo de este movimiento. Se manejó el círculo, el cuadrado y el triángulo y se utilizaron los 3 colores primarios como base.

Las direcciones horizontales y verticales surgen con mucha frecuencia. Se resaltan las palabras con colores de fondo o una fotografía impresa en un color no realista. También la colocación de los textos en un ángulo de 90°, algo totalmente innovador.

Cuadro expuesto en La Bauhaus por Kandinsky

Cuatro creaciones de la Bauhaus

Interior de la Escuela de "La Bauhaus"

Máximos Representantes

Han sido diversos artistas que han formado parte de la Bauhaus. Los más destacados son Walter Gropius y Mies van der Rohe.

- Walter Gropius: su obra maestra, el edificio de la Bauhaus en Dessau, el cual tenía una "planta asimétrica, con pabellones situados a diferentes alturas y predominio de ventanas horizontales, uno de los puntos de referencia de la arquitectura racionalista", como describe la Enciclopedia Hispánica Platinum.

- Ludwig Mies van der Rohe: su máxima obra, El Pabellón Nacional de Alemania, en la Exposición Internacional de Barcelona. Se trataba de un salón protocolar con base en vidrio, travertinos y distintos tipos de mármol con el fin de alojar la recepción oficial dirigida por el rey Alfonso XIII junto a las autoridades Germanas.

8) Walter Gropius, Fundador principal de la escuela
9) Mies Van der Rohe, Miembro participante de la Bauhaus
10) Hannes Meyer, Miembro participante de la Bauhaus

Edificio de La Bauhaus, en Dessau

Walter Gropius propone crear un departamento de arquitectura y artes aplicadas 1916	Se divide la Bauhaus por conflictos entre Gropius e Ihen, por lo que cierran la primera etapa 1921	Se estrena la sede de Dessau, en Alemania. 1925	Gropius demite el cargo de director y designa a Hannes Meyer 1928	El consejo municipal de Dessau vota por cerrar la Bauhaus 1932
Gropius pide para que las diferentes artes salgan del aislamiento en la que se encuentran 1919	Gropius expone la nueva mentalidad de la Bauhaus 1923	Las secciones de publicidad y diseño gráfico adquieren nueva dimensión 1926	Meyer es despedido y entra como director Ludwig Mies Van der Rohe 1930	El partido Nazi decide cerrar la escuela, se trasladó a Berlín la Bauhaus 1933

1) Arias, A. (n.d.). Bauhaus informalismo. Extraído de Bauhaus informalismo un arte de post guerra: bauhausinformalismo.wordpress.com/que-fue-la-bauhaus
2) Fiedler, J. D. BAUHAUS. Konemann.
3) Iupito, E., & Miller, J. A. el abc de la bauhaus y la teoría del diseño. GG.
4) Interior Pasillo de "La Bauhaus"
5) Fachada Exterior de "La Bauhaus"
6) Obra de arte de "La Bauhaus"
7) Vista Interior Ventanal de "La Bauhaus"

Congreso Internacional de Arquitectura Moderna

Foto de campaña de C.I.A.M.

El Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna (CIAM) fue un movimiento arquitectónico fundado en 1928. En esta organización se realizan congresos, conferencias y reuniones relacionadas a conceptos para la construcción de edificaciones.

CIAM, fundada por Le Corbusier con el propósito de establecer principios arquitectónicos para un movimiento vanguardista para mejorar la calidad de vida del ser humano a través del urbanismo y diseño de edificaciones debido a que el CIAM concibió la arquitectura como una herramienta de poder político y económico.

El CIAM fue originalmente creado en el Castillo de la Sarraz en Suiza por un grupo de 28 arquitectos dirigidos por Le Corbusier, Hélène de Mandrot, la propietaria del castillo, y Sigfried Giedion, el primer secretario general.

La Carta de Atenas es un manifiesto urbanístico que había sido redactado en el Cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM). Este fue celebrado a bordo del Patris II en la ruta Marsella-Atenas-Marsella.

Se dice que el congreso debía celebrarse en Moscú, pero, esto no fue posible por uno que otros problemas con los organizadores soviéticos. La carta se había sido publicada en 1942 por Sert y Le Corbusier.

La organización del CIAM culmina en 1959 debido a que puntos de vista de los miembros divergían. Le Corbusier dejó la organización en 1955, debido al incremento del uso del idioma inglés en todas partes.

Team X

Team X o también conocido como Team 10, emerge con un grupo de jóvenes idealistas que se dieron a conocer como una organización compuesta por arquitectos entre otros integrantes convocados a reuniones establecidas por el CIAM, en el congreso CIAM IX.

Introducen algunos principios y doctrinas al urbanismo en donde reflejan sus ideas de arquitectura y también sobre el urbanismo, a esto se le reconoció como el manifiesto de Doorn. Los temas expuestos por los integrantes del Team X hacían énfasis en los análisis de problemas arquitectónicos, de manera que sus escritos fueron constituidos por ideas y opiniones acerca de tema.

El propósito de la organización fue dar una respuesta alternativa a ciertos planteos arquitectónicos y urbanísticos tratados durante los CIAM de posguerra.

Los integrantes más influyentes de esta organización constaban con siete personas. Estos arquitectos fueron: Georges Candilis, Shadrac Woods, Aldo Van Eyck, Alison y Peter Smithson, Jaap Bakema y Giancarlo de Carlo.

Fue una organización tan unida, que se consideraban entre ellos mismos como una familia porque la ayuda de los demás era imprescindible para el desarrollo y entendimiento del trabajo no solamente colectivo sino también individual.

Los aportes propuestos en el aspecto del marco teórico del grupo, diseminado principalmente a través de sus enseñanzas y publicaciones, tuvo una muy profunda influencia en el desarrollo del intelecto y pensamiento arquitectónico a partir del año 1960 en adelante (Segunda mitad del siglo XX), especialmente en Europa.

Sus planteamientos implicaron una contundente crítica a la arquitectura del Movimiento Moderno y sus categorizaciones sobre la ciudad, contemplando una mirada comprensiva de los problemas urbanísticos a través de un enfoque socio-cultural.

Reunión del Team X en el jardín de Aldo Van Eyck.

Decían:

"El existencialismo postula que son los seres humanos, en forma individual, los que crean el significado y la esencia de sus vidas. Destaca el hecho de la libertad y la temporalidad del hombre, de su existencia en el mundo más que de su supuesta esencia profunda."

Tienden a escudriñar en lo profundo de la condición humana. (Los pensadores fundamentales de esta corriente fueron Heidegger, Jaspers y Sartre).

"El estructuralismo cuestiona el concepto iluminista de la existencia de una cultura superior, proponiendo el concepto de cultura como respuesta específica a un medio y como elaboración histórica particular de un pueblo." (Los principales representantes del estructuralismo antropológico son Levi-Strauss, Needham, Douglas, Turner, Dumont.)

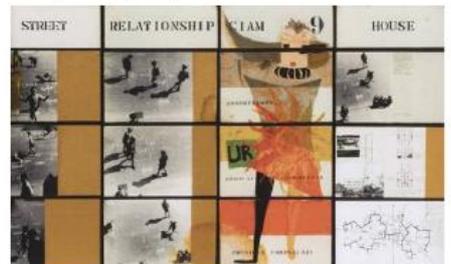
De esta manera el Team X deduce que es imposible el desarrollo de una estandarización generalizada de la arquitectura, como respuesta fueron proponiendo soluciones particulares para cada casa con cierto grado de flexibilidad al ser aplicadas.

Decima reunión de CIAM, 1959

Las conferencias del CIAM consistieron en las siguientes charlas:

- 1928, CIAM I, La Sarraz, Francia. Fundación del CIAM
- 1929, CIAM II, Fráncfort del Meno, Alemania. Enfocada en el trabajo de vivienda de Ernst May y la vivienda mínima (existenzmínimum).
- 1930, CIAM III, Bruselas, Bélgica. Sobre el desarrollo racional del espacio.
- 1933, CIAM IV, Atenas, Grecia. Publicación de la Carta de Atenas
- 1937, CIAM V, París, Francia. Sobre la vivienda y el ocio.
- 1947, CIAM VI, Bridgwater, Inglaterra. Sobre la reconstrucción de las ciudades devastadas por la II Guerra Mundial.
- 1949, CIAM VII, Bérgamo, Italia. Sobre la arquitectura como arte.
- 1951, CIAM VIII, Hoddeston, Inglaterra. Sobre el corazón de la ciudad.
- 1953, CIAM IX, Aix-en-Provence, Francia. Publicación de la Carta de habitación.
- 1956, CIAM X, Dubrovnik, Yugoslavia. Sobre el hábitat. Primera presencia de los Team X.
- 1959, CIAM XI, Otterlo, Holanda. Disolución del CIAM.

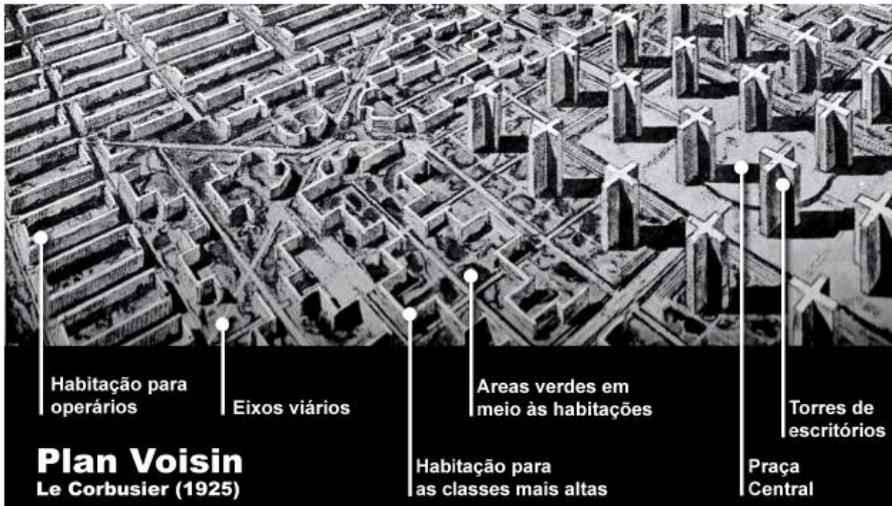

Panel del congreso CIAM IX, 1953.

Carta de Atenas

La Ciudad Funcional Moderna

Habitación para operarios

Eixos viários

Áreas verdes em meio às habitações

Torres de escritórios

Plan Voisin
Le Corbusier (1925)

Habitación para las clases más altas

Praça Central

Plan Voisin, 1925.
Le Corbusier

Foto tomada durante el CIAM IV, en Atenas, durante la cual se redacta la Carta de Atenas.

Le Corbusier, uno de los mayores expositores de la Carta de Atenas, durante una de las conferencias de la CIAM.

"La ciudad es una hecho físico que se debe estudiar de forma objetiva para leerla como el texto que nos permite comprender el contexto. La ciudad es la más comprensiva de las obras del hombre... El devenir de la historia de la humanidad ha acontecido, por lo general, en el entorno de una ciudad." 5

La historia de la humanidad, las nuevas tecnologías y los cambios socioculturales de la colectividad son los elementos que forman las ciudades actuales. Acompañado del crecimiento exponencial de la población mundial y con esto la triplicación de las necesidades funcionales que se le aportan a dicha ciudad; se presenta la problemática de la ineficiencia actual de las ciudades.

Los movimientos arquitectónicos de la humanidad han abarcado la problemática a través de la planificación urbana, analizando los aspectos que conllevan al caos e ineficiencia del objeto urbano. La mejora del presente problema cae sobre los hombros de los arquitectos y urbanistas de la humanidad, esta sobre ellos la capacidad de renovar el concepto de la ciudad moderna.

El CIAM y la Ciudad

En el 1928, durante el auge del Movimiento Moderno en la arquitectura, nace la necesidad y la incitación de crear una asociación de arquitectos con la finalidad de unificar ideas claras sobre la arquitectura y dar continuidad de manera real a dichas ideas. Esta asociación llamada Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), discutía los problemas de la modernidad, como abarcarlos y se presentaban recomendaciones para dichos contrariedades.

Durante el IV Congreso CIAM llevado a cabo en 1933, el grupo hizo la Carta de Atenas, un documento que adoptó un concepto funcional de la arquitectura moderna y del urbanismo que era único y provocativo.

La carta se basa en la discusión ocurrida durante el congreso, donde se proclamaban los problemas que enfrentaban las ciudades y como se podrían resolver. Se basa en la separación funcional de la ciudad, apartando los lugares de residencia, ocio y trabajo.

Con esto se expone la idea de una ciudad ordenada, organizada en bloques que ayudaría a que la ciudad pueda llevar a cabo su función.

"... Actualmente, la mayoría de las ciudades se presentan como la imagen del desorden. Estas ciudades no corresponden en modo alguno a su finalidad, que sería la de satisfacer las fundamentales necesidades biológicas y psicológicas de sus habitantes. Esta situación denuncia, ya desde los inicios de la era de la máquina, la incesante multiplicación de los intereses privados..." 4

Ya claramente establecido lo necesario para cambiar, y luego de haberse analizado las 33 ciudades industriales; se establecen las funciones básicas de la ciudad: habitar, trabajo, esparcimiento (recreación) y circulación. A partir de esto se presentan los aspectos a corregir y como mejorarlos, con patrones de diseño para que los arquitectos se guíen en la planificación urbana de las ciudades.

Habitar

A través del análisis en el documento, las condiciones de habitar se consideran nefastas, empezando por la falta del espacio necesario atribuido a la habitación, la falta de superficies verdes disponibles, y la falta de mantención de los edificios. El crecimiento de las ciudades acaba, a través del tiempo, con las áreas verdes y las áreas habitacionales están repartidas en forma contradictoria a las condiciones de higiene.

Se propone que el área habitacional tenga ventajas en el espacio urbano, sacándole partido a la topografía, teniendo en cuenta el clima y disponiendo del asoleamiento más favorable y de las áreas verdes adecuadas.

Trabajo

La relación entre habitación y trabajo, crea recorridos conflictivos y desmesurados. El crecimiento incontrolado de las ciudades y la ausencia de previsión hace que la industria se instale al azar, no obedeciendo a regla alguna.

Establecen la necesidad de que los sectores industriales se separen de los sectores de habitación con zonas verdes, y que las zonas industriales queden cercanas al ferrocarril. Esto supone una nueva distribución, según un plan cuidadosamente elaborado, de todos los lugares conagrados al trabajo. La ciudad industrial se extenderá a lo largo del canal, de la carretera o de la vía férrea, o, mejor aún, a lo largo de estas tres vías conjugadas. Al ser lineal y no ya anular, podrá alinearse, a medida que se desarrolle, su propio sector de viviendas que será paralelo a ella.

Esparcimiento

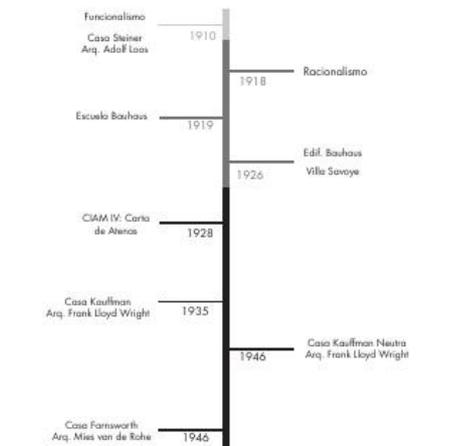
Tras el estudio se notó que las áreas verdes son en general insuficientes y que existe una escasez de instalaciones deportivas. En lo sucesivo, todo barrio residencial debe contar con la superficie verde necesaria para la ordenación racional de los juegos y deportes de los niños, de los adolescentes y de los adultos. Los volúmenes edificados estarán íntimamente amalgamados a las superficies verdes que habrán de rodearlos. Las zonas edificadas y las zonas plantadas se distribuirán teniendo en cuenta que medie un período de tiempo razonable para ir de unas a otras. De cualquier modo, el trazado urbano deberá cambiar de textura: las aglomeraciones tenderán a convertirse en ciudades verdes.

Circulación

El crecimiento fulminante de algunas ciudades, como Nueva York, por ejemplo, provocaba una afluencia inimaginable de vehículos en determinados puntos. Es hora ya de remediar una situación abocada a la catástrofe. La primera medida útil consistiría en separar radicalmente, en las arterias congestionadas, el camino de los peatones y el de los vehículos mecánicos. La segunda, en dar a los transportes pesados un cauce circulatorio particular. La tercera, en proyectar, para la gran circulación, vías de tránsito independientes de las corrientes, destinadas solamente al tráfico menor. De esta manera, la circulación sería más útil, simple y fluida.

Plan Voisin, 1925. Le Corbusier, propuesta moderna de la reestructuración de París.

1. Aisa, J. [n.d.]. Carta de Atenas 1933. Retrieved from <http://avieraia.com/carta-de-atenas-de-1933/>
 2. CIAM. [n.d.]. CARTA DE ATENAS PARA LA RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS. Retrieved from http://www.icomaso.org/doc/teoria/VARIOS.1931.carta_atenas_restauracion_monumentos_historicos.pdf
 3. Frampton, K. Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. Londres: Editorial Gustavo Gili.
 4. Serrano, C. M. [n.d.]. EL CIAM IV Y LA CARTA DE ATENAS. LA CONTRIBUCIÓN INGLESA Y LOS INICIOS DEL GRUPO MARS. Retrieved from <http://www3.uva.es/ego/wp-content/uploads/wells-coates.pdf>
 5. Stark, M. [n.d.]. Ciám, Arquitectura Moderna. Retrieved from <http://www.arqred.mx/blog/2009/01/23/ciam-arquitectura-moderna/>
 6. Forat, J. C. (2003). Introducción a la Historia del Urbanismo. Valencia: Editorial Universitat Politècnica.

Walter Gropius

Padre de La Bauhaus

Walter Gropius nace en el 18 de Mayo de 1883 y muere el 5 de Julio de 1969, arquitecto y urbanista Alemán fundador del movimiento y de la Escuela de La Bauhaus en el 1919. Walter, hijo de un padre arquitecto, toma la decisión de estudiar la misma carrera y seguirle los pasos a su padre, esto se lleva a cabo en el Technical Institute of Munich y posteriormente en la ciudad de Berlín, Walter tenía muchas ideas en su cabeza y de las que más se marcaban era el hecho de que como él mismo dijo en una frase "los arquitectos, escultores, pintores, todos debemos regresar a la manufactura, pues el arte no es una profesión, el artista es un creador con un ego exaltado, en raros momentos de inspiración que sobrepasan lo consciente de su voluntad, la gracia de los cielos causará que se engrandezca en el arte", - 1919, Gropius.

Gran parte de su vida, Gropius la realiza y le da pie al conocimiento, éste inicia su ejercicio profesional en 1904 en una firma arquitectónica en Berlín a los 21 años de edad, ya bastante interesado por adentrarse en los ideales de su arte. Con tan solo 23 años de edad este obtuvo su primer contrato arquitectónico que era el de la realización de un complejo de casas rurales. Gropius desarrolla un nivel de interés bastante amplio en lo que era el hecho del ensamblaje y del funcionamiento del Sistema Industrial junto a lo que era la producción en serie, pues rápidamente luego de estar en presencia continua de estos términos es donde empieza a vincular la teoría del edificio, hogar o vivienda moderna con los términos de producción en masa, producción en serie y todo el Sistema Industrial, de ahí surge la fábrica que luego empieza a desarrollar la cual pretendía la creación de infraestructuras pre ensambladas.

Dos de los edificios que marcaron a Walter Gropius en su crecimiento del liderazgo intelectual fueron en el 1911 primeramente la Fargus Works que era una fábrica en Atefeld, ésta obra realizada en colaboración con Adolph Meyer, la infraestructura contempla varias largas áreas de vidrio con una ruptura visual lograda por medio de la estructura metálica del mismo edificio, lo cual lo hacía parecer bastante interesante en opinión de muchos.

Otro edificio icónico que marcó su carrera fueron los edificios de Cologne que aunque estos eran más normales, algunos dicen que hacían referencia a lo que era el estilo del arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright, juntos, estos dos edificios formaron la madurez del diseño de Gropius en el tiempo anterior a la Primera Guerra Mundial.

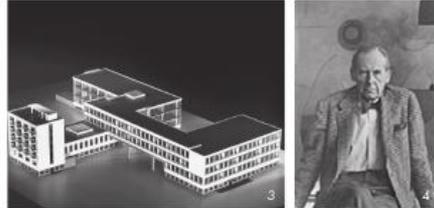
La Bauhaus

Luego de que Gropius logra establecerse y ser reconocido por parte de su estilo y madurez a la hora de diseñar, era buscado por sus ideales en la educación del arte. Fue en el 1919 que Gropius lo nombraron director de Grand Duncan Saxon School of Arts and Crafts, pasando luego a ser la Public Bauhaus Weimar.

La Escuela de la Bauhaus, aunque ésta era un complemento y una nueva aproximación a la educación en el diseño, y de que también ofrecía un amplio currículo en lo que tenía que ver con las artes, el arquitecto y el diseñador, ésta no formalizaba el estudio de la arquitectura.

Los estudiantes exploraban las formas en dos y tres dimensiones usando una variedad de materiales como la madera, el papel y el alambre, así como también los efectos psicológicos de la forma, los colores y las texturas, pero no sería sorprendente decir que aunque los instructores eran bastante calificados para la enseñanza, era Gropius quien de verdad se interesaba e insistía en todo el trabajo educacional experimental que era llevado a cabo.

Algunos dicen que en los primeros años de La Bauhaus la escuela se basó en que los estudiantes se les fuese permitida la expresión subjetiva de sus sentimientos en el arte, el individualismo y el expresionismo los que eran muy comunes.

1. Casa Walter Gropius 2. Fabrica Fargus Works 3. Modelo Bauhaus Dessau, 1925. 4. Walter Gropius.

Se enfatizó en el uso de formas y figuras geométricas, colores primarios y materiales modernos, ésta época en La Bauhaus es la que muchos consideran la última etapa y la más aceptada públicamente como características del estilo Bauhaus.

En 1925 se decide mudar la Bauhaus a Dessau, siendo Gropius quien diseña el edificio y representando éste un monumento clave en la Arquitectura Moderna y la edificación más importante y famosa de Gropius.

Edificio Bauhaus Dessau

Otra etapa bastante importante en la vida de Gropius fue su etapa de profesor en la universidad de Harvard y posteriormente la creación del TAC, The Architect Collaborative, de donde se atribuyen los diseños de complejos educacionales y dormitorios para la Universidad de Harvard así como también el proyecto de la Universidad de Bagdad y la Embajada de los Estados Unidos en Atenas en el 1960.x

AEG Turbinehall junto con Behrens

Archivos Bauhaus, Berlin

Model factory, Cologne.

1933 Adolf Hitler se vuelve Fuhrer y canceller de Reich

1939-1945 Segunda Guerra Mundial

1961 Se erigió al Muro de Berlín

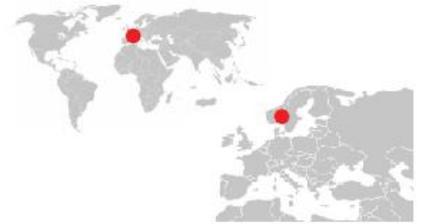
1914-1918 Primera Guerra Mundial

Mies Van der Rohe

Uno de los Arquitectos más Influyente del Siglo XX

Ludwig Mies van der Rohe fue un arquitecto Alemán el cual en sus inicios vivía una vida alejada de las multitudes. Debido a la empresa familiar éste inició desde temprana edad el negocio de las construcciones junto a su padre, con los años éste se fue trasladando en pasantía con distintos arquitectos los cuales moldearon su idea de elegancia y técnica. Con mucho esfuerzo este abandona el despacho del arquitecto Peter Behren para poder abrir su propio estudio (Frampton, K., 1981).

Pasó en Alemania la primera mitad de su carrera. Donde se volvió una imagen vanguardista debido a sus manifestaciones de una modalidad en la cual éste se volvió pionero gracias a sus nuevas técnicas. En Europa éste se destacó por diversas obras como el Pabellón de Barcelona, la Weissenhofsiedlung y la casa Tugendhat, donde comenzó a desarrollar el plano libre, la disposición espacial horizontal y el empleo liberal de materiales (Frampton, 1981).

Antes de realizar la otra mitad de su carrera en Estados Unidos éste fue nombrado director de la Bauhaus en el 1930, una escuela bastante reconocida ubicada en Alemania la cual se dedicaba al arte experimental y el diseño. Mies van der Rohe tuvo que cerrar esta escuela debido a que estaban en tiempo de guerra y la presión del régimen Nazi (Creación y Producción en Diseño y Comunicación, 2011).

En el 1938 conoce América, éste se dirigió a Chicago, donde aún ahí no se habría despedido de aportar a la enseñanza haciendo de su primera obra y aporte a Chicago la racionalización el plan de estudio de la arquitectura en la Escuela de Chicago. Su segundo aporte fue la ampliación del campus de la Universidad Thomas Jefferson de Virginia. Uno de sus mayores aportes y también una figura reconocida debido a su contribución revolucionario de unos edificios simétricos que poco tenían que ver con el campus los cuales representaban el nuevo siglo XX, estructuras de acero y concreto, con paredes de ladrillos y vidrios. Luego de esta obra diseño rascacielos en otras ciudades de Estados Unidos (Creación y Producción en Diseño y Comunicación, 2011).

Ahora bien, ¿Son los aportes de este arquitecto tan reconocido un legado a la Arquitectura Moderna? Para poder saber si sus contribuciones a la arquitectura forma parte dentro del estilo de la Arquitectura Moderna hay que saber cuales son las características de este movimiento.

Según Delfín Rodríguez Ruiz en su artículo "La arquitectura: el Movimiento Moderno", él denomina este movimiento como una tendencia que cambió la forma tradicional de configurar espacios, su composición y su estética. Este movimiento involucra nuevos materiales constructivos como el acero, hormigón armado y vidrio

en planos grandes; y además de nuevas características como asimetría, perfiles de acero, interiores iluminados, diáfanos, plantas y secciones ortogonales, carencia decorativa en fachada y grandes ventanales horizontales.

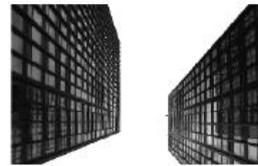
Ahora teniendo un conocimiento general a lo que se conoce como Movimiento Moderno podemos estudiar las acciones y obras de Mies van der Rohe. Desde que comenzó con sus obras que lo dieron conocer se puede observar cómo éste siempre trató de equilibrar los espacios diferenciando notablemente los elementos de cargas con los planos superficiales (paramentos). Con esto hizo hincapié en resaltar los espacios abiertos.

Algo que si nos deja claro su perfil es que este arquitecto no le interesaba reutilizar formas o estándares de los estilos ya conocido. Para esto él buscaba nuevas técnicas para resaltar los materiales que él empleaba en las construcciones. Ninguna de sus obras se les puede encontrar algún adorno en su fachada. Éste se enfocaba en resaltar las propiedades de sus materiales donde no veía el vidrio como un simple paramento, sino como un elemento que le brindaba reflejos, que le proporcionara sombra con el juego de las luces. Donde al momento de trabajar con un material la obra obtiene el carácter del material hasta en los últimos detalles, como se puede observar en cada una de sus obras en vidrio, o en ladrillo, o en hormigón armado (Frampton, 1981).

Con sus proyectos podemos reconocerlo como el arquitecto quien llevó más allá las construcciones en acero y vidrio. También conocido por su empleo liberal de nuevos materiales inusuales de manera lógica y ordenada, como es el caso del Pabellón de Alemania en Barcelona, totalmente reconocido por el uso del ónix (Frampton, 1981).

Su modalidad de edificaciones de techado plano perduró junto a su característica esencial de simplicidad y pureza de líneas. Es así como esas grandes aspiraciones en cada una de sus obras, se pueden ver como las más serenas y sencillas de todas.

Construcciones de grandes estructuras sin pilares; rascacielos de superficie enteramente de cristal sobre pilotes; los espacios abiertos con respecto a la creación de un volumen unitario, diáfano y de una sola altura; estructuras de acero y concreto, con paredes de ladrillo y vidrio; son su mayor legado al mundo. Todo en conjunto compacto se puede observar como Mies van der Rohe fue un pionero de la Arquitectura Moderna. Éste fue un impulsor hacia el arte de lo sencillo utilizó el pensamiento minimalista para traer unos proyectos totalmente asépticos que resaltarán en su belleza tan simple (Frampton, 1981).

Apartamentos Lake Shore Drive: A partir de un concurso, Mies proyectó dos idénticos edificios que serán dispuestos en ángulo recto, los cuales ostentan sus elementos portantes encofrados en hormigón. (1951)

El Crown Hall es uno de los 20 edificios diseñados por Mies Van der Rohe para el Instituto Tecnológico de Illinois (IT) en Chicago. (1956)

El Edificio Seagram, ubicado en Nueva York es una moderna torre de oficina. (1958)

Los materiales, aluminio negro y vidrio teñido gris, se utilizaron conjuntamente para crear la piel uniforme.

Proyecto para un edificio de oficinas en la Friedrichstrasse, Berlín. 1921. Primer esquema.

La Weissenhofsiedlung se convirtió en la primera manifestación internacional de una modalidad de edificios planos.

El Pabellón de Barcelona fue una edificación de representación de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona celebrada en el año 1929.

La casa Tugendhat es otra manifestación al igual que el Pabellón de Alemania en conseguir una relación visual con el exterior e interior y también como siguió con su juego de planos abiertos. (1930)

La Casa Farnsworth es una vivienda unifamiliar. Reconocida por parecer que esta flotando debido a su estructura apoyada en pilares. (1950)

1914 Asesinato de Franz Ferdinand, uno de los causas del comienzo de la 1era Guerra Mundial
1914-1918 Primera Guerra Mundial

1929 El inicio de la Gran Depresión también como la crisis del 29

1933 Adolf Hitler se vuelve Führer y conciliar de Reich

1939-1945 Segunda Guerra Mundial

1946 Primera reunión de la Naciones Unidas

1961 Se erigió el muro de Berlín

Frampton, K. (1981). Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. Londres. Editorial Gustavo Gili.
Creación y Producción en Diseño y Comunicación. (Marzo de 2011). Recuperado el 23 de Enero de 2014, de PDF: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/322_libro.pdf
Ruiz, D. R. (2000). Arquitectura: El Movimiento Moderno. Descubri el Arte.

Alvar Aalto

Funcionalismo y Organicismo

Vida e Historia

Alvar Aalto quien es considerado como uno de los principales propulsores del movimiento Arquitectura Organista, la cual tiene como base la integración del contexto en el diseño para lograr una integración naturaleza-hombre y donde esquemáticamente inicia un proceso de diseño a planta libre busca crear y lograr una estrecha relación entre el hombre el artefacto y su entorno.

Este gran profesional del área que ha logrado conseguir prestigio a partir de sus proyectos y quien forma parte de la segunda generación del movimiento moderno es oriundo de la región nórdica de Finlandia.

Nace el tres de Febrero de 1898 en la ciudad de Kuortane y más tarde fallece un once de Mayo de 1976 en Helsinki. Realiza sus estudios primarios en la Ciudad de Jyväskylä y luego más tarde los superiores en la Universidad de Helsinki. Después emprende un viaje por diferentes regiones Europeas para estudiar y analizar los diferentes movimientos que se habían dado lugar en la época para poder encontrar un estilo propio y así poder equilibrar lo aprendido anteriormente en la academia.

Alvar con su sed de lograr una arquitectura solida la cual dejase un legado personal decide dejar Finlandia para impartir clases en el Instituto Tecnológico de Massachusetts , paralelamente contrae matrimonio con quien fuese su colaboradora la arquitecta y diseñadora Aino Marsio quien también fue una de las autoras de la estética poética que había adoptado Aalto quien luego fallece en 1949. Ya después de haber vivido un tiempo en los Estados Unidos en 1940 decide volver a su tierra para seguir haciendo arquitectura.

Universidad de Helsinki , Alvar Aalto

Ayuntamiento Saynatsalo Finlandia , Alvar Aalto

reinaban la sencillez de las líneas y planos, sus diseños expresan practismo cualidad que se puede observar a simple vista pues la limpieza de las formas básicas que utiliza se comportan de manera simbiótica en el espacio .

Aalto creía en una obra honesta, simple y vanguardista que hablase por sí sola. Él y su esposa no solo se dedicaron al diseño arquitectónico sino que también hicieron campo en el diseño industrial al crear una colección de sillas, lámparas, vasos, floreros y mobiliarios en general, mobiliarios que se comportaron de manera real en el artefacto arquitectónico que estuviesen diseñando en el momento.

Luego de haber realizado varias obras nacionales e internacionales como son el Ayuntamiento de Saynatsalo 1952 , la Biblioteca de Viipuri 1934 , Sanatorio Paimio 1933 , Villa Mairea 1937 , Baker House 1947 y otros más es alagado con la invitación a ser miembro

del CIAM o mejor conocido como Congreso Internaciones de Arquitectura Moderna que tomaron escena en diferentes regiones europeas en el que se reunían arquitectos de mentalidad Modernista donde discutían temas como el desarrollo de viviendas y el tema que para entonces se era protagonista , la mencionada anteriormente Arquitectura Organista.

En 1947 fallece su esposa Aino Marsio y más tarde en 1952 vuelve a contraer matrimonio con la arquitecta y colaboradora Elissa Mäkinen quien pasa hacerse cargo de las obras sin concluir de Aalto luego de que falleciera.

El estilo arquitectónico Organista de Alvar al igual que el de otros exponentes del movimiento Organista es el famoso Frank Lloyd Wright encuentran su fama y grandeza en la puntualidad de su intención de yuxtaponer y encontrar respuestas de interacción entre el hombre y la naturaleza para así crear un equilibrio universal con un lenguaje arquitectónico que redefina la función del espacio como artefacto desvinculado desde la materialidad hasta al diseño con el entorno.

Viendo y analizando la obra de este arquitecto pone en reflexión y en duda muchas de las posturas ideológicas planteadas a través del tiempo y de la expresión de otros movimiento artísticos en otras décadas con relación al nuevo modelo plástico que ha venido adoptando la arquitectura. Si bien es cierto que la arquitectura debe ser un reflejo de los tiempos en el futuro y que debe servir como un consuelo para el vacío existencial humano por su condición de una de las siete Bellas Artes , debería de reformularse la forma en que se esta se ha venido concibiendo en estos últimos tiempos.

Alvar Aalto y esposa

Alvar Aalto

Alvar Aalto , Edificio administrativo Pohjola

Villa Mairea

Estética

Su ADN a la hora de diseñar se caracterizaba porque tenía o mantiene una estética de plástica e imagen de carácter puramente funcionalista donde dichas obras pudieran verse como un espejo de los diseños de la primera generación del Movimiento Moderno de parte de luminarias de la época y de la historia en general como es el mismo Le Corbusier.

A la hora de diseñar Alvar se basaba primeramente en las necesidades del hombre reflejadas en el contexto donde se encontraba y luego el diseño se desarrollaba a través de una serie de sketches donde

Sketches Alvar Aalto , sillas

Sketches Alvar Aalto, floreros

Silla Alvar Aalto

1. Estampilla Finlandia
2. Palacio de las Naciones
3. Taburetes
4. Finlandia Hall
5. Baker House Dormitory
6. Auditorio

1898: Nace Alvar Aalto en la ciudad de Kuortane	1925: Contrae matrimonio con su primera esposa	1928: Forma parte de CIAM	1944: Varios trabajos Urbanistas como jefe de la oficina estatal	1947: Escribe sobre su método en "La trucha y el río"	1976: Fallece
1921: Culmina sus estudios de arquitecto en la ciudad de Helsinki	1927-1934: Primer obra importante, biblioteca en Viipuri.	1935: Exposición en el MOMA	1946-1948: Vive en los Estados Unidos donde es Profesor de arquitectura.	1952: Una de sus obras mas importantes Ayuntamiento de Saynatsalo	

1. <http://www.alvaraalto.fi>
 2. <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paimio-Hospital-1978.jpg>

Movimiento Moderno

La Llegada del Movimiento Moderno a Estados Unidos: Estilo Internacional

La II Guerra Mundial a pesar de ser tan destructiva como la I Guerra Mundial tuvo efectos psicológicos distintos. No indujo a un cinismo generalizado, ni al nihilismo y tampoco fue dominante el sentimiento de que una civilización entera yacía entre las ruinas. Sí que hubo, no obstante, desesperación y horror al descubrir el alcance del Holocausto y de las bombas atómicas lanzadas sobre Japón al final de la guerra. El Holocausto y la bomba nuclear se convirtieron en objeto de atención del arte de la posguerra.

Los efectos de la emigración masiva comenzaron a manifestarse. Muchos artistas abandonaron Europa en busca de la seguridad de Estados Unidos, lo que produjo un gran impacto en la cultura Americana. También intervinieron otros factores, como la primacía Americana, su supremacía económica y el descubrimiento del Expresionismo Abstracto como nuevo gran estilo de los años 40.

Historia de la Arquitectura Moderna

La Historia de la Arquitectura Moderna registra la transición de algunos arquitectos representativos del «Art Nouveau», como Henry Van de Velde, así como algunos de la «Secession» Viena como Josef Hoffmann hacia posiciones próximas a las del arquitecto Austriaco Adolf Loos con lo cual se inicia una nueva etapa, la Arquitectura Moderna, un nuevo estilo que rompe con todo lo anterior.

El primer período de la Arquitectura Racionalista se inicia en los años inmediatamente anteriores a la Primera guerra mundial, cuando la experiencia del movimiento del «Arts and Crafts» fue recogida y reelaborada por el movimiento «Werkbund» en Alemania al cual se adhieren Hoffmann y Van de Velde, éste último dirige la escuela de la Bauhaus en la Ciudad de Weimar.

Walter Gropius, uno de los arquitectos del «Werkbund», dirigido, a partir del 1919 la Bauhaus en Weimar y posteriormente en Dessau. La segunda etapa de la Arquitectura Moderna, la Arquitectura Racionalista, se inició en aquellos años de la posguerra y se extendió por Europa hasta la Segunda Guerra Mundial.

Los arquitectos comprometidos con el movimiento: Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Aalto y el propio Walter Gropius, juntamente con otros, entre los cuales están los arquitectos catalanes del G.A.T.C.P.A.C, fundan los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (C.I.A.M.) para la difusión de sus principios y experiencias.

Al otro lado del Atlántico, desde mediados del siglo XIX se suceden las innovaciones en los campos de la construcción y el urbanismo que protagonizan la industrialización y la ocupación del territorio bajo el empuje de un capitalismo sin concesiones. La colonización de la frontera oeste, la expansión de la industria, así como la acogida masiva de ingentes oleadas de inmigrantes, son la base de una tradición cultural propia de los estados Unidos de América. Un nuevo y revolucionario sistema de construcción, la «balloon frame», concebido para que cualquiera pudiera construirse su propia casa con escasas herramientas, suministró la tecnología necesaria para colonizar «el Oeste» a los «pioneros».

Pero no todo es liberalismo en los E.U.A., puesto que fue en la ciudad de Nueva York dónde el urbanista Frederick L.Olmsted proyectó el Central Park en la isla de Manhattan, rescatando de la especulación inmobiliaria una gran extensión de terreno. Olmsted proyectó también el sistema de parques metropolitanos de la ciudad de Boston.

Prairie Houses, Frank Lloyd Wright

1. Casa Geller en Long Island, Brewer 2. Casa Savoye, Le Corbusier 3. General Motors, Albert Kahn 4. Reliance Building, Daniel Burnham

Con los edificios industriales que se alinean a lo largo del río Misurio o del lago Michigan se inició el desarrollo de la construcción en altura con estructura de hierro y obra de fábrica que culminará en los rascacielos de la «Escuela de Chicago», los cuales desarrollan una nueva tipología de edificios de oficinas o comerciales.

Simultáneamente se desarrolla una arquitectura residencial para las clases medias realizada con madera y piedra, derivada del «balloon frame», el cual constituye el prelude de las «Prairie Houses (casas de la pradera)» del arquitecto Frank Lloyd Wright. En medio de esta serie de innovaciones, el arquitecto norteamericano Louis Sullivan, con estudio en Chicago, donde se inició Wright, reflexionando sobre su propio trabajo escribió la famosa cita: «form follows function (la forma sigue a la función)» que se convertirá, a lo largo del siglo XX, en el grito de combate y el lema de la nueva arquitectura.

El Movimiento Moderno continuó desarrollándose en Europa durante la segunda posguerra, impulsado por las tareas de reconstrucción. En el plano teórico, las aportaciones de la llamada arquitectura orgánica, una tendencia inspirada en la obra del arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright, con Alvar Aalto y Arne Jacobsen

Farnsworth House, Mies van der Rohe

Crown Hall, Mies Van Der Rohe

como representantes destacados, se contraponían al llamado «Estilo Internacional» inspirado en la obra de Le Corbusier, que postulaba una ortodoxia «funcionalista» plasmada en la «Carta de Atenas» (y la famosa cita de Sullivan) así como la pureza absoluta de la composición y los detalles, inspirada a su vez en la obra de Mies.

Aunque los orígenes de este movimiento pueden buscarse ya a finales del siglo XIX, con figuras como Peter Behrens, sus mejores ejemplos se construyeron a partir de la década de 1920, de ideados por arquitectos como Walter Gropius, Mies van der Rohe y Le Corbusier. La llegada de Hitler al poder en 1933, provocó la salida del país de numerosos arquitectos y creadores que habrían de extender los principios de este movimiento a otros países.

La denominación International Style comenzó a generalizarse en Estados Unidos tras la exposición de Arquitectura Moderna celebrada en 1932 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con motivo de la cual Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson escribieron el libro International Style: Architecture since 1922.

En 1932 se celebró la Exhibición Internacional de Arquitectura Moderna, cuyo comisario fue Philip Johnson, junto a su colaborador, el crítico Henry-Russell Hitchcock, Johnson logró aglutinar corrientes y tendencias muy diversas, mostrando que eran estilísticamente similares y compartían un propósito general, y las consolidó en lo que vino a llamarse el Estilo Internacional. Fue un hito importante.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las principales figuras de la Bauhaus se trasladaron a los Estados Unidos: a Chicago, a la Escuela de Diseño de Harvard y al Black Mountain College.

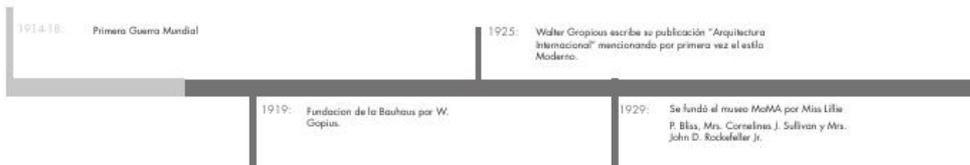
Este Estilo Internacional se convirtió en la única solución estilística aceptable desde los años 1930 hasta los 60.

Los arquitectos que desarrollaron el Estilo Internacional querían romper con la tradición arquitectónica, diseñando edificios funcionales y sin ornamentos.

Comúnmente, utilizaron vidrio para las fachadas, y acero y hormigón para las losas y soportes estructurales. El estilo se volvió más evidente en el diseño de los rascacielos.

Seagram, Mies Van Der Rohe

1. Aristamundo, Ignacio. «El Alcance de la Arquitectura Moderna en América Latina» Cuadernos Conala, 2007
 2. Bruno Taut «Die neue Baukunst in Europa und Amerika» Stuttgart, 1929
 3. Mies van der Rohe - The Art of Structure. New York : Whitney Library of design, an imprint of Watson-Guptill
 4. Walter Gropius. New York : Dover publication, 1992
 5. La Arquitectura Posterior a la II Guerra Mundial, Arte Contemporáneo II, de Violeta Izquierdo
 6. International Style: Architecture since 1922. Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson

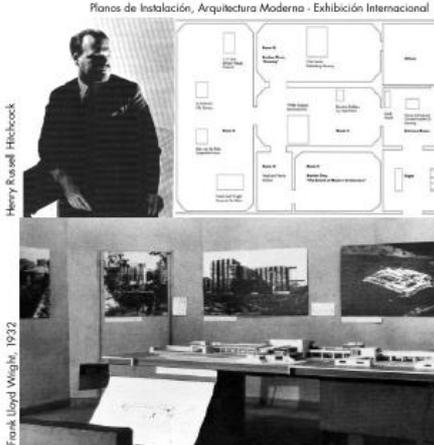
Exhibiciones MoMA

sobre el Movimiento Moderno

Qué es el MoMA?

MoMA significa en español (Museum of Modern Art) Museo de Arte Moderno, creado en 1929 con la ayuda de tres patronas del arte: Miss Lillie P. Bliss, Mrs. Cornelius J. Sullivan y Mrs. John D. Rockefeller y actualmente establecido en 11 West, Nueva York, brindando inspiración y creatividad a todos aquellos que visitan sus salas. Es principalmente identificado y exaltado por su forma de pensamiento la cual sostiene que "El arte de nuestros tiempos - arte moderno - es tan vital como el arte del pasado." Con esto en mente el Museo de Arte Moderno se ha tomado en serio el trabajo e interés intelectual y estético de expresar este arte en diferentes medios así como la pintura, escultura, video, fotografía, media y actuación, arquitectura y diseño, impresiones, libros ilustrados y dibujos. Uniendo estas artes visuales a través del tiempo se ha logrado conformar una recopilación moderna y contemporánea de más de 6,000 dibujos, 50,000 impresiones y libros, 25,000 fotografías, 24,000 obras arquitectónicas obras de valores intangibles. El MoMA ha estado siempre abierto a nuevas posibilidades y direcciones las cuales han forzado a cambiar la percepción de su pasado mejorando las ideas innovadoras del futuro. De esta manera siempre hay un esfuerzo constante de definir el arte en todos sus aspectos al crear un diálogo entre artistas y sus obras

Departamento de Arquitectura

El MoMA fundó el departamento de Arquitectura y Artes en 1932 siendo innovadores ya que ésta no era la regla en ese entonces, y por consiguiente fueron muy imitados. El valor que obtuvo dicha iniciativa era inmensurable a sus ojos ya que el MoMA reformuló la agenda arquitectural llevando a las exhibiciones de arquitectura a ganar una identidad institucional. La exposición de arquitectura sería una institución social "producida, marcada, distribuida y consumida"

Representantes

Podemos nombrar 3 hombres los cuales fueron clave para la realización de este departamento y también muchos de las exhibiciones que se expusieron allí. Primeramente Alfred Barr, Historiador Americano y Director del Museo quien se graduó de Arte y Arquitectura y cursó su maestría en Princeton University en 1868. Luego cursó un doctorado en Harvard, Princeton y Wellesley College en 1924. Su sueño era el de hacer el Museo de Arte Moderno más grande de New York. En Segundo Lugar Philip Johnson, Critico, Autor, Historiador y Curador de cientos de obras del MoMA. Benefactor, recolector de obras y organizador de exhibiciones del MoMA, Y por último Henry Russell Hitchcock, historiador educado en Harvard, Smith College y New York University. Director del Smith College Museum of Art de 1949 a 1955. Escritor del periódico Hound and Horn

Todo inició con la idea de Barr de exponer un panel donde la arquitectura Moderna tomara un rol dominante. La tesis de su primera exhibición fue extraída del libro de Hitchcock Modern Architecture: Romanticism and Reintegration (1929). Esta exhibición fue llamada "Arquitectura Moderna: Exhibición Internacional" y fue llamado el evento más influyente de la historia de arquitectura moderna

Arquitectura Moderna Exhibición Internacional

Abrió en Febrero 9, 1932, siendo la primera exhibición presentada en el MoMA en la galería del 12vo piso del Edificio Heckscher de la 5ta Avenida. No se conservan planos originales de la época de cómo sería la galería, pero por medio de las fotos se ha podido recrear el escenario. El programa de la exhibición se encontraba dividido en 3 secciones principales. La primera estaría compuesta

por obras de los 9 más importantes exponentes del mundo: desde América: Raymond Hood, Frank Lloyd Wright, Norman Bel-Geddes, Howe and Lescaze, Bowman Brothers; desde Alemania: Mies van der Rohe, Walter Gropius; desde Francia: Le Corbusier y desde Holanda: J.J.P. Oud. Y otros más seguirían con un rol menos destacado. Se abrió la galería con Diseños de Howe y Lescaze seguido por un proyecto de la firma Chrysie-Forsyth St. En la galería A se encontraban Gropius y Los Bowman Brothers, esta galería era central por lo que comunicaba con las otras. En la galería C, la más grande de todas, se encontraba Le Corbusier y Mies, los cuales sin lugar a dudas fueron los exponentes más destacados. Sus modelos de Villa Savoye y Tugendhat House fueron los más expuestos por lo que se alumbraron con luces para marcar una diferencia a demás de su gran jerarquía en cuanto a tamaño y posicionamiento. La galería D ya poseía menos preeminencia y aquí fue donde Hood expuso su Torre de Apartamentos en el campo de Hood (1932) y un colegio diseñado por la propuesta "Rush City Reformed" de Neutra (1928-31). En otra sección también se pueden apreciar 41 fotos "The Extent of Modern Architecture" en la galería E. La inspiración de todo este orden le vino a Johnson por un viaje de Berlín en 1931 en el que visitó las impresiones de Frank Lloyd Wright instaladas en el Preussische Akademie der Kunst y quedó enamorado. Esta exhibición marcó un antes y un después. Se estableció por medio de ella el precedente de montar exhibiciones de Arquitectura Contemporánea en galerías de arte, creando un modelo que tuvo efecto en los programas de museos al rededor del mundo afectando así a el MoMA y su reputación por las próximas seis décadas. También actos que parecerían lejanos como

el caso de Gropius, el cual fue escogido como director de la Escuela de Graduados de Harvard. Esto no hubiera podido ser posible sin antes haberse introducido en la Exhibición de Arquitectura Moderna. Dichas obras presentadas reflejarían una elasticidad en su definición del estilo internacional que prescribiría el curso de la arquitectura postguerra en América y Europa por más de 35 años. Esta exhibición fue también expuesta en: Pennsylvania Art Museum, Seattle Art Institute, San Francisco The M. H. De Young Memorial Museum, California Los Angeles Museum, Buffalo Fine Arts Academy, Cleveland Museum of Art, Toledo Museum of Art, Cincinnati Art Museum, Milwaukee Art Institute, Fogg Art Museum, Pittsburgh Carnegie Institute, St. Paul Institute, Rochester Memorial Art, Worcester Art Museum, Art Institute of Omaha y Houston Museum of Fine Arts

La característica principal que une a cada uno de estos artistas y arquitectos y muchos más alrededor del mundo y de las épocas de la historia del arte es su representación de un arte moderno en respuesta a su método de experimentación y estética única la cual los separan del resto de artistas que son atrapados por un estilo en particular. No se aprecia en ellos una tradición sino el descubrimiento de sus sentimientos y experiencias reflejadas en la obra que llevaron a cabo. La actitud que reflejan sus trabajos no conllevan a imitar su objeto de inspiración sino sus ideas subjetivas del objeto a observar. Abstracción, Modernismo y Expresionismo. **relatando un mensaje en conjunto**

- Tabibi, Baharak. M. Arch, Department of Architecture. Exhibitions as the medium of architectural reproduction. "Modern Architecture: International Exhibition" A thesis submitted to The Graduate School of Natural and Applied Science of Middle East Technical University, April 2005.

- Philip Johnson and the Museum of Modern Art, edited by John Elderfield

Case Study Houses

Una Retrospectiva Monumental del Programa

El programa Case Study House (1945-1966) fue un acontecimiento excepcional e innovador en la historia de la arquitectura Estadounidense y sigue siendo único hasta la fecha. El programa, que se centró en el área de Los Ángeles y supervisó el diseño de 36 prototipos de vivienda, buscaba ofrecer planes para construir residencias modernas que resultaran más económicas y de fácil construcción.

La principal fuerza inspiradora del programa fue el editor de Arts & Architecture John Entenza, un campeón de la modernidad que tenía todos los contactos apropiados para atraer a los mayores talentos de la arquitectura, como Richard Neutra, Charles y Ray Eames y Eero Saarinen. Altamente experimental, el programa creó casas que fueron diseñadas para redefinir el hogar moderno, y así ejercieron una fuerte influencia en la arquitectura –estadounidense e internacional– tanto durante la existencia del programa como incluso hasta el presente.

Las primeras seis casas fueron construidas en 1948 y atrajeron más de 350 000 visitantes. Aunque no todos los 36 diseños fueron construidos, la mayoría de los que fueron construidos se realizaron en Los Ángeles, pero hay también unos pocos en San Francisco Bay Area y uno se construyó en Phoenix, Arizona. Algunos de ellos han quedado retratados en icónicas fotografías en blanco y negro del fotógrafo de arquitectura Julius Shulman.

Julius Shulman (fotógrafo)

Residente en Los Ángeles desde 1920, Julius Shulman documentó la Arquitectura Moderna en el sur de California y alrededor del mundo durante casi ocho décadas. Sus imágenes de la Case Study House Núm. 22 de Pierre Koenig (1960) en Los Ángeles y de la Casa Kaufmann de Richard J. Neutra (1947) en Palm Springs se cuentan entre las fotografías arquitectónicas más apreciadas e icónicas del siglo XX. El interés de Shulman en la fotografía se convirtió en carrera cuando fotografió la Residencia Kun de Neutra en Los Ángeles con su cámara Kodak Vestpocket en 1936. Neutra, admirado por las imágenes del joven Shulman, continuó encargándole trabajos.

Otros arquitectos destacados de la época no tardaron en hacer lo mismo, al igual que cientos de revistas, periódicos y editores de libros. Los numerosos premios de Shulman incluyeron la Medalla a la Fotografía Arquitectónica del Instituto Americano de Arquitectos (1969), un galardón a los logros de toda una vida del Centro Internacional de Fotografía en Nueva York (1998) y doctorados honoríficos de varias instituciones académicas. Julius Shulman falleció el 15 de julio de 2009 a los 98 años.

Elizabeth A. T. Smith (autora)

Elizabeth A. T. Smith es en la actualidad conservadora principal y directora adjunta de programas del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Anteriormente ocupó también el cargo de conservadora del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, en el que organizó la exposición "Blueprints for Modern Living: History and Legacy of the Case Study Houses". Smith ha sido también profesora en la University of Southern California de Los Ángeles así como del School of the Art Institute of Chicago.

A su vez, se ha encargado de numerosas exposiciones y ha publicado estudios e impartido conferencias sobre diferentes temas relacionados con el arte contemporáneo y la arquitectura.

No. 7: Thornton Abell, 1945-48. 634 N. Deerfield Ave, San Gabriel.

No. 8: "Eames House", Charles and Ray Eames, 1945-49. 203 Chautauqua Blvd, Pacific Palisades. Eames House

No. 9: "Entenza House", Charles Eames and Eero Saarinen, 1945-49. 205 Chautauqua Blvd, Pacific Palisades. Remodelada. Entenza House

No. 10: Kemper Nomland and Kemper Nomland Jr., 1945-47. 711 San Rafael Ave, Pasadena.

No. 11: Julius Ralph J.R. Davidson, 1945-46. 540 S. Barrington Ave, West Los Angeles. Primera CSH en ser construida. Ésta casa ha sido movida o demolida.

No. 12: Whitney R. Smith, 1946. No construida.

No. 13: "Alpha", Richard Neutra, 1946. No construida

No. 15: Julius Ralph J.R. Davidson, 1947. 4755 Lasheart Dr, La Cañada Flintridge.

La Editora / El Editor

Gossel se graduó de MA. Desde 1984 fue investigador asociado en el Centro para la Cultura Industrial en Nuremberg.

Peter Gossel diseña museos y exposiciones, como el Museo Regional de Historia en Saarbrücken (Alemania). Ha editado para TASCHEN los tres volúmenes de Julius Shulman, Modernism Rediscovered así como R. M. Schindler, John Lautner y Richard Neutra. Además, es el editor de la serie Basic Architecture.

Diseños (15 ejemplos)

No. 1: Julius Ralph J.R. Davidson, 1945-48. 10152 Toluca Lake Ave, North Hollywood. Construido dos años después de la publicación.

No. 2: Sumner Spaulding and John Rex, 1945-47. 857 Chapea Rd, Pasadena (como Chapman Woods/Arcadia en algunas referencias).

No. 3: William W. Wurster y Theodore Bernardi, 1945-49. 13187 Chalon Rd, Los Angeles (Mandeville Canyon).

No. 4: "Greenbelt House", Ralph Rapson, 1945. No construido. Rediseñado en 2003 como la prefabricada Rapson Greenbelt debido a Dwell Magazine Green Belt House.

No. 5: "Loggia House", Whitney R. Smith, 1945. Loggia House (no construida)

No. 6: "Omega", Richard Neutra, 1945. CSH #6 Omega House (no construida)

The Stahl House, Case Study House #22

Arquitectura Neo-expresionista

Cuesta identificar quien es considerado hoy uno de los máximos exponentes de esta corriente, a pesar de esto se cuenta de alguien quien dibujando en plena batalla la silueta de edificios que, como irresistibles visiones, aparecían en su mente. Edificios sin un cliente existente, esbozados en pequeños tamaños, mientras las balas rusas pasaban por encima de su cabeza, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.

Es de Eric Mendelsohn de quien les habla, arquitecto Polaco, egresado en 1912, quien en las guerras consideraba más importante el lápiz que su arma, se pasaba esbozando las formas que debían tener los edificios de los nuevos tiempos, aprovechando las posibilidades que le ofrecen la tecnología de materiales como el acero, el vidrio y el hormigón.

De regreso a la guerra, Mendelsohn realizó una exposición, en una galería de arte, de los gráficos que realizaba durante las guerras en las trincheras Rusas, los cuales llamaron la atención por su forma escultórica y líneas curvas. Su manera de plantear, a partir de un edificio, una expresión simbólica de las emociones humanas plasmadas en sus formas, de aquí se abren nuevas propuestas arquitectónicas válidas para el nuevo siglo.

Su obra maestra la Einsteinium o Torre Einstein, ubicada en la ciudad Alemana de Potsdam, es considerada la obra del Expresionismo Arquitectónico, su propuesta original fue que la obra debía realizarse con hormigón, moldeada en una pieza, material al que consideraba la expresión del nuevo siglo, como se figuraban en sus bocetos anteriores. La escasez de distintos materiales como el cemento, le impidió realizarse como se planeaba, tuvo que realizarse con ladrillo común, aunque simulando ser hormigón y dejando claro la idea inicial del uso de su material original.

Inmediatamente fue construida en 1921, se destacó por su audacia escultórica y su dinamismo formal, represento a la perfección la idea de Mendelsohn de que las mismas debían ser "organismos vitales capaces de expresar sus fuerzas interiores a partir de su estructura".

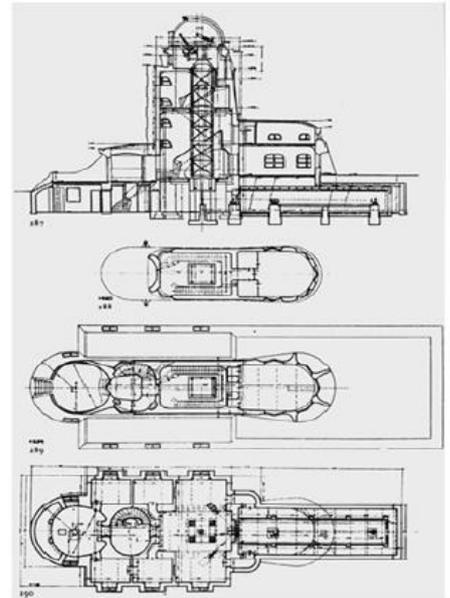

Eric Mendelsohn con sus estudiantes. UC Berkeley 1948-1953.

Inmediatamente fue construida en 1921, se destacó por su audacia escultórica y su dinamismo formal, represento a la perfección la idea de Mendelsohn de que las mismas debían ser "organismos vitales capaces de expresar sus fuerzas interiores a partir de su estructura".

Museo Guggenheim, Nueva York. 1956-59 Frank Lloyd Wright.

Planos, Torre Einstein.

Su Influencia

En 1944, el arquitecto Frank Lloyd Wright diseñó la sede del Museo Guggenheim de New York, para lo cual ideó una obra escultórica, donde aparece un volumen en espiral en altura, con una gran masa resuelta a partir del uso del hormigón armado. El edificio, considerado una de las grandes obras maestras de todos los tiempos, se inscribe en la corriente Neo-expresionista que tiene a Mendelsohn como inspirador.

Frank Lloyd Wright, por diversas razones, se puede decir que es el responsable de culminar con esta Arquitectura Organica, con su obra la Casa Kuffman o también conocida como Casa de la Cascada. Cito en primer lugar como una de las razones de ser esta obra la encargada de culminar esta arquitectura, sus materiales, utiliza materiales del entorno como son: las rocas, maderas, le añade hormigón al acero, creando lo que se conoce como hormigón armado. El intento de unir la naturaleza con la arquitectura tanto de interior como de exterior es lo que rompe con la arquitectura Neo-expresionista.

Le Corbusier también se contagió de esta influencia por Mendelsohn con su obra que planteaba los cimientos de movimientos como Brutalismo, el Habitation de Marsella, donde el hormigón es explotado en toda la obra y utilizando la textura del hormigón como una herramienta totalmente expresiva. Igual en el diseño de la Capilla de Ronchamp, por el propio Le Corbusier, la cual es considerada como una de las obras icónicas del siglo XX, por su textura, la serenidad que evoca en su interior y su relación con el paisaje y como se aprovecha la luz natural.

Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp. Le Corbusier.

Torre Einstein, Berlín Eric Mendelsohn.

En República Dominicana

La Basílica de Higüey es uno de los monumentos religiosos más respetados de la República Dominicana. Es uno de los puntos turísticos - religiosos más visitados tanto por extranjeros, como por dominicanos.

Obra construida por el Dr. Joaquín Balaguer en el periodo constitucional 1974 - 1978. A cargo de los arquitectos Franceses A. Dunover de Segonzac y Pierre Dupré.

Esta importante iglesia posee una estructura de dimensiones monumentales, diseñada en forma de cruz latina, su entrada está creada en bronce con un baño de oro de 24 quilates y fue bendecida por el Papa Juan Pablo II en Roma. Además, la Basílica tiene un campanario de 45 campanas hechas en bronce.

1. Revista: <http://www.cyp.com.ar>
 2. <http://www.basilicahigüey.com/>
 3. <http://www.arqhys.com/basilicahigüey>
 4. <http://www.porconocer.com/>

Movimiento Moderno En Latinoamérica

1. La casa Curutchet en La Plata, Argentina por Le Corbusier 2. Palacio de los Deportes en México por el arqu. Felix Candela 3. Casa O'Gorman por Juan O'Gorman 4. Museo de Oscar Niemeyer

Según afirman muchos historiadores, el estilo modernista en Latino América nace de un término llamado "adopción", en donde el arquitecto copiaba las mismas formas y tendencias de obras del extranjero. Profesionales del área afirman que la cultura occidental ha influenciado de manera significativa al estilo de diseño de Latino América. La evolución de éste estilo se ve demostrado por dos estilos que se fueron desarrollando de 1930 a 1945 de estas. Uno de estos movimientos era el que buscaba encontrar un equilibrio entre el movimiento y las características del contexto y el otro que buscaba imitar de la forma más perfecta el estilo europeo y norteamericano de esos tiempos.

Argentina

Por otra parte, en Argentina se optó por una arquitectura nacional que respondieran a una imagen formal que necesitase el país y con una filosofía de un carácter menos social como lo venían haciendo los otros países previamente mencionados. El hecho de que éste nuevo estilo fuese tan afamado en ésta región del mundo no significa que no hubo un desarrollo de estilos urbanos que se fueron desarrollando paralelamente a lo que fue ocurriendo en otras partes. Aunque el proceso de depuración de estilos adoptados por otros fue largo al final se logró toda la atención en estas propuestas. Algunos arquitectos reconocidos durante la implementación del Movimiento Moderno en éste país podemos mencionar a Clarindo Testa.

1. Banco de Londres en Buenos Aires, Argentina por Clarindo Testa 2. Teatro Civico Santa Rosa por Clarindo Testa 3. Hospital Naval por Clarindo Testa 4. Casa la Tumbona por Clarindo Testa.

Inicios

La búsqueda de nuevas corrientes o vanguardias artísticas impulsaron un nuevo movimiento arquitectónico en América Latina, que no solo tuvo espacio en el campo de la arquitectura sino que también en otros artes, como la literatura, donde se vio reflejada tanto en escritos de carácter totalmente literario como en revistas de este tipo. El Movimiento Moderno en América Latina se vio marcado por la necesidad y la austeridad de este nuevo movimiento vanguardista en éste lado del hemisferio. Fue desarrollado durante el siglo XX, éste género alcanzó su mayor fuerza cuando en el año 1930, se presentó la llegada de Le Corbusier a América Latina. Le Corbusier fomentó una esperanza de nueva arquitectura que más tarde dio respuesta a muchas de las obras urbanas en la ciudad de Santo Domingo.

En países como México y Brasil, que se convirtieron en sedes de la arquitectura Modernista, es donde más se puede leer la esencia de este estilo a parte de que fueron el escenario donde el mismo Corbusier impartió sus charlas magistrales, en donde tomó como ejemplo el desarrollo de la planta libre donde dice que al separar la estructura vertical de las paredes ésta se libera de cualquier portante. Otro de los temas fue la arquitectura de los cinco puntos en donde enseñó el alce de la estructura de un edificio a través de un sistema de columnas llamadas Pilotis que separa la estructura del suelo natural, como también inculca en los arquitectos una forma de traer sensación de libertad e iluminación a través de la creación de ventanas longitudinales de gran tamaño. Estas a la vez le brindan a la fachada una sensación de ligereza y limpieza por el uso de materiales como el vidrio.

El desarrollo del Movimiento Moderno en América Latina se vio aclarado por obras a nivel sociocultural como lo son las universidades, instituciones gubernamentales, catedrales, museos, entre otros más. Algo muy interesante a destacar fue que paralelamente a que éste estilo se estaba desarrollando alrededor de los años treinta que los arquitectos de la época trabajaron en descubrir nuevas formas de diseñar combinando el estilo modernista con el estilo de cada región del país.

Las influencias o inspiraciones a la hora de diseñar viene del conjunto de creencias religiosas, políticas y sociales de la época.

Brasil

La forma en que se fue expresando éste movimiento en Brasil se vio inspirado por los ejemplos arquitectónicos internacionales en donde a través de la arquitectura se ve el manifiesto de sus costumbres como sobrevivientes.

El padre propulsor de este estilo fue Oscar Niemeyer, arquitecto reconocido por sus grandes proyectos en Brasil. Niemeyer fue el diseñador de numerosos hitos en Brasil que hoy son reconocidos mundialmente. Este arquitecto ganó un concurso para diseñar la nueva capital en el centro de Brasil.

Cabe mencionar que Niemeyer es el autor de obras como la Catedral de Brasilia, el Palacio de la Meseta, el Palacio Alvorada, el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói. Niemeyer fue encargado de los proyectos edificios de Brasilia, mientras que su compañero Lúcio Costa se encargó de la parte urbanística.

1. Palacio de la Meseta en Brasilia, Brasil por Oscar Niemeyer 2. La Catedral de Brasilia en Brasil por Oscar Niemeyer 3. Museo de Artes Contemporáneo de Niterói por Oscar Niemeyer

México

En el caso de México el estilo moderno se ve reflejado en obras gubernamentales, en hospitales, viviendas, otros artefactos. El aspecto sociocultural fue el enfoque principal de la implementación de este movimiento que luego determinó la forma de arquitectura de este país. Como ejemplo de la arquitectura moderna en México podemos encontrar a Juan O'Gorman. O'Gorman introdujo las teorías de Le Corbusier por medio de las conocidas casas funcionales donde se aplicaban los 5 puntos de la arquitectura.

Las edificaciones eran realizadas en su mayoría con hormigón ya que permite lograr obtener fachadas atractivas y a la vez, con un menor presupuesto que otros materiales.

1. Casa Cecil O'Gorman por el arquitecto mexicano Juan O'Gorman 2. Biblioteca Central de la UNAM por Juan O'Gorman 3. Casa Estudio Diego Rivera por Juan O'Gorman

1929: Le Corbusier dicta en Buenos Aires, Argentina, 10 conferencias	1929: Aparición de la revista "Nuestra Arquitectura" dedicada a la crítica de la nueva arquitectura	1930: El movimiento se propagó en Latinoamérica por Le Corbusier	1936: Colaboración de Le Corbusier para el Ministerio de Educación de Rio de Janeiro	1936: Niemeyer encargado de la construcción de Brasilia	1960: Construcción por Oscar Niemeyer de la nueva capital de Brasil, Brasilia.	1968: Construcción del Palacio de los deportes en México para los juegos olímpicos, hoy es un edificio emblemático
---	--	---	---	--	---	---

1. H. Marianne (2011). Movimiento Moderno en Latino América. Encontrado el 9/02/2014 en: <http://blogspot.com>
 2. A. González (2009). El Movimiento Moderno en México. Encontrado el 10/02/2014 en: <http://www.jornada.unam.mx/2009/06/21/capital/032a1.asp>
 3. S.A. (2009). Modernismo en Brasil. Encontrado el 10/02/2014 en: <http://www.itacultural.org.br/>

México

Movimiento Moderno

Palacio de los deportes, 1968. Ciudad de México. Félix Candela.

Ciudad Universitaria de la UNAM. Mario Pani, Juan O'Gorman, José Villagrán, entre otros arquitectos.

El Movimiento Moderno en arquitectura (Arquitectura Moderna), es un estilo arquitectónico que surgió en Europa a principios del siglo XX como una expresión de la ruptura con la tradicional configuración de espacios, formas compositivas y estilísticas. Se caracterizó por el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de construcción y de las posibilidades de los nuevos materiales industriales: el hormigón armado, el acero o estructuras de metal y el vidrio plano.

Este movimiento llegó a México cuando se consolidaba el Movimiento Revolucionario iniciado en 1910, y se integró muy bien con la ideología nacionalista surgida en la Revolución Mexicana. Por esta razón, a partir de los años 20 se comenzó a construir todo tipo de obras utilizando la Arquitectura Moderna.

México fue uno de los principales propulsores de la Arquitectura Moderna en la región latinoamericana. Para México este movimiento fue más como una inversión del gobierno hacia las construcciones de viviendas y hospitales al igual que edificios gubernamentales. La arquitectura Moderna Mexicana tenía un enfoque más hacia lo social, bajo una idea de progreso.

La Arquitectura Moderna en México tiene un desarrollo importante en la plasticidad de la forma y el espacio, José Villagrán García desarrolla una teoría de la forma que marca la pauta de enseñanza en muchas escuelas de arquitectura del país dentro del funcionalismo. El surgimiento de la nueva Arquitectura Mexicana nace como orden formal de las políticas de un estado nacionalista que buscaba la modernidad y la diferenciación de otras naciones. Juan O'Gorman fue uno de los primeros arquitectos ambientalistas en México, desarrollando la teoría "orgánica", tratando de integrar al edificio con el paisaje dentro de los mismos planteamientos de Frank Lloyd Wright. En la búsqueda de una arquitectura nueva que no semejara a los estilos del pasado logra una manifestación conjunta con la pintura mural y el paisajismo.

Arquitectos Destacados

Hablando del Movimiento Moderno en México, cabe destacar a algunos arquitectos que lograron identificarse en la Modernidad por medio de sus obras sobresalientes realizadas en este periodo de tiempo, desde la década de 1920. Entre éstos se encuentran los ya mencionados José Villagrán García, Juan O'Gorman, Luis Barragán, Mario Pani y Félix Candela.

José Villagrán García marcó la primera etapa definida de la arquitectura mexicana desde sus planteamientos racionalistas y anti academicistas de la década de 1920.

Su granja sanitaria en 1925 se considera el comienzo de la Modernidad en México, mientras que su edificio para la Facultad de Arquitectura en la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México en 1952 es la culminación del predominio creativo de la función-programa, a la que subordina los resultantes formales. Su criterio de diseño parte de un programa y función para definir la idea fuerza y subordinada a ella los aspectos formales.

Juan O'Gorman fue quien introdujo las teorías de Le Corbusier a través de las llamadas "Casas Funcionales". Proyectos funcionalistas diseñados con hormigón armado que además de ser atractivos, ofrecían una mayor eficiencia al mínimo costo.

"El arquitecto que no razona es un misticador que se aprovecha de la falta de conocimiento del público".

Esta idea O'Gorman la plantea al presentar un proyecto en el cual propone responder al problema de carencia de espacio habitable.

Se convirtió en un arquitecto destacado bajo la influencia de Le Corbusier y ayudó a introducir a México la arquitectura funcionalista. Él no proponía formas, solo dejaba que la función en el espacio creara la forma o su envolvente. Muestra una relación con Le Corbusier, en cuanto al funcionalismo, "la planta es el generador". En una etapa posterior, recibió la influencia de Frank Lloyd Wright y su arquitectura orgánica.

Su obra más celebrada mundialmente por su creatividad, técnica constructiva y dimensiones, son los murales de cuatro mil metros cuadrados que recubren los cuatro vanos del edificio de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria de la UNAM. El lado norte representa el pasado prehispánico y el sur el colonial, mientras que el muro oriente el mundo contemporáneo y el poniente la universidad y el México actual.

Mario Pani es otro arquitecto de gran importancia en la historia de la arquitectura en México, dejando un sello inconfundible en las innovaciones arquitectónicas del siglo XX. Fue fundador del Colegio de Arquitectos de México y la revista Arquitectura, la cual se publicó durante más de cuarenta años con una gran influencia en la arquitectura mexicana de este siglo. Es el autor de gran parte de la fisonomía de la Ciudad de México, construyendo la Ciudad Universitaria de la UNAM, donde se consolida la Arquitectura Moderna en el país, en este proyecto participan todos los arquitectos activos del distrito federal y para su organización se emplea la reinterpretación de principios por los arquitectos del Movimiento Moderno por los consejos del CIAM.

1910 Movimiento revolucionario en México

1914 Asesinato de Franz Ferdinand, una de las causas del comienzo de la Tercera Guerra Mundial

1929 El inicio de la Gran Depresión también conocido como la crisis del 29

1933 Adolf Hitler se vuelve Führer y canciller de Reich

1961 Se erigió el muro de Berlín

1914-1918 Primera Guerra Mundial

1939-1945 Segunda Guerra Mundial

1946 Primera reunión de las Naciones Unidas

1920 Primera etapa de la arquitectura mexicana

1932 Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo

1968 Félix Candela termina el Palacio de los deportes

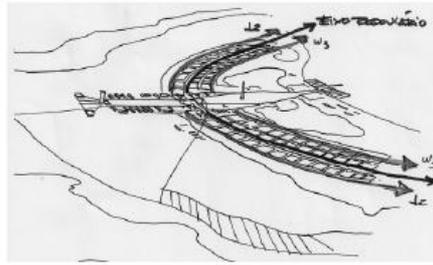
1925 Granja Sanitaria de José Villagrán

1952: Edificio para la Facultad de Arquitectura en la Ciudad Universitaria

Brasil

Movimiento Moderno

Planeamiento Urbano en la ciudad de Brasilia por Lucio Costa

1. Catedral Brasilia
2. Supremo Tribunal Federal
3. Congreso Nacional Brasiliense
4. Centro Cultural Oscar Niemeyer

Oscar Niemeyer

Con la muerte de Niemeyer en Brasil, se va uno de los nombres más exaltados de la arquitectura del siglo XX. Motivador y revolucionario, trabajaba en sus obras hasta el último segundo de su vida, siendo denominado como uno de los líderes del Movimiento Moderno.

Su larga historia resume, creaciones interesantes con elementos en la arquitectura Moderna, cuyo son solo pocos los arquitectos capaces de entrelazar tantas cosas como él ha hecho. Esto demuestra por qué es admirado por muchos, pero que se guarda el toque de la resistencia en el tiempo y el anhelo de proyectar ideas.

Nació el 15 de Diciembre de 1907 en Rio de Janeiro. Al casarse con Annita Baldo comienza la pasión por el dibujo. Graduado en el 1934 en la Escuela Nacional de Bellas Artes, se forma como ingeniero-arquitecto y alcanzó el honor de trabajar con los arquitectos Lucio Costa y Le Corbusier.

Durante el golpe militar en el 1965, Niemeyer fue exiliado a Francia, y allí duro 20 años. Durante su exilio trabajo en diversos proyectos para varios países y abre su oficina en Paris.

Muere con 104 años de edad el 5 de Diciembre del 2012. Una de las principales contribuciones de Niemeyer para la arquitectura Moderna será el uso de curvas, con influencias del periodo barroco en la historia de Brasil.

1. Catedral de Brasilia
2. Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro
3. Museo Oscar Niemeyer
4. Teatro Popular Oscar Niemeyer

Planeamiento Urbano

Otro de los pioneros del Movimiento Moderno en Brasil fue el arquitecto Lucio Costa de origen francés. Su obra capital fue el planeamiento urbano de la ciudad de Brasilia, que se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, pero se hizo realidad en el siglo XX.

Para la realización de dicho proyecto, fue fundamental la elección del gobernador Juscelino Kubitschek, en el 1956, ya que éste facilitó un programa de obras públicas que culminó la construcción de Brasilia. El objetivo de éste fue la creación de un sistema vial norte-sur, rodeado de zonas residenciales. Perpendicular a estas vías, se intersectan perfectamente unas vías destinadas a centros de recreo. El eje este-oeste, es de menor tamaño que el anterior y es de carácter representativo. En el vértice del triángulo está situada la Plaza de los Tres Poderes, el núcleo de la vida política. Este proyecto parte del concepto de lo que sería una ciudad ideal por Le Corbusier, que dividía la ciudad en 4 zonas, destinadas a diferentes actividades sociales: vivienda, ocio, desplazamiento y trabajo.

La ciudad de Brasilia, surge de la utopía de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) y que pudo llevarse a cabo gracias a la mentalidad modernista de los gobernantes. Esta planeación es el fruto de un programa que cumple perfectamente con el planteamiento de un problema.

Movimiento Moderno

Desde la llegada de Le Corbusier, Oscar Niemeyer junto a Lucio Costa, con el aprendizaje del maestro, comenzaron y lideraron el Movimiento Moderno en Brasil. Su empuje fue cuando Lucio Costa ganó la licitación para la construcción de la ciudad de Brasilia.

Sus maneras de diseñar, una fantasía creativa formal contraponiéndose a lo racional, marcan sus diseños de una manera emblemática. A partir de estos arquitectos se empezó a trabajar de una manera orgánica con un estilo vanguardista, así como el arte abstracto y el Constructivismo.

Actualmente la producción arquitectónica brasileña está a cargo de jóvenes arquitectos, que demuestran una continua variación en diseños, cumpliendo todas las necesidades de sus ciudades.

Brasil es uno de los ejemplos más importante de los conceptos urbanísticos del Movimiento Moderno. De cómo el modelo tradicional utópico se adapta a una realidad como la de Brasil. En la actualidad Brasil es completamente diferente a lo que una vez fue. Es artificial. Creada de la nada y se convierte en algo ficticio.

En Brasil, a partir del siglo XX, la situación económica y cultural estuvo en una posición desfavorable, y empezó a trabajar con un nuevo estilo en la arquitectura que despertó un interés internacional. Le Corbusier junto a una nueva generación de arquitectos brasileños, buscaron una manera de rejuvenecer y dar un estilo nuevo al país.

Inicios del siglo XX

Al comenzar la Revolución Industrial, se produce un fenómeno en la modernización del país. Campesinos empiezan a emigrar en busca de trabajo y mejores oportunidades de vida. Como todo hecho trae consecuencias, la emigración alcanzó un nivel tan alto que, los valores de Brasil son cuestionados. La situación socio-cultural cambió al igual que la crisis económica, siendo aun económicamente dependiente de Europa. El estilo de vida a seguir era la antigua metrópolis de Portugal, organizaciones, creencias, influencias, etc., pero a Inglaterra en el ámbito económico y Francia en el cultural. Grandes cantidades de italianos y alemanes empezaron a emigrar al país, que de hecho, llegaron a fundar ciudades que aún se conservan como Novo Hamburgo, Gramados y Canela. La arquitectura de Europa era el modelo a seguir, que incluso los propios brasileños llegaron a un punto en donde ignoraban y despreciaban su propia herencia cultural. Como rechazo ante la situación, comenzó a surgir una nueva perspectiva, y notan los detalles de la arquitectura brasileña, y rompen esa dependencia hacia Europa. El deseo de concebir y valorar una arquitectura actual, exalta el orgullo nacional.

Sus primeros pasos

El Movimiento Moderno surge a partir del final de la Primera Guerra Mundial, sin embargo, algunos intelectuales empezaron a plantear la necesidad de la renovación y eliminar el apego tradicional. En el 1922 inicia el proceso con el motivo de la Semana de Arte Moderna de São Paulo. En un artículo de Rino Levi, publicado en el 1925 sobre São Paulo, Rino comenta sobre la necesidad de realizar una nueva arquitectura que se adapte a las condiciones ambientales del país, y al mismo tiempo defender la identidad de Brasil. A pesar de que la Semana da Arte Moderna no se basó en la arquitectura, se creó el impulso que buscaba Rino Levi.

La llegada de Le Corbusier

Su principal objetivo al visitar Brasil en el 1936, fue la asesoría del proyecto para el Ministerio de Educação e Saúde. Se contactó al maestro Europeo para asegurar el éxito del proyecto y que para la nueva generación de arquitectos brasileños tuviesen un contacto directo con él. A Le Corbusier le causó impresión el enclave natural en el que se sitúa Rio. Un paisaje excepcional, compuesto por montañas y una bahía como ninguna, pero el solar del proyecto.

Ministerio de Educação e Saúde, se localizaba encerrado por edificios y no era posible que este hiciera contacto con el paisaje. Antes de la llegada de Le Corbusier, los arquitectos aplicaban en los diseños una forma estricta y rutinaria. Al tener contacto con el maestro se produjo un suceso inesperado, tanto así que convirtió a Oscar Niemeyer en el principal representante del Movimiento Moderno en Brasil.

Movimiento Moderno, Wikipedia
Le Corbusier al madava, Fama PDF
Monografía Brasil, Arqmp PDF
Brasilia Culinización del Movimiento Moderno, Plataforma Urbana
Oscar Niemeyer, Plataforma Arquitectura
Arquitectura, Epdip

El Caribe

Movimiento Moderno

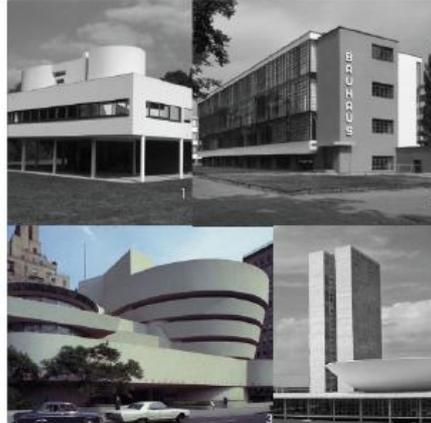
Antecedentes

El Movimiento Moderno, en la arquitectura, también conocido como la arquitectura del siglo XX, es un conjunto de estilos y tendencias que representaron a un sin número de arquitectos de esta época.

Surgió como una urgencia de salir de la "zona de confort" de la arquitectura Clásica. A pesar de que se expresó en todas las artes, tuvo un gran auge en la arquitectura.

Esta amplia revolución tuvo su inicio en el campo de arquitectura con la creación de la Escuela de la Bauhaus, fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar, Alemania. Esta quiere integrar y desarrollar el diseño industrial incorporando materiales, formas, teorías y el gusto moderno. Luego en 1933, fue cerrada por las autoridades del partido nazi.

En 1928, surgieron los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), una organización responsable por una serie de eventos y congresos llevados a cabo alrededor del mundo por los arquitectos más prominentes de la época. Los CIAM tuvieron importancia para llevar la preocupación por la nueva ciudad internacionalmente. De esta manera, los ideales de arquitectura Moderna llegaron a todas partes del mundo, incluyendo el Caribe.

1. Villa Savoye, 1931, Le Corbusier.
2. Bauhaus, 1919, Walter Gropius.
3. Guggenheim Museum, 1959, Frank Lloyd Wright.
4. Congreso Nacional de Brasil, 1987, Oscar Niemeyer.

Ayuntamiento del Distrito Nacional, Santo Domingo, 1955, Guillermo González.

República Dominicana

En los años '30 en Santo Domingo, siendo el Expresionismo la tendencia más realizada en el país, se considera cambiar el modo expresivo. Este cambio tiene que ver con la radicalización de las posiciones políticas de la dictadura de Trujillo, ya que en estos años se hace difícil el poder expresar las inquietudes políticas y sociales. Antonín Nechodoma, un arquitecto checo que vivió su juventud en Estados Unidos, y luego su vida en República Dominicana y Puerto Rico, se destaca en la arquitectura del país.

Guillermo González, el padre de la arquitectura Moderna dominicana, guiándose de las enseñanzas y sus estudios de arquitectura en Yale, lleva a Santo Domingo su influencia del movimiento.

Realiza tres diferentes obras de alto relieve, siendo el Hotel Jaragua el más reconocido. Es admirado como una innovación en la arquitectura hotelera, la cual abre puertas a numerosas edificaciones que le siguen. Cabe destacar al arquitecto William Reid, que también tuvo tendencias modernistas en su desarrollo.

Puerto Rico

Desde 1948, luego de que los puertorriqueños obtuvieron la potestad de elegir su propio gobernador, surgió el papel de la isla como "puente entre dos Américas". En conjunto con esta identidad pública, la arquitectura local adopta los principios del Movimiento Moderno.

Con apoyo de arquitectos extranjeros, el gobierno intenta modernizar la arquitectura de Puerto Rico. Entre estos se destacaba Henry Klumb, que evalúa la condición del país pensando que no existe una verdadera arquitectura en Puerto Rico, solo un estilo "bastardo" del español.

También inciden en la evolución al Movimiento Moderno los arquitectos Osvaldo Toro y Miguel Ferrer, que con su obra principal del hotel Caribe Hilton, instalan su supremacía en la práctica de arquitectura Moderna.

Semejante a la República Dominicana, el desarrollo de la arquitectura Moderna en Puerto Rico va en conjunto con el apoyo y la inspiración de los ideales de los exponentes extranjeros, entre ellos se destaca Le Corbusier.

Cuba

Al igual que en República Dominicana y Puerto Rico, la llegada del Movimiento Moderno en Cuba fue tardía. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, comenzaría en el país un periodo de desarrollo del cual la arquitectura se beneficiaría extraordinariamente.

En 1948, en el Congreso Nacional de Arquitectura, se afirmó que la arquitectura Moderna sería funcional, respondiendo a todos los avances sociales, técnicos y económicos de la época, aunque editada a las realidades locales de la situación geográfica, costumbres, clima, y materiales disponibles.

En el 1950, la resistencia a la admisión del Movimiento Moderno era notable a pleno esplendor. El arquitecto Joaquín Weiss, planteaba en un artículo, que los clientes fueron, poco a poco, ganados a la causa, incitados por el deseo de no parecer anticuados.

Gracias al Movimiento Moderno, Cuba tuvo la etapa de construcción más valiosa en el ámbito de la creación arquitectónica. La mayoría de obras modernas realizadas en Cuba, a diferencia de otras islas del Caribe, fueron de carácter doméstico.

1. Congreso Nacional, 1955, Guillermo González.
2. Hotel Jaragua, 1942, Guillermo González.
3. Edificio Capello, 1939, Guillermo González.

1. Hotel Hilton San Juan, 1949, Toro-Ferrer.
2. Residencia Rodriguez, 1946, Toro-Ferrer y Torregrosa.
3. Corte Suprema, 1955, Toro-Ferrer y Torregrosa.

1. Hotel Havana Riviera, 1956, Igor Polevitzky.
2. Edificio Solimar, 1944, Manuel Copado.
3. Escuela de Artes Plásticas, 1960, Ricardo Porro.

1ra Guerra Mundial

2da Guerra Mundial

República Dominicana

Movimiento Moderno

El Estilo Moderno en el país es introducido a través de los puertos y las instalaciones para la agroindustria. Hace su entrada en centros urbanos y se establece principalmente en la ciudad de Santo Domingo.

El primer intento de sustituir en el modelo arquitectónico colonial existente en el país, se produce después de más de tres siglos y medio de práctica constructiva interrumpida, con la introducción de los materiales industrializados.

Edificios de grandes y pequeñas dimensiones, de maderas extrañas, estructuras de acero, son empaques destinados para un lugar imaginado, son importados para poner en servicio las líneas de ferrocarril, y para, a través de un proceso de reproducción local, poblar las ciudades vinculadas a los nuevos desarrollos industriales del país: Puerto Plata, Montecristi, Sánchez, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona.

A inicios del siglo XX, en San Pedro de Macorís se introduce el uso del hormigón armado. Es en este también donde nace la Modernidad dominicana.

En Macorís del Mar, un grupo de extranjeros dedicados a las artes de la construcción, principalmente Nechodoma, representan el cambio. Hace obras de ingeniería del puerto, la torre del campanario de la Catedral, y el edificio Municipal de Correos. En Santo Domingo trabaja en la primera restauración de la Catedral.

Es la primera vez que disminuyen las alturas de los techos, se construyen espacios con límites inexistentes, se independizan los volúmenes de un organismo anteriormente compacto, de un urbanismo de manzanas, calles y plazas.

Tanto cambia la arquitectura como la percepción de la propiedad urbana. Por primera vez se alejan las casas de sus límites, asumiendo mayores retiros y permitiendo así jardines frontales, y traseros, producto de la modernidad.

Modernidad del régimen

Las primeras obras de la vanguardia racionalista se producen hacia 1937. Guillermo González desarrolla el llamado Parque Ramfis en honor al hijo del Generalísimo Trujillo. Considerada uno de los primeros manifestos del Estilo Moderno en la ciudad.

Debido a su destacado trabajo, Guillermo González realiza, en 1938, el edificio Copello, y el Hotel Jaragua, el más relevante proyecto de toda su carrera.

La gran cantidad de proyectos se llevan a cabo dentro del nuevo estilo producido por los modelos del Movimiento Moderno.

Los hermanos Pou diseñan las Escuelas Normales, José Antonio Caro hace, junto a González, el Cuartel de Bomberos, el Casino de la Playa de Guibía y el Hipódromo Perla Antillana.

El nuevo campus para la Universidad de Santo Domingo es diseñado por Guillermo González, José Antonio Caro y José Ramón Bóez. De este conjunto urbano resalta el edificio para la Facultad de Medicina (1944), uno de los grandes orgullos de edificios modernos dominicanos.

1. "Mercado Municipal San Pedro de Macorís" (1912), Antonin Nechodoma.
2. "Parque Ramfis" (1937), Guillermo González
3. "Parque Ramfis" (1937), Guillermo González

4. "Feria de la Paz y Confraternidad del mundo libre" (1955).

Para esta élite de jóvenes arquitectos, influenciados por sus profesores universitarios, la obra de la Feria de la Paz fue instrumental en la puesta en práctica para su oficio.

Edificio Fuerzas Armadas
Feria de la Paz y Confraternidad
Año del Renacimiento, Ciudad Trujillo, R. D.

5. "Hotel Jaragua" (1938), Guillermo González.

6. "Instituto de Señoritas Salomé Ureña" (1940), Leo Pou Ricart.

7. "Edificio Fuerzas Armadas", (1955), Guillermo González.

8. "Feria de la paz y Confraternidad del mundo libre" (1955), Guillermo González

9. "Facultad de Medicina" (1944), José Antonio Caro.

Generación del 50

Reid y muchos otros de su generación forman parte de este grupo por lograr el desarrollo del Movimiento Moderno en la República Dominicana. Desde sus primeras obras, incorpora el hormigón, y esa sensación de intimidad del manejo que la escala y la luz proporcionan al espacio.

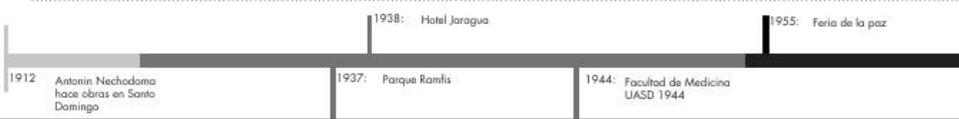
Pero básicamente, el logro de Reid es su capacidad de integrar arquitectura y naturaleza. Sus casas constituyen un enorme legado a la cultura doméstica local.

Junto con Reid, una pareja de arquitectos asociados destacados son Manuel Baquero Ricart y Edgardo Vega Malagón. Ambos, formados bajo la supervisión de Mies van der Rohe en el Illinois Institute of Technology en Chicago y Vega en el Politécnico de Madrid, se dedicaron inicialmente a realizar casas tradicionales, como la casa Wittkop, entre otras.

8

1930: Inicio Dictadura de Trujillo

1. Sin Autor; [Sin Fecha]. "Guillermo Gonzalez Padre de la Arquitectura Moderna Dominicana". <http://patrimonioarq2unphu.blogspot.com/2011/04/guillermo-gonzalez-padre-de-la.html>
2. Penson, Enrique. Arquitectura Dominicana: 1906-1950. Tomo I

Arquitectos Dominicanos

Primera Generación

Introducción

Las construcciones de la República Dominicana se habían caracterizado por tener una arquitectura creada y diseñada por maestros de obras y albañiles sin algún tipo de conocimiento académico en el área de la arquitectura. Estos se encargaron de convertir las ciudades y pueblos en joyas de las que hoy nos sentimos orgullosos. De las primeras carreras que surgieron ligadas a la construcción fue la titulación como Maestro de Obras, en el Instituto Profesional. Los maestros de obra eran requeridos en fábricas urbanas durante el gobierno de Ulises Heureaux, en 1887. En 1890 se autorizó el impartir la carrera de ingeniería en el Instituto Profesional, institución que fue luego convertida en la Universidad de Santo Domingo en 1914, durante el gobierno de Ramón Báez.

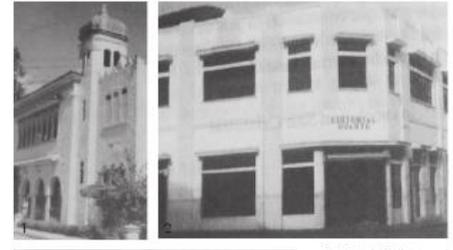
A principios del siglo XX, llegó al país un importante material, el hormigón armado, por lo que el país se vio en necesidad de mayores conocimientos de construcción para un mejor manejo del mismo. Debido a la prosperidad económica de esos tiempos, muchas familias decidieron enviar a sus hijos a estudiar en universidades del extranjero en búsqueda de nuevos conocimientos en el área de la construcción. Luego de que estos jóvenes se graduaron de ingenieros y/o arquitectos regresaban al país a apoderarse de los procedimientos de construcción del país implementando nuevas tecnologías y trayendo del extranjero conocimientos de la construcción y arquitectura de países como Europa y Estados Unidos.

Inicios

Más tarde, a partir de estos nuevos conocimientos que se fueron implementando en la isla, se puede encontrar una significativa intersección de estilos arquitectónicos empleados en el extranjero. Un ejemplo es el inigualable estilo de Le Corbusier que se ve reflejado en el hito que conocemos como Hotel Jaragua, construido y diseñado por Guillermo González Sánchez. González, quien nació en Santo Domingo el tres de noviembre de 1900, realiza sus estudios por un año en la Universidad de Columbia y luego decide transferirse a la Universidad de Yale en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos.

1. Edificio de Bomberos - Arq. Osvaldo Báez 2. Edificio Alma Mater (1991) 3. Club 2 de Julio (2000) 4. Sala de cinematografía y teatro Capitolio (1936) 5. Juan Bautista del Toro Andújar

1. Vivienda Calle Manuel Castillo y Uruguay Octavio Pérez Garrido
2. Escuela Salomé Ureña Enrique Alfau
3. Unión Nacional de Motoristas Leo y Marcial Pou Ricart

A medida de que estos arquitectos fueron imprimiendo su marca y dejando su huella, no solo en la ciudad, sino también en el resto del país otros se iban inspirando para dejar su legado como es el caso de Humberto Ruíz Castillo y Juan Bautista del Toro Andújar. Ruíz Castillo forma parte de la primera generación de arquitectos dominicanos, con obras como el club Constanza, el teatro Max y el edificio Alma Mater en la cual colaboró con el arquitecto francés André Dunoyer.

Del Toro Andújar trabajó bajo la dirección de Osvaldo Báez en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Santo Domingo y se destacó por diseñar el Club 2 de Julio y la Sala de Cinematografía y Teatro Capitolio. Dentro de la lista de arquitectos dominicanos de la primera generación son varios a los que podemos mencionar como lo son Enrique Alfau con obras como la Escuela Salomé Ureña, Leo Pou Ricart con el edificio Unión Nacional de Motoristas en colaboración con su hermano Marcial Pou Ricart, diseñador del Palacio de Gobernación de Santiago, José Caro con el diseño para la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Domingo, Mario Ullberes y Octavio Pérez con la vivienda Calles Manuel Castillo y Uruguay, entre otros.

No se puede reconocer una filosofía arquitectónica o estilo de diseño al que respondieron todos estos pero, ya mencionado antes, todos estos realizaron sus estudios en el interior y luego vinieron influenciados por estilos que se venían implementado internacionalmente por maestros de aquella época.

Otro ejemplo o luminaria de la época que se puede mencionar es José Ramón Báez, quien fue el hijo del anteriormente mencionado, Osvaldo Báez. Fue parte del comité fundador de la Universidad UNPHU, donde se destacó en el puesto de decano de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y es el autor del Palacio del Ayuntamiento de 1939.

Si bien es cierto que la isla en general ha sufrido de un crecimiento lento en cuanto a arquitectura contemporánea se refiere, pero estos y otros más fueron los autores que dieron inicio a un nuevo aire urbano que hoy en día identifica a la República Dominicana.

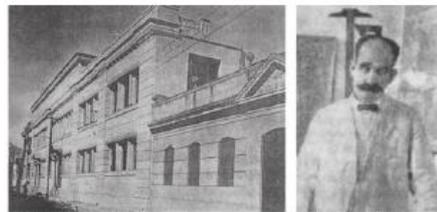
"El principio de lo básico de la arquitectura es diseñar y construir las necesidades físicas y emocionales del cliente."

Guillermo González

Guillermo González (1939) Antigua Hotel Jaragua

El crecimiento urbano de la ciudad se vio reflejado en la situación social de la isla para el momento. El arquitecto Osvaldo Báez, quien fue hijo del presidente de la República Dominicana, Buenaventura Báez, nace en Santo Domingo un ocho de noviembre de 1857. Báez se muda a Francia a los once años donde se le otorga el título de ingeniero arquitecto en 1881 en la Escuela Politécnica de Ponts et Chaussées, siendo el primer ingeniero arquitecto de la República Dominicana. Luego de finalizar sus estudios, pasa a ser delegado como arquitecto municipal de la ciudad de Mayagüez en Puerto Rico. Osvaldo es el autor de una nueva arquitectura para aquella época en la isla con obras como la columna conmemorativa, el parque Enriqueillo y el Hospital Padre Billini, que lo catapultan como un líder del diseño nacional.

Hospital Padre Billini (1926) Osvaldo Báez (1920)

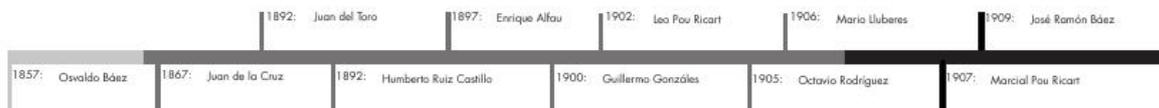
Quisque parque Enriqueillo Teatro Max - Juan del Toro Columna Conmemorativa

Casa Amadeo Rodríguez - Arq. Osvaldo Báez Teatro Julio

1. Feria de la Paz por Guillermo González 2. Avenida 27 de Febrero con Avenida Winston Churchill (1900) 3. Moleción de Santo Domingo

1. Penson, Enrique. *Arquitectura Dominicana: 1906-1950, Tomo I*.
2. Ortiz, P. (2011). Guillermo Gonzales (Padre de la Arquitectura Moderna Dominicana). Encontrado el 23/01/2014 en: <http://patrimonioiaq2.unphu.blogspot.com/2011/04/guillermo-gonzalez-padre-de-la.html>
3. S.A. (2007). *Viciitudes de un Monumento*. Encontrado el 22/01/2014 en: <http://www.arquitectura.com/modulos.php?name=Contenido&showpage&pid=24>
4. S.A. (S.F.). *Ingeniero Osvaldo Báez*. Encontrado el 22/01/2014 en: <http://www.construtoresid.com/site/enciclopediaview.php?id=163>

ATLAS DE TEORÍA Y ARQUITECTURA

vol. 1

Editado por Alex Martínez Suárez y Melisa Vargas Rivera

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

UNIBE