

ARQUITECTURA COMO PUENTE DE LO TANGIBLE CON LO INTANGIBLE

Andres Felipe Lozano Aguirre

Universidad Piloto de Colombia

Facultad de Arquitectura y Artes

Programa de Arquitectura

Bogotá, Colombia

2024

ARQUITECTURA COMO PUENTE DE LO TANGIBLE CON LO INTANGIBLE

Andres Felipe Lozano Aguirre

Tesis presentada como requisito para obtener el título de:

Arquitecto(a)

Directora

Arq. Sara Luciani Mejía

Asesora

Diana Mora Barreto

Universidad Piloto de Colombia

Facultad de Arquitectura y Artes

Programa de Arquitectura

Bogotá, Colombia

2024

Contenido

ARQUITECTURA COMO PUENTE DE LO TANGIBLE CON LO INTANGIBLE	1
ARQUITECTURA COMO PUENTE DE LO TANGIBLE CON LO INTANGIBLE	1
Tabla de contenido	¡Error! Marcador no definido.
1. Resumen (Abstract)	3
Palabra clave: Escencia, Integralidad, Armonía, Simbolismo, Utilidad, Trascendental.	3
2. Introducción	4
3. Formulación del proyecto:.....	5
4. Metodología:.....	10
5. Discusión:	12
Desde lo material	12
Desde lo funcional.....	13
Bibliografías	19

1. Resumen

Ante la creciente desconexión entre el espacio físico y la experiencia humana, este proyecto propone una arquitectura integral que reconcilia lo material, lo inmaterial y lo funcional. Centrándose en un edificio para la arquitectura funeraria, se explora cómo la armonía entre estos tres aspectos puede generar un espacio que trascienda lo meramente utilitario, ofreciendo una experiencia profunda y significativa. A través de un análisis conceptual y la implementación de estrategias de diseño específicas, se busca demostrar que la arquitectura tiene el poder de transformar la percepción y la memoria de quienes la habitan, contribuyendo así a una reflexión más profunda sobre el valor de lo material, lo inmaterial y su interrelación en el diseño arquitectónico.

Palabra clave: Dimensión, arquitectura integral, Material, Inmaterial, Funcional, Experiencia, Materialidad.

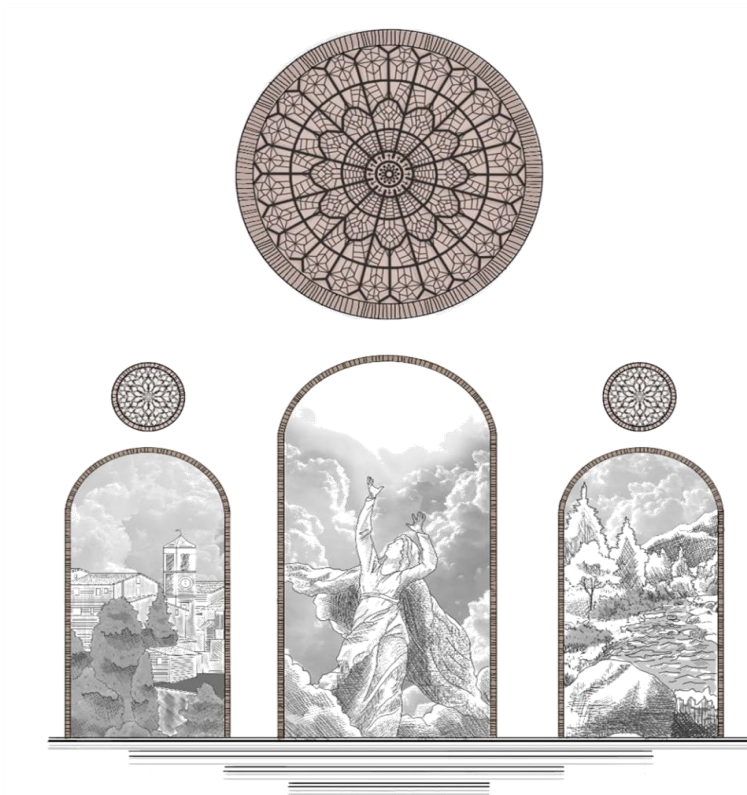
Lozano. A. (2024). Imagen de demostrativa. [Figura 1]. Elaborado por el autor.

2. Introducción

Desde sus inicios, la arquitectura ha jugado un papel fundamental en la configuración del mundo que habitamos. Más allá de ser una simple solución a la necesidad de refugio, la arquitectura se erige como un objeto que vincula las necesidades prácticas y materiales del ser humano con sus anhelos más profundos, aquellos que se ubican en el ámbito de lo inmaterial.

Este proyecto, propone explorar este rol fundamental de la arquitectura. Se aborda el cómo, a través de la forma, la materialidad y el espacio, la arquitectura puede resolver las necesidades básicas del ser humano y, al mismo tiempo aquellas que apelan a lo intrapersonal o divino.

Por otro lado, se busca contribuir a una comprensión más profunda del papel que desarrolla la arquitectura en la vida del ser humano. Se aspira demostrar cómo la arquitectura es un lenguaje capaz de articular las necesidades prácticas, materiales e inmateriales del ser humano, creando espacios que no solo albergan, sino que también inspiran, elevan y transforman.

Lozano. A. (2024). Imagen de introducción. [Figura 2]. Elaborado por el autor.

3. Formulación del proyecto:

1.1 Formulación de tema:

La presente investigación aborda el papel de la arquitectura como mediadora entre aspectos fundamentales de la experiencia humana.

Se parte por reconocer que la arquitectura, a través del diseño de espacios, materiales y formas, busca satisfacer las necesidades prácticas del ser humano. Sin embargo, su alcance trasciende la mera funcionalidad, ya que la arquitectura también posee el potencial de evocar emociones profundas y conectar con el lado espiritual del hombre, trascendiendo su dimensión material y asumiendo un rol significativo en el mundo.

La arquitectura funeraria, una de las expresiones artísticas más antiguas, ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad. Desde las primeras civilizaciones, el hombre ha sentido la necesidad de honrar a sus difuntos y de marcar un lugar de recuerdo. Estas construcciones, a menudo monumentales y cargadas de simbolismo, no solo servían como mausoleos, sino que también reflejaban las creencias religiosas, sociales y culturales de cada época.

Es aquí donde esta se erige como un puente que conecta lo material con lo inmaterial, es decir, con lo trascendental o intrapersonal y es esto lo que le permite influir sobre el ser humano para así concebir un equilibrio entre las necesidades prácticas del día a día que este busca y también su anhelo de significado de este. Si bien lo dice Juhanni Pallasma en su “libro los ojos de la piel” del año 2005.

Habla de que los espacios arquitectónicos enriquecen nuestra forma de vivir y percibir el mundo, lo que a su vez refuerza nuestro sentido de pertenencia y nuestra identidad individual. “El espacio arquitectónico es espacio vivido más que espacio físico” (Pallasma 2005).

El **espacio vivido** es un concepto que va más allá de la simple ubicación geográfica. Es la forma en que experimentamos y percibimos los lugares, no solo de manera física, sino también emocional, social y simbólica.

1.2 Formulación de Problema:

El problema establecido es la tensión constante que existe entre lo material, funcional e inmaterial en del diseño arquitectónico. Tres dimensiones que siempre se imponen dentro de la arquitectura y su papel principal de conformar el hábitat, por lo tanto, se ha de buscar un equilibrio entre las tres, mas no permitir que una sola dimensión tenga mayor relevancia sobre las demás.

Si bien lo menciona Luis Barragán en su discurso de aceptación del premio Pritzker:

“la función de la arquitectura debe resolver el problema material sin olvidarse de las necesidades espirituales del hombre” (Barragán, 1980.)

Por esta razón, encontrar un equilibrio entre estas dimensiones puede llegar a ser un desafío para los arquitectos y por ello en definitiva entender esa tensión es esencial para resolver de manera integral el proceso de diseño arquitectónico, y por consiguiente lograr concebir espacios que sean funcionales, bellos y significativos.

1.3 Delimitación del problema:

Primero es necesaria la comprensión del papel fundamental que juega la arquitectura sobre lo inmaterial; si bien lo menciona Pallasma. “Un edificio no es un fin en sí mismo; este enmarca, articula, estructura, da significado, relaciona, separa y une” (Pallasma. 2005). Es decir que la arquitectura logra influenciar directamente en aspectos de carácter trascendental importantes dentro de la experiencia del ser humano, eso sí, desde el espacio físico. En otras palabras, que la arquitectura interpone estas dimensiones con métodos que involucran los sentidos y que infieren en la percepción dando como resultado la sensación de estar en armonía y vivir el espacio más que ocuparlo. Por otro lado, Christopher Day en su libro de Lugares del alma dice. “Los sentidos – todos juntos – dan una imagen de una realidad nunca descrita, una realidad que llamamos espíritu, el espíritu de una persona, evento o lugar.” (Day. 2003). Esto reivindica el poder de la arquitectura sobre la experiencia misma del ser.

Una vez aclarada la dimensión inmaterial, resta analizar el aspecto material de la cuestión, el cual se refiere, como se mencionó previamente, al espacio físico, una serie de elementos que conforman el lugar desde lo tangible o visible, bien puede ser la proyección o la forma del objeto arquitectónico o bien los elementos que circundan dentro o fuera de él es decir su entorno.

Con todo esto solo queda demostrar que la arquitectura no solamente es capaz de satisfacer las necesidades prácticas del hombre y crear lo que se entiende como espacio físico, sino también puede ser el vehículo para la expresión de la espiritualidad, el recuerdo y la trascendencia.

1.4 Justificación:

Esta investigación, profundiza en un significado más integral sobre la arquitectura, desde conceptos, elementos o estrategias que den frente y armonicen a cada una de las dimensiones estipuladas anteriormente dentro del diseño arquitectónico. Con la intención de trascender el funcionalismo, buscando una comprensión de la arquitectura más arraigada a su esencia, una que enriquezca la experiencia humana y le otorgue un significado aún más profundo.

Desde el ámbito de lo inmaterial se fomenta a través del uso de elementos significativos, experienciales y simbólicos que ayuden con la parte trascendental además de lo que se consideran hierofanías que sacralizan el espacio físico a través de un significado agregado desde el lugar. Según Eliade Mircea en su libro, “Lo sagrado y lo profano”, “Todo espacio sagrado implica una hierofanía, una irrupción de lo sagrado que tiene por efecto destacar un territorio del medio cósmico circundante” (Mircea. 1973) Y que también menciona que “Cuando no se manifiesta ningún signo en los alrededores, se provoca su aparición”.

Frente a la manifestación de la parte material y funcional se fomenta a través de la concepción de un objeto arquitectónico que cubra la idea de un espacio con un gran valor simbólico como lo son los espacios de muerte, destacado con una materialidad fuerte y un uso relevante, con todo esto se logrará manifestar una esencia arquitectónica integral frente al proyecto y concibiéndolo como un puente integrador entre lo material, funcional e inmaterial.

1.5Objetivos:

1.5.1 Objetivo general:

Integrar lo funcional, material y lo inmaterial a través de un diseño arquitectónico que responda las necesidades técnicas, sensoriales y trascendentales del ser humano.

Objetivos específicos:

- Analizar la afectación de las dimensiones materiales, funcionales e inmateriales sobre la arquitectura a lo largo de la historia y así mismo entender como la arquitectura ha respondido a estas mismas.
- Identificar y aplicar principios y elementos arquitectónicos que integren de manera coherente las dimensiones material, funcional e inmaterial del diseño, generando experiencias significativas en el usuario.
- Crear experiencias sensoriales enriquecedoras a través de la selección cuidadosa de materiales con texturas agradables, la integración de elementos naturales como agua y vegetación, y el diseño de espacios con óptima iluminación y ventilación. Estableciendo una conexión fluida entre los espacios interiores y exteriores, permitiendo disfrutar plenamente del entorno natural

4. Metodología:

Para esta investigación se basó en una metodología descriptiva, cuyo objetivo principal fue identificar los elementos clave para diseñar un espacio arquitectónico que trascendiera lo funcional y ofreciera una experiencia significativa al usuario.

En una primera etapa, se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica y un análisis de proyectos arquitectónicos similares, con especial énfasis en aquellos que exploraban la relación entre arquitectura, emociones y memoria. A partir de este análisis, se identificaron los siguientes aspectos fundamentales:

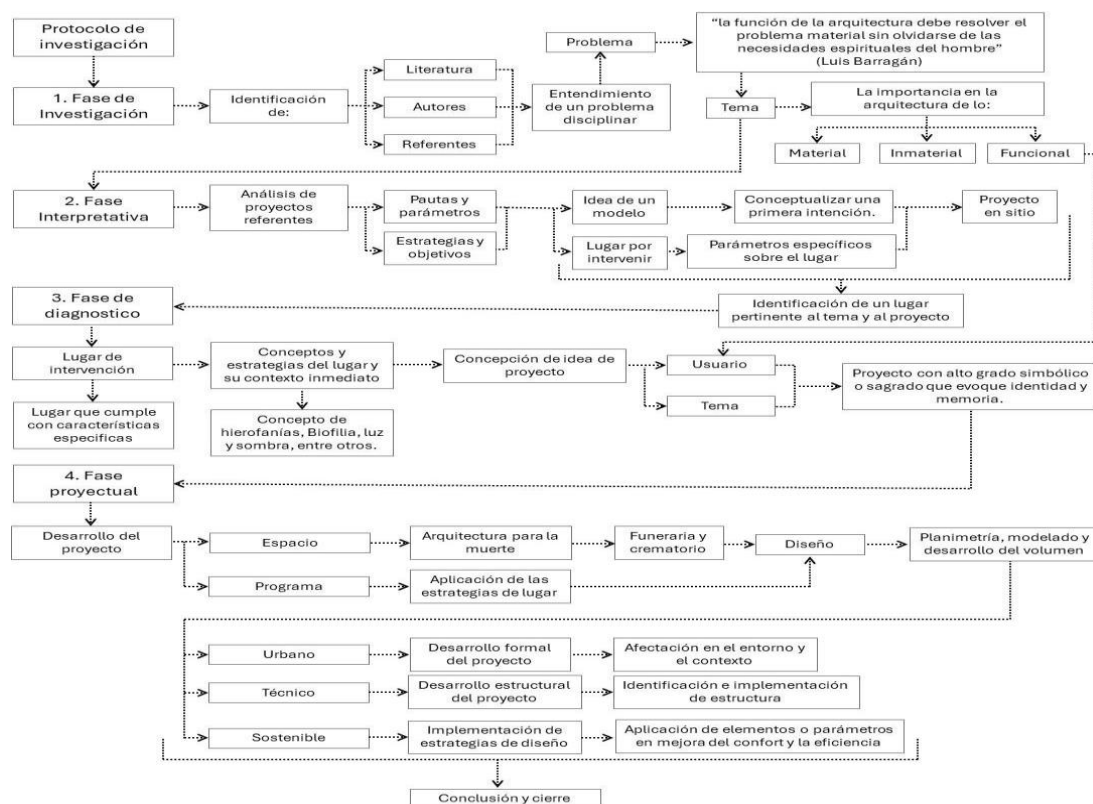
- **Conexión con la naturaleza:** Incorporación de elementos naturales como luz, vegetación y sonido.
- **Experiencia sensorial:** Diseño de espacios que estimulen los sentidos a través de materiales, texturas y atmósferas.
- **Significación:** Creación de espacios con un profundo significado simbólico y emocional.
- **Integración contextual:** Adaptación del proyecto al entorno natural y cultural.

Con todo esto, posteriormente, se seleccionó un terreno en La Calera, Cundinamarca, que reunía las condiciones ideales para desarrollar el proyecto. El diseño propuesto, denominado "In Memoriam", busca crear un espacio de reflexión y conmemoración, donde las personas puedan encontrar consuelo y conexión con sus seres queridos.

Para lograr este objetivo, se combinaron elementos arquitectónicos, paisajísticos y tecnológicos, siempre teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad y respeto por el entorno. El diseño final integra los siguientes aspectos:

- **Materialidad:** Selección de materiales naturales y locales que evoquen sensaciones de calidez y serenidad.
- **Inmaterialidad:** Creación de una atmósfera espiritual y contemplativa a través de la luz, el sonido y el silencio.
- **Funcionalidad:** Optimización de los espacios para cumplir con las necesidades de los usuarios y facilitar los rituales funerarios.

En resumen, esta investigación demuestra el potencial de la arquitectura para generar experiencias significativas y contribuir al bienestar emocional de las personas. El proyecto "In Memoriam" es un ejemplo de cómo la arquitectura puede convertirse en un espacio de memoria y reflexión, ofreciendo un lugar de encuentro entre la vida y la muerte."

Lozano. A. (2024). Mapa conceptual metodología. [Figura 4]. Elaborado por el autor.

Teniendo en cuenta el anterior gráfico, la investigación también funciona a partir de 4 fases. La primera, la fase de investigación es la revisión documental de autores, conceptos y enfoques para la concepción del problema y tema. La segunda, es decir la fase interpretativa, en donde a partir del análisis de referentes se identifican una idea de proyecto y se identifica un lugar. La tercera fase, la fase de diagnóstico en donde se desarrollan todos los parámetros de análisis del lugar y se enfoca en identificar elementos para el vínculo de estrategias proyectuales. Por último, la fase proyectual la cual se desarrolla a través de 4 pasos que inician frente a lo espacial y programático pasando después con aspectos desde lo urbano técnico y sostenible en donde se vincula por medio de la composición desde el espacio, desde el ámbito de lo urbano y el análisis y desarrollo técnico.

5. Discusión:

El eje central de esta investigación radica en la interrelación entre los aspectos inmateriales, funcionales y materiales del diseño arquitectónico. Entendiendo cómo la experiencia espacial, la finalidad del edificio y su materialización concreta se entrelazan para configurar una buena arquitectura.

Desde lo inmaterial

Por un lado, Juhanni Pallasma quien dentro de su literatura afirma que la arquitectura se concibe más como un instrumento para mejorar la experiencia fortalecida del yo, un valor inmaterial que se genera a través de los sentidos, quienes ayudan con la percepción del tiempo y el espacio, sea por medio de los materiales o a través de su entorno. Pallasma entiende el efecto que puede tener un edificio para la búsqueda de significado a niveles intrapersonales y es con esto con lo que precede su valor frente a la dimensión de lo inmaterial, dándole más importancia al valor de la experiencia y el espacio vivido más que al del espacio habitado y funcionalista. Por otro lado, Eliade Mircea autor de "lo sagrado y lo profano" teoriza de otras maneras de entender lo inmaterial, solo que los presenta como factores externos en vez de lo intrapersonal. Eliade resalta sobre el valor significativo, como es que los seres humanos le dan al mundo una razón para satisfacer su necesidad religiosa y como la solución a esta necesidad se dan por medio del espacio. Es aquí en donde se menciona el término Hierofanías, que significa según el autor "lo sagrado que se revela, o a lo mejor, que se provoca" ya que si no se encuentra algún elemento que demuestre divinidad, el mismo valor se le puede atribuir a través de la muerte o del ritual y es así como se imponen una manifestación de lo sagrado dentro de lo salvaje o natural.

Desde lo material

Frente a la dimensión de lo material Peter Zumthor sostiene una postura equilibrada frente a las tres dimensiones (inmaterial, material y funcional), pero a través de su arquitectura es evidente que el ámbito de lo material toma un mayor protagonismo afirmando que el uso de materiales trasciende

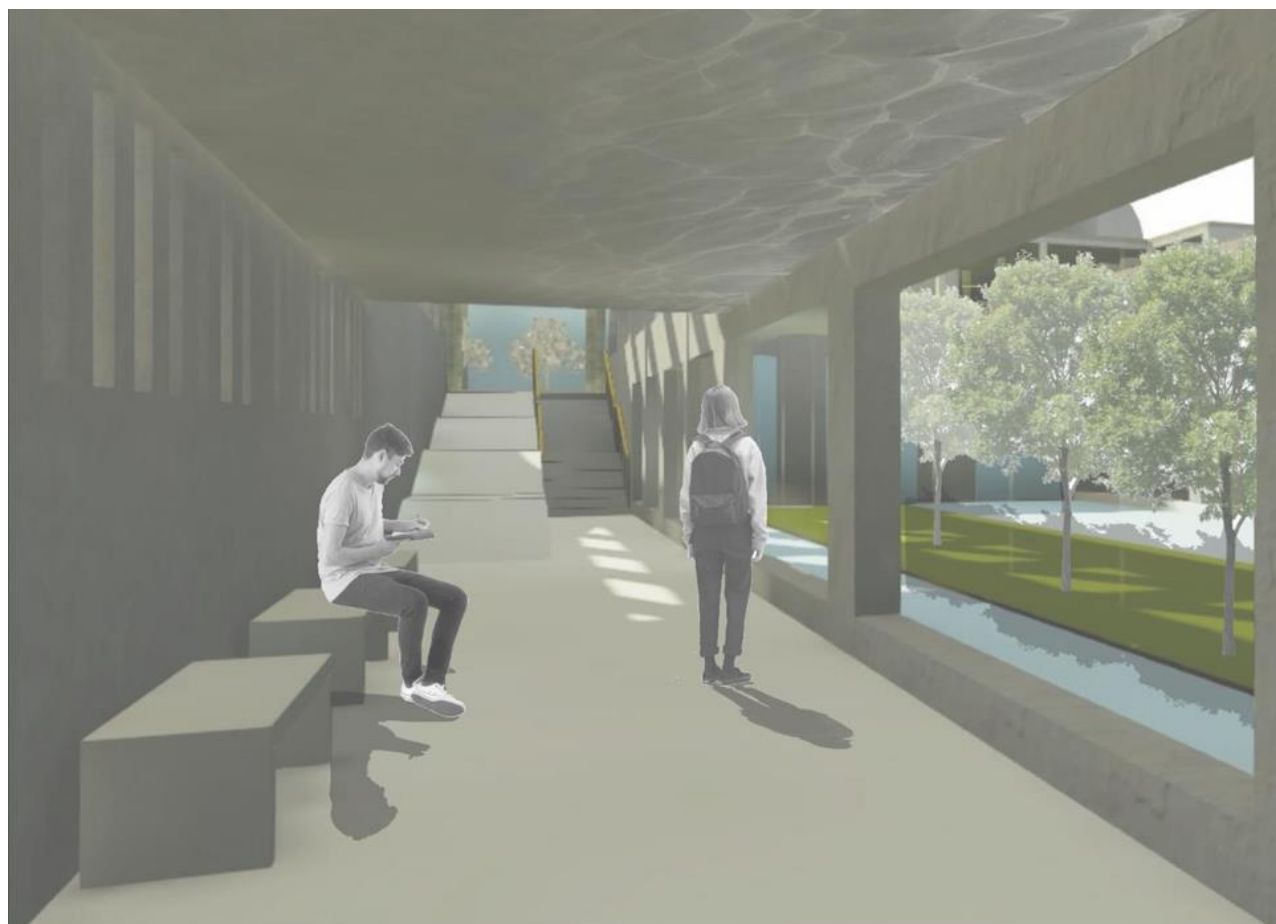
frente a las otras dos dimensiones, él cree que estos materiales tienen una cualidad atemporal y una conexión con la tierra que los hace ideales para crear espacios duraderos y con carácter, de este carácter precede el valor esencial de lo que se muestra como edificio. Por otro lado, se habla de Alvar Alto quien en sus obras resalta una profunda sensibilidad hacia la materialidad, esto con una armoniosa integración de elementos naturales y modernos, buscando siempre crear espacios que fuesen acogedores. En este sentido, Aalto exploró a fondo las propiedades de diversos materiales, como la madera, el ladrillo, el cobre y la piedra, buscando siempre resaltar su belleza natural y explotar sus cualidades intrínsecas lo que hace que su arquitectura se caracterice por la sensibilidad al material y su fusión entre lo tradicional y lo innovador.

Desde lo funcional

Según Louis Khan, quien menciona que la arquitectura ha de responder a las necesidades y actividades humanas de manera eficiente y práctica. Al igual que los funcionalistas, él rechazaba la ornamentación excesiva y los estilos que no respondían a las necesidades reales de los usuarios. Pero al igual que los autores mencionados anteriormente Khan entendía la importancia del equilibrio entre las tres dimensiones, haciendo énfasis en que la arquitectura no solo debía ser funcional, sino también estéticamente placentera y capaz de evocar emociones en los usuarios y generar así una experiencia o recuerdo. Como complemento a esto también se es importante mencionar la arquitectura de Adolf Loos y como sus ideas sobre la funcionalidad tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la arquitectura moderna. Básicamente un enfoque minimalista y orientado al usuario que inspiró a generaciones de arquitectos a crear espacios prácticos, estéticos y duraderos. Destacando con una arquitectura caracterizada por la simplicidad, la flexibilidad, la elegancia y la armonía con el entorno.

Con la presente discusión queda claro que los maestros recalcan la arquitectura como un oficio, una herramienta para concebir la integración de las tres dimensiones abordadas en esta investigación.

Afirman su papel como medio para generar sensaciones o experiencias, además de mantener su rol funcional y estético. Sin embargo, para manejar un criterio propio frente a la idea de proyecto y el tema en cuestión, es necesario considerar todas estas posturas. No se trata únicamente de representar un proyecto bello que se considere sagrado o capaz de generar una afectación a nivel intrapersonal. La verdadera idea es culminar un proyecto que mantenga una función clara y una materialidad en consonancia con el sentido de este. En conclusión, lo ideal dentro de la arquitectura es que esta siempre ha de tener un equilibrio entre ser estético, funcional y capaz de generar experiencias significativas en los usuarios y con esto se forma la idea completa de una arquitectura armoniosa o perfecta que maneja una correcta simbiosis entre el edificio y el usuario.

Lozano. A. (2024). Imagen de proyecto 1. [Figura 5]. Elaborado por el autor.

6. Proyecto

La muerte, un evento universal, demanda espacios arquitectónicos que respondan a las necesidades tanto emocionales como funcionales de quienes los habitan. Este proyecto plantea una arquitectura funeraria que va más allá de la estética, buscando optimizar la experiencia del usuario a través de una organización espacial clara, una señalética intuitiva y una materialidad que evoca sensaciones de calma y bienestar. Al mismo tiempo, se busca integrar elementos tecnológicos que permitan personalizar los espacios y facilitar los procesos administrativos, sin perder de vista la importancia de la tradición y los rituales.

Para el entendimiento del proyecto es necesario enfatizar en cada dimensión mencionando estrategias y aplicaciones.

Desde lo inmaterial

Este proyecto busca trascender lo material, ofreciendo una experiencia que conecta profundamente con lo humano. A través de patios internos que se abren al cielo, inundando los espacios de luz natural y vegetación, se crea un ambiente sereno y reconfortante que favorece la introspección y la sanación. Estos espacios, diseñados para mejorar el estado de ánimo, acompañan a quienes atraviesan el duelo en un recorrido no lineal que resalta momentos clave como la llegada, la vigilia, la ceremonia y la despedida. Cada etapa se vincula a un espacio específico, generando una secuencia significativa que facilita la aceptación y el cierre.

Desde lo material

El edificio, en un diálogo constante con la naturaleza, invita a sus usuarios a una experiencia sensorial única. Los jardines internos, cuidadosamente diseñados, se integran a los patios, creando oasis de calma y serenidad en el corazón de la estructura. La proximidad a la vegetación no solo embellece el entorno, sino que también purifica el aire y mejora la calidad de vida. La composición arquitectónica, basada en un sistema de pórticos de concreto ligero, permite una gran flexibilidad espacial y facilita la conexión visual con el

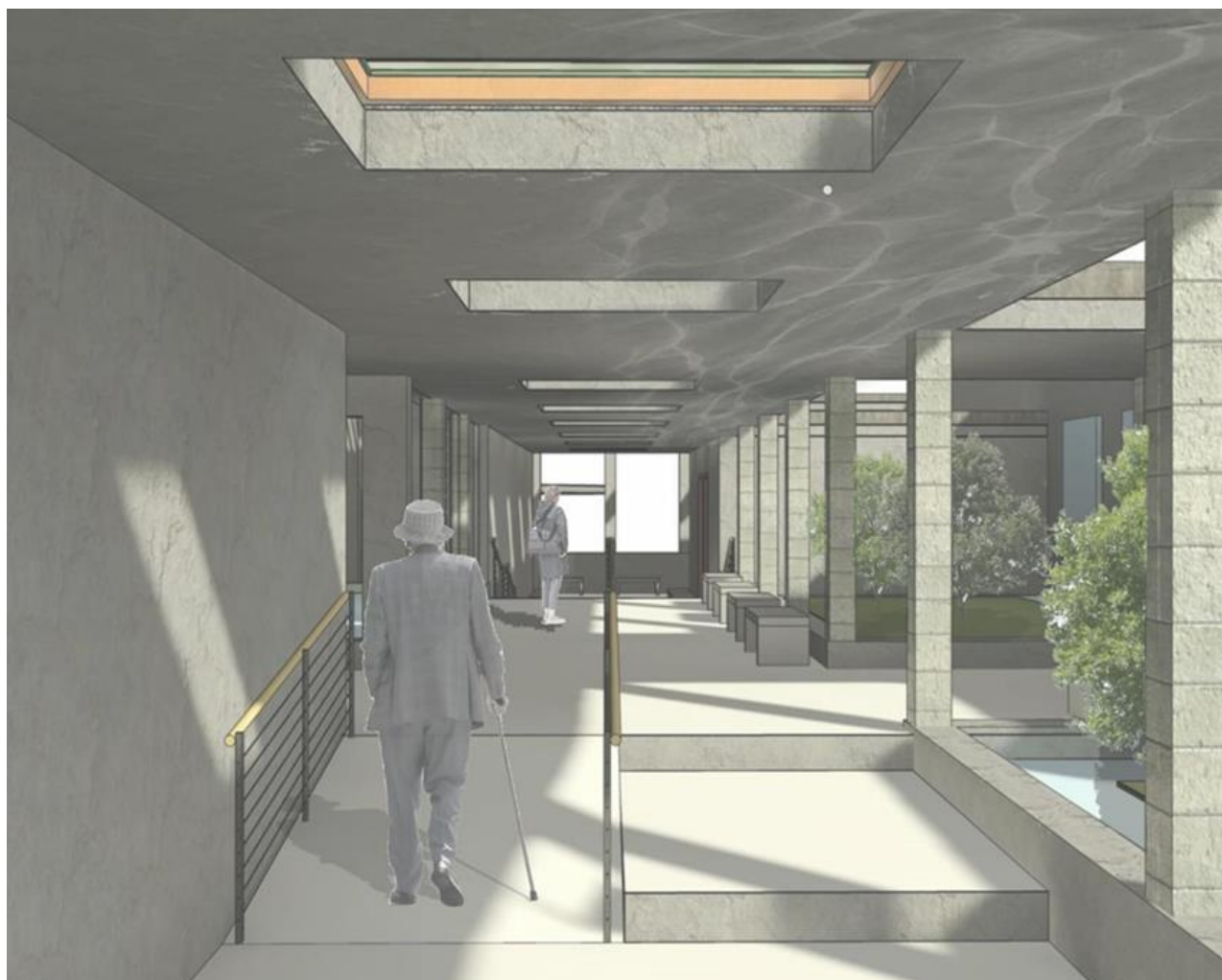
exterior. El concreto, material atemporal y versátil, se combina con elementos de madera en las pérgolas, generando contrastes texturales y térmicos que enriquecen la experiencia espacial. Las formas ortogonales, acentuadas por los juegos de luz y sombra proyectados por las columnas y las pérgolas, confieren al edificio una elegancia atemporal.

Desde lo funcional

Como se ha mencionado, este proyecto arquitectónico se concibe como un espacio dedicado a la muerte, abarcando tanto las funciones de funeraria como de crematorio. Dada la naturaleza contrastante de cada programa, se ha optado por una clara separación física entre ambos. El crematorio, al requerir de procesos técnicos específicos, se ubica en un área independiente, aislada de la funeraria. Esta decisión busca preservar la solemnidad y la intimidad propias de los rituales funerarios, evitando cualquier interferencia que pudiera alterar la experiencia de los deudos. La funeraria, como núcleo principal del edificio, se desarrolla en una escala mayor y con una mayor complejidad espacial, priorizando la creación de ambientes que faciliten el duelo y la conmemoración. No obstante, ambos programas se encuentran vinculados conceptualmente, formando parte de un todo que celebra la vida y el ciclo natural.

7. Resultados

Frente al objetivo central, el proyecto logra una propuesta arquitectónica innovadora que fusiona de manera virtuosa lo físico, lo experiencial y lo funcional. A través de una cuidada composición espacial, donde la tectónica, la luz y la sombra dialogan constantemente, generando una atmósfera que trasciende lo meramente constructivo. Al vincular el proyecto con el significado y la memoria, se logra una arquitectura que no solo responde a las necesidades del usuario, sino que también lo conmueve y lo transforma. Por otro lado, La inmersión en el entorno se revela como la estrategia maestra, no solo por sus virtudes ambientales y sostenibles, sino también por la riqueza de experiencias que genera, fortaleciendo el vínculo entre el individuo y su entorno construido.

Lozano. A. (2024). Imagen de proyecto 2. [Figura 5]. Elaborado por el autor.

8. Conclusiones:

Esta investigación demuestra que la arquitectura puede trascender su función utilitaria para convertirse en un espacio que evoca profundas emociones y experiencias significativas. Al priorizar los estímulos sensoriales y crear ambientes que fomenten el bienestar, la arquitectura puede mejorar significativamente la calidad de vida de las personas, incluso en momentos de duelo. Los resultados obtenidos sugieren que los espacios diseñados de manera integral pueden convertirse en un apoyo fundamental para el proceso de duelo y la construcción de una memoria colectiva.

En conclusión, esta investigación evidencia cómo la integración de elementos simbólicos, materiales y funcionales en un espacio dedicado a la memoria no solo facilita el proceso de duelo, sino que le confiere un profundo significado. Al sacralizar este entorno, contribuimos al bienestar humano y abrimos nuevas posibilidades para diseñar espacios que respondan a las necesidades emocionales y espirituales de las personas, representando un avance significativo en la arquitectura.

Bibliografías

- **Alvar, Aalto.** (1982). La humanización de la arquitectura. Barcelona. Tusquets Editores, S.A.
<https://www.scribd.com/document/239193581/Alvar-Aalto-La-Humanizacion-de-La-Arquitectura>
- **Day, Christopher.** (2003). Places of the Soul. Editorial Architectural press.
<https://bibliotecalibera.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/12/places-of-the-soul-architecture-and-environmental-design-as-a-healing-art.pdf>
- **Eliade, Mircea.** (1973). Lo Sagrado y lo profano. Editorial ediciones Guadarrama
<https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Eliade,%20Mircea%20-%20Lo%20Profano%20Y%20Lo%20Sagrado.pdf>
- **Pallasmaa, Juhani.** (2005). Ojos de la piel. España: Editorial GG.
<https://www.scribd.com/document/160362629/Pallasmaa-Los-Ojos-de-La-Piel-1>
- **Tadao, Ando.** La Luz Simbolismo y Arquitectura. Barcelona: Ed. G.G.
<https://www.scribd.com/doc/207745052/Tadao-Ando-La-Luz-Simbolismo-Y-Arquitectura>
- **T.Hall, Edward.** (1976). La dimension occulta. Editor Siglo XXI.
<https://www.scribd.com/document/236846221/La-Dimension-Oculta-Edward-T-Hall-pdf>
- **Zumthor, Peter.** (2005). Atmosferas. España: Editorial G.G.
<https://elateoriaarq.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/05/peter-zumthor-atmosferas.pdf>
- **Zumthor, Peter.** (2005). Pensar la Arquitectura. España: Editorial G.G.
<https://www.scribd.com/document/398570689/PENSAR-LA-ARQUITECTURA-3ra-Edicion-Ampliada-Peter-Zumthor>