

LA FENOMENOLOGÍA, UN CAMINO AL ENTENDIMIENTO DEL PROCESO CREATIVO DE JOSÉ VILLAGRÁN GARCÍA

Aguilera Vieyra, Ana Silvia (1), Silva Muñoz, Sergio Antonio (2)

1 [Doctorado en Ingeniería, Universidad de Hiroshima] | [anny_silvi@hotmail.com]

2 [Departamento de Arquitectura, División de Arquitectura, Arte y Diseño, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato] | [silva@ugto.mx]

Resumen

La fenomenología en la Arquitectura, representa un camino en el desarrollo del proceso creativo de los arquitectos y artistas que responden a las exigencias de una sociedad y entorno específicos sin abandonar la noción de la trascendencia de la esencia de la Arquitectura en el tiempo. Es así que a través del estudio fenomenológico propuesto por Heidegger, su relación con la teoría de la pura visibilidad escrita por Fiedler y la voluntad de la forma (*kunstwollen*) de Riegl se puede encontrar una ruta para el entendimiento objetivo del planteamiento arquitectónico desarrollado por José Villagrán García basado en el programa general y el programa particular; así como de la aplicación de su propuesta teórica respaldada en la axiología de la Arquitectura.

Abstract

Phenomenology in Architecture represents a path in the development of the creative process of architects and artists that respond to the demands of a specific society and environment without abandoning the notion of the transcendence of the essence of Architecture in time. Thus, through the phenomenological study proposed by Heidegger, his relation to the theory of pure visibility written by Fiedler and the will of the form (*kunstwollen*) of Riegl, a way can be found for the objective understanding of the architectural approach developed by José Villagrán García based on the general program and the particular program; as well as the application of its theoretical proposal backed up in the axiology of Architecture.

Palabras Clave

Fenomenología, Arquitectura, José Villagrán, voluntad de la forma (*kunstwollen*), pura visibilidad.

INTRODUCCIÓN

Según Gastón Bachelard, la fenomenología es un estudio del fenómeno de la imagen...cuando la imagen surge en la conciencia como un producto directo..., del ser del hombre captado en su actualidad [1]. Es así que; la fenomenología representa un punto de partida que guiará a diferentes soluciones que están interrelacionadas, pero sin necesariamente ser homogéneas; lo que llevará a diferentes resultados.

En el acotamiento de la fenomenología en la Arquitectura, esta disciplina pretende mostrar un método, un camino de entender las cosas y encontrar la misma esencia de la percepción auténtica del entorno construido, partiendo desde la teoría y la práctica [2]. La fenomenología simboliza, entonces, una guía dentro del proceso de diseño y creación arquitectónica; es decir, esta ruta conducirá a la aproximación de los nuevos problemas de la Arquitectura y al establecimiento de un nuevo entendimiento arquitectónico.

Partiendo desde las condiciones históricas, sociales y políticas de México durante el siglo XX y bajo las nuevas demandas arquitectónicas que se presentaban, se puede recurrir a Heidegger, Fiedler y Riegl como ese punto de partida de la propuesta metodológica aplicada en el proceso de diseño del proyecto arquitectónico de José Villagrán García, mismo que representará un parteaguas en la respuesta de solución arquitectónica a las demandas del México de la posrevolución.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de la propuesta del proceso creativo desarrollado por el arquitecto y teórico mexicano José Villagrán García partiendo desde una visión de la fenomenología y su intervención en la Arquitectura.

El método aplicado en la investigación partió desde el análisis de la Teoría de la Arquitectura de José Villagrán García y la correlación que existe con su propuesta hecha al proceso creativo de solución a los problemas arquitectónicos para bajo este esquema encontrar la relación que existe con el pensamiento de Heidegger, definido por Maurice M. Ponty, Fiedler y Riegl; es entonces a través del contraste de las cuatro propuestas se puede

conocer la línea de encuentro que permite entender las bases sobre las que se fundamentan las etapas del diseño arquitectónico del teórico mexicano de siglo XX.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Entre 23 a. C. y 27 a. C., Marco Vitruvio Polión comenzó a desarrollar los fundamentos, las técnicas y las reglas prácticas de la Arquitectura, las cuales formaron parte de la conformación del proceso de diseño de los creadores de formas arquitectónicas durante siglos, imperantemente en el XVII. Es, con este teórico griego, de influencias helénicas, que se tiene la base de los principios y valores arquitectónicos (firmitas, venustas y utilitas) que se debían cumplir en cualquier ente de la Arquitectura para ser considerado como una obra de arte fundamentada en diversas disciplinas [3].

En el caso de México, la primer propuesta teórica de la Arquitectura fue desarrollada hasta la posrevolución (1932-1964), cuando la sociedad comenzó a exigir una arquitectura que contara con características propias y que resultara del reflejo de las propias necesidades internas; el cansancio por la importación estilística de la época comenzó a verse reflejado en el comienzo del cambio de pensamiento y de propuestas estéticas arquitectónicas que permitieran a los creativos y arquitectos generar una respuesta a tales exigencias.

Es José Villagrán García, quien realiza las primeras bases teóricas bajo una postulación científica para que sean el fundamento del proceso de diseño en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos que darían respuesta a las problemáticas y exigencias sociales del México moderno; es hasta entonces que se deja de ver el fenómeno artístico no sólo como valor estético, como tradicionalmente ha sido conceptualizado, sino como una integración de diversos valores que no son accidentales sino circunstanciales y que responden a cada tiempo histórico y su manera de concebirlos, otorgando con ello la posibilidad de un entendimiento pleno.

Desde la definición de la fenomenología, se puede decir que desde la visión de Maurice Merleau Ponty, quien comulga con Heidegger, es el estudio

de las esencias y; según ella, todos los problemas se resuelven en la definición de esencias: la esencia de la percepción y la esencia de la conciencia,...es así mismo que esta filosofía resitúa la esencia dentro de la existencia y uno cree que puede comprenderse al hombre y al mundo más que a partir de su <<facticidad>>[4].

Resultando estos puntos primarios para el entendimiento de la fenomenología, se requiere explorar a Konrad Fiedler (1841-1895) y su propuesta. Fiedler formula la teoría de la pura visibilidad; para las bases de su propuesta teórica, sigue los pasos planteados por Herbart y los principios enunciados por Kant sobre la existencia de formas *a priori* del conocimiento y la distinción de una percepción objetiva y otra subjetiva.

Fiedler, considera que el arte se encuentra en el ámbito de la percepción objetiva... así mismo, ya no tiene sentido la distancia entre forma y contenido; se habla ahora de experiencia artística para referirse a la exposición de un nuevo aspecto de la realidad a través de la elaboración formal; por tanto, el principio rector del arte será la creación de formas [5].

Asimismo, Fiedler sostiene que la forma es un objeto simbólico que requiere ser estudiado por la Estética; es decir, para realizar una obra arquitectónica se debe tener un entendimiento pleno del formalismo del objeto.

Por su parte Alois Riegl (1858-1905), fue pionero en comprender el papel cambiante del espectador, la importancia de los objetos no artísticos (lo que ahora se llamaría cultura visual o material) y las teorías del arte y la historia del arte incluido su muy debatido neologismo *kunstwollen* (voluntad del arte o de la forma) [6].

Riegl, define la voluntad de la forma como el cambio de estilo a través del tiempo, cambio que no puede ser explicado por medio del material o la técnica; sino desde el objeto artístico que requiere satisfacer la función testimonial y la exigencia estética.

Desde esta postura, el objeto artístico es considerado como una obra de arte, obra que deber servir como un documento histórico y un fin cultural.

Riegl, además, aborda las diferentes artes visuales dentro de una concepción amplia de la historia

cultural. Su relato deriva de los modelos Hegelianos, pero se abre decisivamente a caminos alternativos que siguen complicando los intentos de reducir el arte a las intenciones del artista o a sus funciones sociales e históricas. [7]

Con estos fundamentos, se entiende que el pensamiento Riegeliano se encuentra respaldado desde una postura determinista bajo la regla causa-consecuencia, en la que interviene la relación directa entre Cultura-Estado-Religión.

Hasta este punto se pueden notar los 3 principios fundamentales desde esta visión:

1. La conexión entre los elementos de la cultura y su relación con una particular visión del mundo
2. La historiografía positivista desde el estudio de los casos particulares
3. El formalismo que utiliza categorías como medio de explicar el cambio en los estilos

Puede decirse que, desde esta postura fenomenológica, los teóricos de la arquitectura conciben dos ideas básicas para tener como resultado un camino confiable y auténtico para conocer el medio construido:

1. La interpretación de la arquitectura histórica y;
2. La interpretación de la arquitectura contemporánea

Se tiene que dentro de dichas ideas se requiere la evaluación de:

1. La validez
2. La invalidez
3. Los cambios por los que se da un movimiento
4. El estilo
5. El trabajo arquitectónico

Ahora bien, si se contrapone la fenomenología con el pensamiento propuesto por Villagrán se encuentra que ambos parten desde un estudio de la esencia, la cual está apoyada por los tres elementos fundamentales del hecho arquitectónico: el espacio, la forma y la luz; que son elevados a la experiencia de la vida diaria a

través de distintos fenómenos que emergen desde los sitios específicos, el programa y las arquitecturas; que a su vez son generadores de la idea que impulse la creación de la arquitectura; sin embargo se deben revisar los siguientes conceptos:

1. La estructura
2. El espacio-material
3. El color
4. La sombra

Es necesario, en la búsqueda del entendimiento del pensamiento en que se basó Villagrán para sostener sus valores arquitectónicos propuestos y que se ven reflejados en su práctica arquitectónica, asumir el proceso deductivo ejecutado para la sintetización de la búsqueda de la solución ante la problemática a la que se enfrentaba la arquitectura de mitad del siglo XX en México.

Una de las preguntas planteadas en la propuesta Villagrániana es: desde una postura fenomenológica, su relación con la teoría de la pura visibilidad y la voluntad de la forma ¿cómo se da el proceso creativo del diseño arquitectónico para poder realizar una obra arquitectónica que refleje dicha propuesta axiológica?

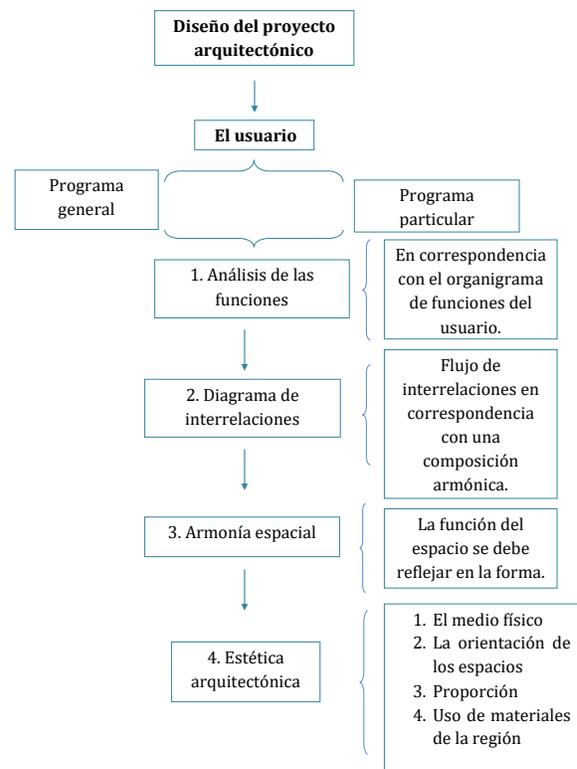
Bajo la visión de Villagrán, la solución al problema arquitectónico planteado se puede resolver a través de una propuesta de diseño funcional que logre satisfacer las necesidades particulares de un usuario en específico; siempre bajo un estilo único que muestre las características propias del medio físico en el que se desarrolla. Es por ello que, Villagrán, plantea como base de su metodología en el proceso de diseño dos pasos fundamentales denominados: el programa arquitectónico general y el programa particular (esquema 1).

El primero estará delimitado por las necesidades propias del género del edificio a diseñar, teniendo como principal fundamento evitar recurrir a la revisión o análisis de edificios análogos que intervienen en la unicidad de la propuesta, así como no caer en la reproducción de prototipos arquitectónicos existentes que llevan a la estandarización de la Arquitectura.

El segundo se deriva de la particularización del problema; que se basa en el análisis y entendimiento de las necesidades específicas del

usuario quien desempeña sus funciones en el espacio requerido; resultando así éste ser el eje del diseño de la composición.

Además, en el análisis del programa particular es necesario revisar de manera detallada el organigrama que conforma las actividades que se desempeñan, lo que permite generar un diagrama de interrelaciones que debe ser planteado de manera racional y funcional para concluir en una armonía espacial que refleje una estética arquitectónica coherente con el momento histórico, económico y social.

Esquema 1. Propuesta del proceso creativo de José Villagrán García. Extraído de la entrevista con el Arq. Gerardo García del Valle y la Arq. Marta Campos Newman [8].

Finalmente, a partir de la postura fenomenológica de la propuesta de Villagrán sobre el proceso creativo que de solución a los planteamientos arquitectónicos, conceptos como: el análisis riguroso del programa, la sinceridad... y el acceso a las formas plásticas [9], deben ser el resultado del proceso de diseño y no de una circunstancia predeterminada en el proyecto. Con ello se

fundamentan, además los pensamientos de Fiedler y Riegl ya que a través del reflejo sincero de la esencia de la arquitectura que atiende a las necesidades sociales e históricas se obtendrá un objeto simbólico con un estilo propio que trascienda en el tiempo resguardando su esencia.

CONCLUSIONES

A través de este estudio se encuentra que, el pensamiento y propuesta del proceso creativo de José Villagrán García pueden ser entendidos desde la fenomenología de la Arquitectura, ya que su objetivo se basa en la “búsqueda científica de la esencia de lo arquitectónico”. Para él, la arquitectura tiene una sola y auténtica manera de concebirse y de hacerse; por otro lado la labor teórica consiste en descubrirse.

Bajo este fundamento se afirma que sí existe un vínculo entre el proceso creativo desarrollado para la solución espacial y formal del proyecto arquitectónico implementado por Villagrán y el método fenomenológico respaldado por Heidegger como un camino para el entendimiento de dicha propuesta; ya que es por medio de la interpretación de la esencia que se llega a la adecuada creación de la forma arquitectónica que responde a las exigencias expuestas.

Por otro lado, la teoría de la pura visibilidad enunciada por Fiedler, la voluntad de la forma de Riegl y el proceso creativo Villagrániano, se tiene que, las tres propuestas están orientadas a lograr satisfacer las características formales del objeto que surge de la adecuada interpretación de las necesidades arquitectónicas de un momento histórico específico, pero que no se ve influenciada de prototipos o estilos anteriormente establecidos, lo que permite innovar y entender el espíritu artístico del pueblo interpretado como la necesidad manifiesta y la creación de un nuevo esquema formal que genera objetos simbólicos y respuestas estéticas que reflejan una percepción objetiva de la solución materializada.

AGRADECIMIENTOS

Es completo el reconocimiento para la realización de este documento a la UNAM, especialmente a la Facultad de Arquitectura, a los integrantes del

Archivo Histórico de Arquitectos Mexicanos y a la Dirección de Investigaciones Estéticas. Así mismo, agradecer a las nietas del Arq. José Villagrán García por darme su apoyo y permitirme acceder a los documentos de su abuelo y a su casa-estudio y al Arq. Gerardo García del Valle al brindarme tan cercana entrevista.

Finalmente y sin ser menos importante al Dr. Ing. Shoichiro Sendai y a la Universidad de Hiroshima, por tan valiosa oportunidad al vivir esta experiencia en el verano de investigación 2017 liderado por la Universidad de Guanajuato.

REFERENCIAS

- [1] Álvarez Falcón, Luis. (2013). Arquitectura y fenomenología. Sobre la arquitectónica de la <<indeterminación>> en el espacio. Revista Erikasia, Vol. enero.
- [2] Reza Shirazi, M. (2014). Towards an articulate phenomenological interpretation of Architecture (1st ed.). New York, USA: Routledge.
- [3] Vitruvio Polión, Vitruvio, (1997) Los diez libros de Arquitectura (1st ed). España: Alianza forma.
- [4] Merleu-Ponty, Maurice. (1994) Fenomenología de la percepción (1era Ed.). España: Planeta-Agostini.
- [5] Lizarraga Gutierrez, Paula (2002). De Kant a Fry: del formalismo trascendental al figurativo. Revista Pensamiento y Cultura consultada en línea a través de, <http://www.redalyc.org/html/701/70138492002/> fecha de consulta: 19/07/2017.
- [6] Pätch, Otto. (1963). Art, Historians and Art Critics- vi: Alois Riegl. The Burlington Magazine, Vol. 105. No. 722.
- [7] Zemer, Henri. (1976). Alois Riegl: Art, Value and Historicism. Revista The MIT Press, Vol. 105. No. 1.
- [8] Creado por: Ana Silvia Aguilera Vieyra.
- [9] Villagrán García, José (1980). Teoría de la Arquitectura (2da ed.). México, D.F.: INBA.

• Otros textos consultados:

- De Anda Alanís, Enrique X. (1990) La arquitectura de la Revolución Mexicana (1^{era} Ed.). México: UNAM.
- De Anda Alanís, Enrique X. (1990). El arquitecto José Villagrán García. La arquitectura de la Revolución Mexicana (pp. 110-123). México: UNAM.
- González Román, C. (2012). Alois Riegl. La historia del arte como historia de la cultura. España: Universidad de Málaga.
- González Román, C. (2012). La teoría de la pura visibilidad y el método formalista. España: Universidad de Málaga.
- Lasky Rajzbaum, Julieta (1992). Integración del valor arquitectónico (1^a ed.). México, D.F.: UAM.
- López Rangel, Rafael (1984). La vanguardia mexicana. José Villagrán García. Orígenes de la Arquitectura Técnica en México 1920-1933 (pp. 19-27). México: UAM.