ELEMENTOS PARA UNA ENSEÑANZA MAS HUMANISTICA DE LA ARQUITECTURA, a través de algunos autores contemporáneos.

Iñaki Albisu Aparicio.

Arquitecto

Con arquitectura humanística queremos decir, arquitectura de los humanos, es decir de todos menos de nosotros los arquitectos, y además la que se realiza, en los órganos que consideramos más humanos, es decir el cerebro y el corazón.

Realmente nuestro esquema habitual de trabajo, fines-medios-efectos, o sea, construir para habitar, está bastante alejado de esto.

Choay dice que esta perdida, por parte de los humanos, de la facultad de edificar es gravístma, equivalente a la pérdida del habla o del lenguaje, supone la pérdida por parte de los hombres del poder sobre el tiempo orgánico, la pérdida de su relación con el medio natural y la pérdida de su poder de simbolización.

Por lo tanto se trata de ver cómo conseguir que se produzca, que surja siempre, esa construcción por los "humanos", esa respuesta, esa construcción personal, esa construcción mental personal.

Pero Choay ya advierte; esto, no pensemos que se puede lograr, con ejemplos singulares, ni con burocraçias políticas.

Esta autoría por los "humanos", esta personal construcción mental, puede ilustrarse con este ejemplo; el escritor Elias Khoury, cuenta como de niño cuando había leído algo que le había gustado mucho decía a sus amigos que lo había escrito el....y no le faltaba razón.

Choay dice lo que los "humanos" nos jugamos en esto; la posibilidad de "recuperar la continuidad del tiempo y el sentido del espacio, de movilizar los sentidos, de recusar la hegemonía del ojo, y de liberarnos del espacio y del tiempo".

Y esto es, ni más ni menos; la construcción de un nuevo destino antropológico, de una nueva visión del mundo, de una nueva opción de sociedad.

Ahora hay que enunciar la hipótesis, de una cierta y compleja "simetría", a cada lado de la obra, la autoría material y la autoría mental de cada habitante, como diría Merleau Ponty; a un lado, del concepto a la forma y al otro lado, de la forma al concepto.

Dicho de otra manera podríamos también estar también hablando del mundo como voluntad y representación.

Representación que en especialísimas circunstancias puede llegar a constituir incluso esa especie tan particular de conocimiento que es el arte.

Ahora podemos quizás entender lo que Heidegger reclamaba, no hay que construir para habitar sino Habitar, con mayúsculas, de una determinada manera, y desde hay podremos Construir, ahora también con mayúsculas.

Si con el principio de "simetría" a ambos lados de la obra, observamos la idea a un lado y otro resulta algo que casi lo podría firmar un artista conceptual de mediados del pasado siglo.

Volvemos a Heidegger, que ahora nos dice ni mas ni menos, que sería ese Habitar con mayúsculas, como humanos, Habitamos, con mayúsculas, en la medida que Salvamos la Tierra, Recibimos el Cielo, Esperamos lo Inesperado y pertenecemos a la Comunidad de los Mortales.

Hay otro texto de Heidegger, en el que se precisa mucho, señalando además que este acaecer de la verdad, no es una sola operación, sino que tiene que realizarse como en dos fases, es una doble operación, la aparición de la verdad no puede mostrarse tal cual sino en dos complejas operaciones, en dos invérdades, el mostramiento se hace con dos ocultamientos.

Esto puede ser más sencillo de lo que parece, es como el cuerpo humano, el desnudo, se ve quizás mejor si lo tapamos una vez con un ropáje, y luego tapamos este, lo rociamos de agua, por ejemplo.

El esquema así quedaría completo, con cuatro fases u operaciones a cada lado del eje y con alguna similitudes al menos aparentes con lo linguistico.

Umberto Eco estudio bien la posibilidad de que la arquitectura aunara dos cometidos, la función y el signo y una conclusión provisional de esto pudiera ser esa creencia de que lo puramente sígnico pueda ayudar a lo puramente funcional, es decir pueden resultar proyectos hasta funcionalmente mejores.

Pero además sabemos que esta relación lingüística es en todo caso muy especial, por ejemplo, el significado, realmente más que un significado concreto, sería un pseudosignificado, más bien como una excusa para desplegar el sistema, sería algo así como pensar, ¿qué dice el llanto, el llanto o el barrunto de un niño?, pues seguramente dice ... que quiere decir algo.

Y en todo caso el máximo parecido de esto con lo linguistico seria decir que cada proyecto humanístico constituye por sí solo una lengua.

La Carta a Lord Chandos arremetia también, contra una cierta Significabilidad con mayúsculas a favor de una formabilidad con minúsculas.

En cualquier caso convendría preguntarse; bueno ¿pero qué sentido tiene esto de tratar de meter casi la vida, digamos, en un esquema? ¿que tipo de tontería es esta?, bueno, en esto quizás haya también algo como una cuestión de fe, seguramente la gente más habilidosa no pecesite esquemas, pero Eco lo defiende muy bien en La Estructura ausente, con razonamientos como este, "tener a mano una hipótesis sobre lo idéntico para profundizar en el estudio unificado de lo diverso no es en absoluto ninguna falacia."

Observado esto veamos pues algunas otras cuestiones del esquema.

La clave de todo, tal y como lo estamos explicando no puede ser otra que la de lograr desplegar, estallar, la parte derecha del esquema, la mente, el corazón del habitante, del usuario y esto es lo que en plástica contemporánea se denomina "vacio" para dejar "actuar" al habitante y es lo que de forma coloquial llamamos el proyecto gallego o sea aquel que a la vez que la respuesta te lanza otra pregunta, te interpela, te incumbe.

Pero pregunta que además no puede ser percibida como tal ya que de ser así el habitante se mosquea, piensa que le toman por tonto y no juega.(Derrida)

Todo esto además como con un enorme principio de contradicción interno, ya que sabemos que cuanto más sin querer se haga mejor.(Simon Marchan)

Y si es tan sin querer, que ha surgido por puro error, mejor que mejor, pero no es difícil imaginar que marcar gol por error requiere una forma muy particular de juego. (Oteiza)

Muy brevemente algunos requisitos mas de este proyecto humanista.

Los Constructivistas decían que así como un ingeniero en el diseño de un oleoducto por ejemplo, estudia la viscosidad, densidad, perdida de carga, rozamiento, velocidad, temperatura heladicidad, etc... del fuel, en un proyecto humanista, de transporte de emociones, con el mismísimo rigor, podemos y debemos estudiar la velocidad, fluidez, rozamiento, densidad, heladicidad, viscosidad etc., de las emociones, si no es superchería. (Trias)

Un símil con la vida; una profundísima aproximación a la realidad, puede hacer que esta prenda en nosotras, que la cuidaremos y desarrollaremos hasta su incorporación a la vida. (Alexander)

Si es preciso en forma de revuelta, crítica y acción también. (Situacionistas)

Porque la mayoría de las veces si no siempre este proyecto se incorpora a una realidad al menos controvertida, dividida y enfrentada y solo desde este enfrentamiento, profundizando en el surgirá el tercer proyecto. (Ricoeur)

Hay otra dimensión de la que también debe dar cuenta una arquitectura humanista, su capacidad para transportarnos al lugar de salvación, inexistente y siempre añorado, de constituir su autentica aparición, revelación.

Esto nos conduce a una reflexión adjunta, pues sabemos que esto no es una labor humana ¿entonces que hacemos? quizás el proyecto se deba parecer lo más posible a un ritual. (Eliade)

En alguna medida próximo a esto, podría ser el requerimiento por el gozo; aquí el significado, el sentido en cuanto es producido sensualmente se vuelve significancia, debemos dejar a nuestro cuerpo que piense, porque es seguro que no piensa como nosotros, para conseguir que el habitante sienta que su ciudad le desea. (Barthes)

Bien, estamos buscando, una antropología de la forma urbana, de la forma urbana en nuestro mundo, en el mundo moderno, sabemos como se hacía esto en antiguo mundo, allí aparecían esa "complejidad" de niveles previos a la proyectación, lo conceptual o el cielo, la forma o la tierra, y como por ejemplo a esto corresponderían hasta los tres nombres distintos, para estos "niveles" de una ciudad, Amor, nombre inicial y secreto, Flor, nombre sacerdotal o de los iniciados y Roma, nombre publico. (Rykwert)

Observemos muy brevemente algunas de las más claras formulaciones de esto.

El conocido texto Rizoma de Deleuze, plantea con claridad desde una entrada desciplinada o adisciplinada, una fase enunciativa, no física y otra instrumental ésta si física, fuertemente entretejidas, lo que constituye el rizoma.

Uno de los primeros escritos de Oteiza ya plantea entre la realidad y la obra (tres dimensiones) dos estadios nuevos, uno "el sentimiento público" y el otro, "alteración de la forma comunicante", el resultado, "espacio de tiempo", emoción.

Mijail Bajtin, insiste en el trabajo al límite con el programa, que luego deberá adoptar la forma de filosofemas-estetizados, forma axiológica.

Oteiza en un texto posterior propugna ahora la prolongación de los "hechos reales", con "hechos vitales", y "hechos formales", y como sabe del recelo que producen esta cosas, dice; sin hechos vitales, el arte es formalista.

Pero una de las formulaciones mas alucinantes dira que la configuracion de esta posible arquitectura humanística es la misma con la que se hacen los sueños, primero Condensacion, luego Desplazamiento (elección), luego Figurabilidad (dar cara a esto) y por fin La elaboracion Secundaria, pero es que además por ejemplo la clasificación que se hace de la Figurabilidad es impresionante ,tres tipos; trasgresión del objeto (analogía), trasgresión de la forma (geometría) y trasgresion del espacio (espaciologia).(Lyotard)

En un texto más avanzado Oteiza proyecta esto a la comunión de un pueblo con la naturaleza, de la que se puede deducir una impresionante lección de paisaje contemporáneo;... "lo profundo extraído ....hasta el rostro de las cosas".

Muy brevemente, tres apuntes desde la Semiología. Oriol Bohigas, hace ya mucho que sabía que lo importante era el final, que había que empezar por el final "la respuesta del habitante".

Creíamos que el Derecho a la Ciudad de Lefebre, se refería a los parques, dotaciones etc...pero es mucho mas, es el derecho a, la vida como obra de arte, a hacer cada uno, de habitar la ciudad, su obra de arte, que es precisamente lo que nos es negado continuamente por el poder y el capital.

Roland Barthes, remarcara un cierto carácter procedimental del significado, recomendando mas la formalización homológica, que la analógica, para lograr una ciudad vacía de significado (lo tiene que construir el habitante) que no es lo mismo que carente de significado.

Pero deberíamos adentrarnos un poco más en las tripas de esta maquinaria, para ver también lo que debe circular por ella.

Lo más importante si queremos que se active la segunda parte del esquema, la personal construcción mental de cada habitante, es digamos, salir en su búsqueda y para ello el primer paso es nuestra desaparición, no hablar de nosotros mismos, ni de arquitectura, ni de... proceso que explica bien Foucault en lo que sería el Proyecto del Afuera.

Hablar hoy de la Escuela de Francfort parece trasnochado pero algo sabían de esto.

Primero ; único discurso del proyecto; no al dolor y al horror, en ningún caso enunciar el si.

Segundo; proyecto desde lo biológico, esa aproximación como de un cuerpo a un cuerpo.

Tercero; en los procesos históricos, el horror no es posible contemplarlo ni decirlo directamente, en todo caso, también ahora, sino como dos olvidos, olvidar ese horron luego olvidar que lo olvide. (Tafalla)

Este proyecto, y ya lo decía Shopenhauer, no puede ser agradable ni bonito lo más probable es que parezca una horrenda herida.

Quizás esto solo puede producirse desde una profunda relación de amor, pero también igualmente desde una enorme repugnancia y odio que nuestra propia contemplación nos produce. (Benhard)

Pero es que además sabemos que ya los únicos medios disponibles son parte ese mundo repugnante. (Koolhas)

Apuntar para ir terminando que este esquema que manejamos es, en una sociedad y en un tiempo retroalimentable.

Muy sintéticamente; tal y como yo creí entender al profesor Muntañola, en este proyecto Khôra, se trata de lograr Oikos, lugares, espacios de los que surgen Philos, sentimientos de vecindad, amistad, amor; ... enormes deseos de abrazar a todo el mundo.

O como dice Manuel Delgado, "potencia y posibilidad mental"...de... "lo que está entre los seres".

Los poetas lo dicen de una manera especial... "abrir un espacio sin daño donde el otro pueda aparecer y contarnos su historia"...(Martin Garzo)

Mijail Bajtin apuntala esto definitivamente, para esto es preciso, "referir el objeto al plano valorativo del otro"..., pero, ¿qué significa esto?, ¿qué significa realmente esto?

Un ejemplo; el escritor, prisionero, en el campo de concentración, la víspera de su ejecución a manos del que también ha sido su principal, vejador, torturador ¿qué poema escribirá esa noche? Se titula "Pobre Karl" y en el narra los pesares y desdichas... de su carcelero y verdugo.

Para finalizar unos ejemplos simplísimos.

Un edificio de viviendas en Bilbao que trasmite una gran sensación de lo que podríamos llamar arraigo, transmitida por el mineral de hierro etc...

El cementerio de Einisterre que como es lógico dice... que no hay muerte,... ya que siguen habitando en el pequeño pueblo de la ladera mirando al mar...

El mismo auditorio Forum, en Barcelona, mas que polvo de estrellas, un trozo entero de estrella, que produce un interesante ejercicio de comunión Cosmologica.

El auditorio Kursaal; desde un profundo conocimiento social, manifiesto antinarcisista, surge toda la narración.

El monumento a Rosa Luxemburgo narra, claro, solo, lo más doloroso y horroroso. (como otras obras de Mies)

El que debió ser el proyecto para la zona Cero; (Meier, Hall, Eisseman), una propuesta extraordinaria de solidaridad universal.

Otro trabajo previo Oteiciano para un camposanto, (Donostia) con el mismo mensaje, claro, que hemos visto antes;... no han muerto, en este caso, solo, han emprendido un viaje algo largo...

En este caso escultura en la naturaleza (Agina), así lo explicaba Oteiza....yo no voy allí a decir nada,... voy a escuchar, ...además de la trasgresión del objeto hay trasgresión de forma, y de espacio. Un pequeño ejercicio de figuración homológica...para Elogio de lo Secundario.

Y tres ejemplos de trasgresión espacial; en el palacio Shobruhm, Viena, el perfecto corte oblicuo a la colina, activa un extraordinario cuboide espacial, celestial, sobre nosotros.

O el fenómeno de la cada Shroeder, que uno piensa que se trata de un Mondrian en tres dimensiones, y cuál es la sorpresa cuando, al poco rato, uno observa que aquello se mueve tenuamente, respira, está vivo, está vivo,... claro, por otra parte como no va a estarlo, procesa la luz, ve, procesa el sonido, oye, procesa el aire, respira,... está vivo, está vivo.

Por último el Panteón, en el que se produce un autentico fenómeno de succión espacial, celestial, elevación, ascensión, levitación, muy próximo a la experiencia mistica.

