

Análisis de la importancia de la soledad en la espacialidad y ambientación de la obra de Luis Barragán

Analysis of the importance of loneliness in the spatiality and setting of the work of Luis Barragán

¹Cristóbal Martínez-Pérez

RESUMEN

Luis Barragán es uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. Sus contribuciones representaron una gran revolución frente a la arquitectura del movimiento moderno y la corriente del funcionalismo. Barragán concibió una arquitectura basada en las experiencias sensoriales, en donde se hacía un gran uso de elementos como la luz y el color. Al mismo tiempo, realizó un rescate a la arquitectura tradicional de su país y la combinó con las formas del modernismo. Esta investigación busca analizar la influencia que tuvo la soledad en relación con los criterios de diseño en la obra de Luis Barragán. Dicha investigación se basa en el estudio de entrevistas hechas al arquitecto en las cuales se encuentran variables relacionadas a la soledad presentes dentro de su obra. A partir de estos extractos, se analiza la relación entre ellos para entregar una definición de lo que serían múltiples criterios de diseño relacionados con la soledad. Estos criterios pueden abarcar aspectos que van desde la vegetación, la composición de volúmenes interiores y el color. En función de esto se pretende tener una idea más clara y específica acerca de aquellos fundamentos que están presentes en la obra Barragán, al mismo asociándolos a las virtudes de un espacio de carácter atemporal, cuya relevancia se mantiene incluso más allá del uso al cual fue definido inicialmente.

Palabras clave

Soledad; Barragán; Elementos sensoriales; Entrevistas.

ABSTRACT

Luis Barragán is one of the most important architects of the 20th century. His contributions represented a great revolution compared to the architecture of the modern movement and the current of functionalism. Barragán conceived an architecture based on sensory experiences, where great use was made of elements such as light and color; at the same time rescuing the traditional architecture of his country and combining it with the forms of modernism. This research seeks to analyze the influence that solitude had in relation to the design criteria in the work of Luis Barragán. This research will be done based on quotes from interviews carried out with the architect in which those variables of solitude present within his work will be found. From these quotes, the relationship between them is analyzed to provide a definition of what would be multiple design criteria related to solitude. These criteria can cover aspects ranging from vegetation, the composition of interior volumes and color. From this it is intended to have a clearer and more specific idea about those foundations that are present in Barragán's work, at the same time associating them with the virtues of a timeless space, whose relevance is maintained even beyond the use for which it was initially defined.

Keywords

Solitude; Barragán; Sensory elements; Interviews.

INTRODUCCIÓN

La obra de Luis Barragán ha representado un hito importante dentro de la arquitectura del siglo XX, la cual destacó por su trabajo con el color, la luz, la vegetación, además de incorporar la dimensión emocional dentro de sus proyectos. Para entender su obra es necesario tener en cuenta que los proyectos de este arquitecto estaban centrados en el diseño de viviendas y el paisajismo. Lo anterior implica que sus edificaciones estaban pensadas tanto para una escala y una cantidad de usuarios mucho menor en comparación a otras obras conocidas. Sus ideas fueron el resultado de años de búsqueda emprendidos por el arquitecto, a través del recorrido de diversos lugares alrededor del mundo, como también la rememoración de aquellos entornos que marcaron la infancia de Barragán (Álvarez & Ramos Guerra , 1995).

37

Buscar los planteamientos que definen la obra de este arquitecto resulta un desafío, puesto que cada uno de se relaciona con diferentes contextos. Por ejemplo, de acuerdo con la investigación de Loredó Cansino (2021) es posible entender la obra de Barragán desde el punto de vista cultural, por medio de los extractos de entrevistas realizadas hacia el arquitecto. En el caso de esta investigación, el objetivo es analizar las nociones de la obra de Luis Barragán dentro de un ámbito más personal, ligado hacia las preferencias del arquitecto, siendo la soledad el aspecto clave al cual se busca relacionar su obra (Ambasz, 1976).

Barragán postulaba que el diseño arquitectónico también debía responder aquello que él llamaba como necesidades espirituales, en adición a la idea de que la arquitectura no era un producto, sino una expresión personal (Figueroa, 2002). Dentro de su discurso, el arquitecto menciona varios conceptos relacionados con su obra, en donde podemos encontrar algunos como el misterio, soledad, belleza o serenidad. De todos estos atributos, la soledad es el más representativo, puesto que está estrechamente asociado a la forma de vivir del arquitecto, actuando como un pilar fundamental hacia otras cualidades como el silencio.

Las palabras de Barragán nos permiten un mayor entendimiento en relación a los configurantes arquitectónicos presentes en su obra. Aunque el arquitecto nunca llegó a explicar de manera clara estos patrones, fue a partir de numerosas entrevistas en donde él dejaría una serie de pensamientos que, a menudo, coincidían con entrevistas realizadas años después. Estos pensamientos dieron lugar a múltiples

variables que son clave para entender la obra desde la perspectiva del propio arquitecto. Cada una de estas variables se aplica en diferentes aspectos del diseño de la obra de Barragán, considerando elementos como el espacio, el color y la proporción.

En este contexto, estos patrones están intrínsecamente relacionados al ámbito de la soledad, la cual habría contribuido a otorgar ciertas cualidades identitarias a la obra de Barragán, permitiéndole trascender a lo largo del tiempo.

MARCO TEÓRICO

Contexto de la obra de Luis Barragán

Las ideas arquitectónicas de Barragán surgieron en el contexto del modernismo y funcionalismo, donde las edificaciones se enfocaban en satisfacer necesidades funcionales y alejarse de los principios estéticos anteriores al siglo XX (Sánchez, 2021; Alva et al., 1995). Aunque algunos modernistas creían en que la forma seguía a la función, Barragán afirmaba que ambos criterios estaban relacionados y abogaba por resolver el problema material sin descuidar las necesidades espirituales del hombre (Figuroa, 2002). A pesar de eso, Barragán no se alejó del modernismo y propuso que la arquitectura debía expresar la época en donde fue construida (Serrano, 2021; Curiel, 2020). Para él no había necesidad de reproducir el pasado, sino de interpretarlo (Figuroa, 2002).

Contrarrestando la estandarización, Barragán buscaba recuperar la identidad arquitectónica, demostrando que era posible crear obras modernas que trascendieran la falta de identidad y el caos de la globalización (Park & Kim, 2005). Su enfoque se centraba en destacar el interior de las edificaciones mediante la integración de colores, desniveles, volúmenes y elementos naturales, como patios y jardines (Ochoa, 2022; Han & Nam, 2015). Lo anterior daría como resultado una arquitectura que invita a la exploración y que, al mismo tiempo proporciona un espacio para la soledad contemplativa.

La importancia de la soledad

Según el diccionario de la Real Academia Española, se entiende por soledad la “carencia voluntaria o involuntaria de compañía” (Real Academia Española, s.f., definición 1). Puede comprenderse de dos maneras, por un lado, la soledad representa un estado completamente intencional en donde el individuo decide aislarse de las personas con un propósito determinado; y en otros casos la soledad representa algo involuntario en donde el individuo permanece aislado por razones completamente externas a este, trayendo como consecuencia otros estados de ánimo negativos como la depresión o la tristeza. A menudo ambos conceptos

suelen confundirse debido a que la misma palabra engloba dos significados completamente distintos. En el caso del idioma inglés, es posible encontrar una palabra para cada una de las definiciones, siendo el término *solitude* aquel que se utiliza para la primera definición; y por otro lado está la palabra *loneliness*, la cual es usada en un contexto más negativo.

De acuerdo con Long y Averill (2003), la soledad se caracteriza por ser un estado de desconexión de las demandas de otras personas, en donde el individuo tiene una mayor libertad para seleccionar las actividades mentales o físicas que piensa realizar. En adición, los autores mencionados postulan que esta traería una serie de beneficios relacionados a una serie de factores descritos a continuación:

Libertad

La soledad nos permite involucrarnos en actividades o pensamientos de nuestro interés. Lo anterior representa una oportunidad que no puede ser encontrada dentro de la mayoría de los contextos sociales.

Creatividad

Los autores mencionados recalcan que la soledad es capaz de facilitar los procesos creativos al estimular la implicación imaginativa en múltiples realidades y también la posibilidad de “probar” identidades alternativas, conduciendo a la autotransformación.

Intimidad

Según Long y Averill (2003), la soledad permite explorar nuestra interioridad y al mismo tiempo fortalecer la relación que tenemos con nosotros mismos.

Espiritualidad

Al estar en un estado de soledad, los individuos pueden experimentar una mayor cercanía a sus creencias religiosas, otorgándoles un sentido de unidad ya sea con una deidad o con la naturaleza que los rodea.

La soledad en la obra de Luis Barragán

Barragán en el Discurso de aceptación del Premio Pritzker de Arquitectura afirmó:"El espacio ideal debe contener en sí elementos de magia, serenidad, embrujo y misterio. Creo que estos pueden inspirar la mente de los hombres. La arquitectura es arte cuando consciente o inconscientemente se crea una atmósfera de emoción estética y cuando el ambiente suscita una sensación de bienestar". (Barragán, 1980).

La obra de Luis Barragán nos entregó una visión distinta en comparación a otras corrientes como el estilo internacional, el modernismo o el funcionalismo. El arquitecto demostró que era posible trabajar la arquitectura moderna desde un lado más personal, atribuyéndole un valor estético y más orientado a ofrecer experiencias de carácter sensorial:

....“Sólo en íntima comunión con la soledad puede el hombre hallarse a sí mismo. Es buena compañera, y mi arquitectura no es para quien le tema o la rehúya”.... (Barragán en el Discurso de aceptación del Premio Pritzker de Arquitectura, 1980).

Luis Barragán buscaba de manera constante la soledad, en donde encontraba aquella libertad que necesitaba al momento de crear, observar y reflexionar (Barragán, 2000). A pesar de lo anterior, la soledad es un estado que muchos tienden a evitar, especialmente en un contexto donde abunda la sobrecarga de información y al mismo tiempo el movimiento excesivo que forma parte de nuestro día a día (Sánchez, 2021). Barragán concebía su arquitectura como un refugio del mundo exterior, usando muros para aislarse y encontrar el silencio (Sánchez, 2021). De esa manera, podemos decir que el arquitecto utilizaba estrategias de diseño para aumentar la sensación de soledad como son la privacidad y el aislamiento.

En el discurso de aceptación del Premio Pritzker, el afirma que la arquitectura es arte ¿Existe un vínculo entre el arte y la soledad? Cyril Connolly, uno de los autores con los que estaba familiarizado el arquitecto, mencionaba que “el arte esta hecho por el solitario, para el solitario” (Connolly, 1949). En adición al extracto anterior, Barragán también tenía subrayado otro extracto que afirmaba que “el arte es la puesta en escena de la memoria” (Ambasz, 1976). Este autor, junto a otros, postulaba que el arte no estaba al servicio del gobierno ni de las masas, sino que tiene como objetivo elevar al individuo para mantenerlo alejado de lo mundano de la vida moderna (Curiel, 2021). De la misma manera en que contemplamos un poema, una pintura o una composición musical de forma solitaria, la arquitectura de Barragán ofrece una experiencia que revela la esencia única del arquitecto (Pallasmaa, 2021). Lo anterior se ve reflejado en las palabras del autor Aníbal Figueroa “Barragán menciona que no hay que imitar su arquitectura, ya que ésta es una expresión personal, surgida de antecedentes e inquietudes propias” (2002).

Al concebir la obra de Barragán de la misma manera en que observamos una obra de arte, sus edificaciones han sido capaces de encontrar una nueva vida y significado a lo largo del tiempo. Más allá de servir como meros hogares, estas viviendas se han usado como galerías de arte en diversas ocasiones. Un claro ejemplo de esto son las exhibiciones organizadas por Estancia FEMSA, en la Casa-Estudio durante 2016 y 2019, donde se presentaron obras de artistas como Yto Barrada, en colaboración con entidades como AGO Projects y Archivo Lafuente. Además, cabe destacar intervenciones en otras edificaciones, como la realizada por Robert Janitz en la Casa Gilardi y la instalación de luces en la Casa Ortega.

En resumen, la búsqueda de la soledad por parte de Luis Barragán fue clave al momento de poder diseñar y dar forma a aquel espacio que él consideraba como ideal, el cual más tarde pasaría a ser percibido como una obra de arte en sí misma.

METODOLOGÍA

La recolección de datos se realizó considerando un carácter cualitativo y descriptivo en base a extractos provenientes de escritos, conversaciones, discursos, conferencias y entrevistas realizadas hacia el arquitecto.

La bibliografía utilizada incluyó dos libros. El primero de ellos corresponde a Luis Barragán: Escritos y conversaciones (2000), el cual recopilaba varios documentos en cada uno de los formatos indicados anteriormente. El segundo corresponde a El arte de ver con inocencia: Pláticas con Luis Barragán (1989) de Aníbal Figueroa Castrejón, el cual contiene una serie de extractos de conversaciones realizadas entre 1976 y 1981.

En total, se recopilaron 50 extractos que fueron obtenidos entre ambos libros, abarcando años desde 1945 hasta 1981. Cada uno de los extractos fueron agrupados dentro de siete grupos distintos. Estos siete grupos se definieron de la siguiente manera: muros, contemplación, jardines, alegría, altura, tiempo e indefinido. De estos grupos, seis de ellos describieron ciertos patrones de carácter arquitectónico. El séptimo grupo contenía pensamientos acerca del estilo de vida del arquitecto y su relación con la soledad, sin ningún tipo de aplicación dentro de la arquitectura, siendo este descartado de la creación de fichas.

De los 50 extractos recopilados, solo se incluyeron 36 en la elaboración de fichas, ya que estos describían criterios de diseño específicos y tendían a coincidir con otros extractos en cuanto a las ideas que transmitían. En el análisis, el criterio con más extractos fue el de los jardines, con un total de 13, seguido por el de los muros, que contaba con 11. A continuación, se encontraban los criterios de altura, contemplación y tiempo, cada uno con 5, 3 y 3 extractos respectivamente. Por último, el criterio de la alegría solo tenía un extracto.

A partir de lo anterior, se seleccionaron 16 extractos para confeccionar estas fichas, indicando su origen y el libro donde fueron encontrados. Cada uno de ellos fue escogido considerando tanto la cantidad de palabras como su efectividad para comunicar las ideas relacionadas a la temática de la soledad.

Posteriormente, se realizó una interpretación acerca de cómo se manifiestan estos criterios dentro del contexto de la obra de Barragán, aportando con una definición específica a cada uno de estos.

RESULTADOS

Los muros como elemento de resguardo

En ambas frases (Tabla 1) podemos darnos cuenta de que la privacidad era un aspecto esencial para la búsqueda de la soledad en la obra del arquitecto. La tendencia de colocar fachadas traslucidas en las edificaciones era uno de los criterios de diseño provenientes del modernismo y el estilo internacional. Barragán se oponía a este tipo de fachadas, ya que estas tendían a exponer los actos que ocurrían al interior de las viviendas hacia la calle (Barragán, 2000). El arquitecto no le encontraba sentido ya que las ventanas estarían cerradas con cortinas durante todo el día, lo cual no justificaba el hecho de que los vanos se ubicaran frente a la calle. En respuesta a lo anterior, Luis Barragán destinaba aquellas áreas de servicio como el garaje o el baño hacia la fachada de la vereda, mientras que los recintos más privados, estaban ubicados hacia la fachada del interior. En otros casos, el arquitecto también creaba un espacio de grandes dimensiones, en donde la ventana estaría a una altura superior a los dos metros, como ocurre en el recinto de la biblioteca.

Tabla 1.

Los muros como elementos de resguardos.

Título	Luis Barragán: escritos y conversaciones	Editorial	El Croquis Editorial
Autor	Antonio Riggen	Edición	
Año	2000	Páginas	109 y 124

Extracto:

Entrevista a Luis Barragán, por Elena Poniatowska (1976)

“A través de todas esas absurdas superficies de vidrio la penetración del ruido es otro elemento de agresión. ¡Es como si vivieras a media calle, entre los coches, los cláxones, los camiones que arrancan, el tránsito cada vez mayor! El hombre también necesita su guarida, un lugar dónde recogerse, aislarse.” (p.109)

“El arte de hacer o cómo hacer el arte” Entrevista a Luis Barragán, por Mario Schjetnan Garduño (1980/81)

“La importancia de los muros es que aíslan del espacio de la calle, que es agresiva, incluso hostil. Los muros crean silencio” (p.124)

Fuente: Elaboración propia.

Al mismo tiempo, Barragán buscaba concebir su casa como un espacio de resguardo completamente aislado de lo que él llama “*vida pública*”. Esto implicaba que los muros también cumplían la función de bloquear toda aquella influencia proveniente del exterior, como por ejemplo el ruido y las luces que emiten los vehículos que transitan por la calle.

Espacios para la contemplación

Dentro de las viviendas de Luis Barragán, podemos encontrar diferentes espacios con distintos usos. Algunos de estos cumplen la función de

circulación; otros representan áreas de servicio; y también podemos encontrar áreas de descanso o de trabajo. Pero dentro de todos estos recintos, existen espacios que no poseen un uso específico y están destinados a ser usados solamente para ser observados o simplemente permanecer en el interior de estos.

Tabla 2.

Espacios para la contemplación

Título	Luis Barragán: escritos y conversaciones	Editorial	El Croquis Editorial
Autor	Antonio Riggen	Edición	
Año	2000	Páginas	27 y 134

Extracto:

Reflexiones sobre los "Pensamientos dados por el Sr. D. Eduardo Rendón a la revista *Arquitectura*, con motivo de la publicación de sus jardines" (1945)*

"La Ociosidad es el arte de pasar por el tiempo y por el espacio bella y trascendentalmente." (p.27)

"Crear espacio y tiempo para "encantarse y encantar" es la tendencia del hombre refinado." (p.27)

"La buena arquitectura es bella" Entrevista a Luis Barragán, por Marie-Pierre Toll (1961)

"Un cuarto de una casa también puede producir una gran emoción. La habitación decisiva en la casa para Gilardi es el interior de la piscina." (p.134)

Fuente: Elaboración propia.

Algunos ejemplos que podemos encontrar son el Comedor de la Casa Gilardi y la Terraza de la Casa de Luis Barragán. Ambos espacios tienden a ocupar áreas de grandes dimensiones en comparación al resto de recintos. También se puede apreciar la presencia de más de 3 colores en sus muros, en adición a prismas rectangulares que se imponen a la vista de quienes transitan estos espacios. En el caso del comedor, según Barragán el muro rojo solo cumple la función de traer el color rojo hacia el interior. Si bien, el comedor de la Casa Gilardi posee un uso específico, hay que tener en consideración que el área de este espacio tiende a excederse drásticamente en relación con su uso. Además, no hay ningún otro mobiliario presente en adición a la mesa y sillas. En cuanto a la Terraza, tampoco hay mobiliarios. Es posible encontrar una banca en algunas fotografías, sin embargo, el espacio en su totalidad está vacío. Podríamos decir que ambos espacios cumplen una función estética o como mencionaba el extracto anterior, son espacios hechos para pasar el tiempo de forma "bella y trascendentalmente".

Jardines

De todos los criterios, los jardines corresponden a uno de los aspectos más discutidos por parte del arquitecto. Para Luis Barragán, los jardines representaban espacios destinados a la relajación y a la contemplación. Según él, todas las casas debían tener un jardín con el cual las personas

podían meditar y pasar el tiempo, como si se tratase de un mundo completamente externo a la vida pública (Barragán, 2000). En el caso de la Casa de Luis Barragán, las áreas descanso y áreas de servicio, tienen ventanas con vistas directas hacia el jardín.

Alegría

Dentro de su discurso, Barragán aborda varios aspectos que definen su obra, entre ellos, la alegría (Tabla 4). ¿Puede la alegría ser definida a nivel arquitectónico? Probablemente no, ya que esta es la única ocasión en donde el arquitecto menciona detalladamente este estado de ánimo, en adición a que es un concepto abstracto. No obstante, dado que la obra de Luis Barragán está estrechamente vinculada a los colores, podemos usarlos como referencia al momento de postular una asociación entre este criterio y ciertos espacios.

Existe un campo de estudio conocido como la psicología del color, cuyo propósito es analizar la relación entre el color y el comportamiento humano. Se han realizado varios estudios en donde se les pide a grupos de individuos asociar un color con un estado de ánimo. Por ejemplo, en una investigación realizada hacia estudiantes universitarios, se concluyó que el sentimiento de alegría estaba fuertemente relacionado con el color amarillo (Kaya & Epps, 2004), seguido del verde. Ambos colores se

Tabla 3.
Jardines

Título	Luis Barragán: escritos y conversaciones	Editorial	El Croquis Editorial
Autor	Antonio Riggen	Edición	
Año	2000	Páginas	38, 40, 59 y 113

Extracto:

“Gardens for environment. Jardines el Pedregal” Conferencia realizada por Luis Barragán, publicada en Journal of The American Institute of Architects (1951)

“Así, creo que los arquitectos deben tener jardines para su uso, al igual que las casas que construyen, para así desarrollar el sentido de la belleza y el gusto, y la inclinación hacia las bellas artes y hacia otros valores espirituales.” (p.38)

“...un jardín contiene en sí mismo al universo entero. Es el premio a nuestro trabajo, y es en el arte de la jardinería donde encontramos la mayor suma de serenidad de la que el trabajo del hombre es capaz.” (p.40)

Discurso de aceptación del Premio Pritzker (1980)

“Jardines. En el jardín el arquitecto invita a colaborar con él al reino vegetal. Un jardín bello es presencia permanente de la naturaleza, pero naturaleza reducida a proporción humana y puesta al servicio del hombre, y es el más eficaz refugio contra la agresividad del mundo contemporáneo.” (p.59)

Entrevista a Luis Barragán, por Elena Poniatowska (1976)

“Por eso un pequeño jardín en el que puedas vivir es indispensable; un jardín que te haga entrar un poco en ti mismo, que te haga meditar, que te aisle y, al mismo tiempo, te abrigue.” (p.113)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.*Alegría*

Título	Luis Barragán: escritos y conversaciones	Editorial	El Croquis Editorial
Autor	Antonio Riggen	Edición	
Año	2000	Páginas	59

Extracto:**Discurso de aceptación del Premio Pritzker (1980)**

“Alegría. ¡Como olvidarla! Pienso que una obra alcanza la perfección cuando no excluye la emoción de la alegría; alegría silenciosa y serena disfrutada en soledad.” (p.59)

Fuente: Elaboración propia.

asociaron con reacciones positivas (92 y 94 de un total de 98 respuestas), junto con el azul, que fue el tercer color más vinculado a lo positivo. Estos tres colores están presentes en la obra de Barragán, sin embargo, el verde es una excepción ya que solo se encuentra en los jardines y no en el interior de las edificaciones.

En cuanto al color rosa, no hay muchos estudios que lo consideren dentro de los colores elegibles; no obstante, según una investigación realizada por Clarke y Costall (2007) este color se relacionaría a la feminidad. En otro estudio hecho por Hemphill (1996), tanto el verde como el azul se asociarían con sensaciones positivas tanto en hombres como en mujeres; mientras que el rosa y el púrpura serían colores percibidos como positivos en su mayoría por mujeres, con una diferencia de un tercio en comparación a los hombres. Podríamos considerar que el color rosa refleja una preferencia personal de Luis Barragán, y, por lo tanto, se incluiría dentro de los colores que conforman este criterio.

Esto está relacionado a una cita de Chucho Reyes que Barragán mencionaba en entrevistas. Según Reyes, la belleza no tenía un razonamiento concreto, sino que era todo aquello que le gustaba a él. Al igual que este artista, Barragán compartía este pensamiento al describir su obra en entrevistas. Sin embargo, hay que tener en consideración que los colores usados por el arquitecto provienen tanto de la cultura mexicana, como también del trabajo de artistas plásticos (Abellanas Paniagua, 2015), por ende, el criterio descrito anteriormente es solo una asociación realizada a partir dos conceptos que ya habían sido relacionados en investigaciones anteriores.

Espacios de gran altura

Cuando Luis Barragán habla de altura, él tiende a resaltar el factor de monumentalidad presente en edificaciones como catedrales. Para él, los espacios de dimensiones reducidas, como los encontrados en departamentos o casas modernas, eran algo que él consideraba como deprimente. Siempre consideró necesario contrastar los espacios de transición, y el gran recinto hacia el cual estos desembocan, con el

Tabla 5.
Espacios de gran altura

Título	Luis Barragán: escritos y conversaciones	Editorial	El Croquis Editorial
Autor	Antonio Riggen	Edición	
Año	2000	Páginas	71, 115 y 117

Extracto:

“Diario Mexicano. Los conquistadores conquistados” Entrevista a Luis Barragán por Selden Rodman (1958)

“Mi espíritu necesita altura ¡Quiero estar en paz cuando vuelvo del tráfico de Juárez y Madero! Lo humano no es solamente lo físico” (p. 71)

Entrevista a Luis Barragán, por Elena Poniatowska (1976)

“Esta emoción no se me ha olvidado jamás. En mi vida siempre he necesitado los contrastes; de lo pequeño, llegar a lo grande” (p. 115)

“No somos hormigas, Elenita, somos hombres ¿Para qué queremos estructuras en las cuales la personalidad humana debe reducirse al más bajo de los comunes denominadores? Yo lo que pretendo es darle espacio al hombre. ¿Por qué hemos venido todos a amontonarnos, a treparnos los unos en los otros en la ciudad de México? ¡Es algo que no entiendo! (p. 117)

Fuente: Elaboración propia.

fin de traer las sensaciones producidas por espacios monumentales hacia los interiores de sus viviendas. La relación entre este atributo con la soledad radica en que Barragán se apropia de estos espacios para satisfacer aquellas necesidades personales, sin importar si estos exceden drásticamente las dimensiones requeridas para su uso adecuado.

Tabla 6.
Espacios de gran altura

Título	El arte de ver con inocencia: pláticas con Luis Barragán	Editorial	Universidad Autónoma Metropolitana
Autor	Aníbal Figueroa	Edición	2
Año	2002	Páginas	102

Extracto:

“Aquí en mí casa he hecho lo que he querido. Ha estado cambiando constantemente. Le he quitado muros, los he puesto, he aumentado algunas ventanas y reducido otras.” (p. 102)

“En la azotea durante un tiempo, tuve un lado abierto hacia el jardín; después lo cerré porque pensé que debía de ser un lugar especial, separado del resto de la casa.” (p. 102)

“En un tiempo hubo unas lámparas para iluminar el jardín durante la noche y dar un efecto de luz de luna. Sin embargo, se quitaron porque creo que el jardín tiene su propio horario y ritmo: durante el día está lleno de sol y durante la noche debe estar lleno de oscuridad. Esto ayuda a que la casa cambie, se transforme, del día a la noche. Yo pienso que todo seguirá cambiando porque la arquitectura es como un ser vivo que se modifica conforme cambian las personas que la habitan. Una casa nunca está terminada, es un organismo en constante evolución.” (p. 102)

Fuente: Elaboración propia.

Espacios en transformación

El último criterio es para designar a aquellos espacios que han experimentado procesos de transformación a lo largo del tiempo (Tabla 6). Luis Barragán menciona que en su casa ha tenido que modificar algunos recintos, con el fin de que puedan adaptarse a sus propias necesidades en relación con la entrada de luz y a las vistas. En la misma conversación, el arquitecto realiza una analogía en donde asocia a la arquitectura con los seres vivos. La relación de este criterio con la soledad se explica a través de la acción de adaptar el espacio a nuestras propias necesidades. Al vivir en soledad, el usuario puede ejercer un control total del espacio en donde habita, teniendo el privilegio de modificarlo de acuerdo con sus gustos personales

DISCUSIÓN

A través de los extractos obtenidos dentro de las entrevistas y escritos, fue posible tener un mayor acercamiento hacia la obra del arquitecto, contribuyendo a analizarla desde su perspectiva. Cada uno de los patrones nos ofrecen una mirada hacia el proceso creativo, como también hacia los requerimientos que el arquitecto tomaba en consideración al momento de diseñar sus edificaciones.

Uno de los aspectos con mayor importancia está en los grandes muros y cómo estos cumplen la función de poder aislar al individuo, alejándolo de cualquier influencia externa. Sin embargo, al relacionar este criterio junto a otros, nos damos cuenta de que la idea de soledad por parte de Barragán no necesariamente estaba limitado al acto de aislarse, sino que también se manifestaba como un deseo de tener ciertas libertades. Una idea similar a lo que planteaban autores como Long y Averill (2003), aplicada en el sentido de que el interior de sus edificaciones son el medio en donde el arquitecto adquiere esa Libertad. Es aquí donde entran el resto de configurantes, los cuales contribuyen a crear esta especie de ecosistema que mantiene con vida a cada una de sus obras.

Los grandes espacios de contemplación, como la Terraza de la Casa-Estudio, o la Piscina de la Casa de Gilardi, son uno de los espacios más visitados debido a que resaltan por sus valores de carácter estético que van más allá de lo funcional. Espacios que a menudo tienden a generar sensaciones de sorpresa, ya sea por sus grandes dimensiones o los colores que dominan los muros. Estos, junto con los jardines, nos hacen darnos cuenta de que Barragán se aseguraba de que las áreas exteriores estuviesen destinadas al descanso y al desahogo del exterior. Al entrar a sus jardines y patios, podemos observar que no hay autos, ni tampoco una gran reja. Lo mismo ocurre con su terraza, en donde los grandes muros bloquean la vista hacia los edificios vecinos. Tal como mencionaba Figueroa (2002), el edificio pasaría a cumplir aquellas necesidades espirituales, en el sentido, de que todo aquello que fuera visible, tanto del exterior como interior, fuese completamente una creación propia de Barragán.

La alegría resulta ser uno de los criterios más subjetivos y abstractos de todos, puesto que no hubo muchas entrevistas en donde se haya profundizado más sobre dicho aspecto. En adición a lo anterior, también se debe recalcar que fue necesario recurrir a investigaciones provenientes de otras disciplinas para corroborar que los colores asociados a la alegría por parte de otras personas coincidan con los de la obra de Barragán. Como se había mencionado en el análisis, tampoco había suficientes datos acerca del color rosa y su relación con el sentimiento de la alegría debido a que los estudios tendían a omitir este color dentro de las opciones a escoger. Aun así, fue posible corroborar que gran parte de los colores usados por el arquitecto tendían a coincidir con aquellos elegidos por los encuestados en los estudios.

La noción de la altura es otro de los configurantes con mayor protagonismo dentro de las edificaciones de Barragán, puesto que permiten aportar aquello que otras construcciones modernas no tienen, lo cual está en brindar un sentido de monumentalidad a ciertos espacios. Gracias a las grandes dimensiones que tienen los muros, las obras del arquitecto adquieren aquellas cualidades que hacen que sus casas actúen como si fuesen museos o catedrales, siendo capaces de generar esta sensación de sorpresa a lo largo de cada transición, ya sea a través de los grandes ventanales, o los enormes muros de color.

En relación con la noción del tiempo, hay que considerar que este criterio es más de carácter situacional en comparación a los otros, debido a que simplemente busca responder a espacios que, en un inicio, no lograron satisfacer a las necesidades del usuario.

Todos estos criterios contribuyen a que la obra de Barragán no sólo sea una manifestación de su búsqueda de refugio y libertad, sino que también pueda tener una segunda vida, ya sea a través del recorrido de sus espacios o mediante exhibiciones temporales. Sin embargo, paralelamente hay que considerar que parte de estos resultados se vieron limitados por la cantidad de entrevistas y discursos realizados por el arquitecto. A pesar de haber encontrado seis patrones, tampoco se descarta la posibilidad de que exista un séptimo patrón que no haya llegado a ser descrito en alguna de sus entrevistas.

CONCLUSIONES

El análisis de los extractos de entrevistas de Luis Barragán deja en evidencia cómo la búsqueda de la soledad tuvo un impacto dentro de su proceso creativo al momento de diseñar sus edificaciones. Los seis criterios descritos —muros de resguardo, espacios contemplativos, jardines, representación de la alegría a través del color, áreas de gran altura y espacios en transformación— reflejan el deseo de Barragán de crear obras que funcionen como refugios aislados del exterior, invitando a la introspección.

Como una respuesta hacia las corrientes modernistas, el arquitecto decide repensar la funcionalidad de sus viviendas, buscando satisfacer aquello que él llama “necesidades espirituales”. Lo anterior lo haría por medio del lenguaje de la arquitectura moderna, pero esta vez con una libertad mucho mayor al momento de definir cada volumen interior, priorizando el bienestar personal y la experiencia sensorial. Esto lo lograría a través de grandes muros que bloquean la influencia del exterior, permitiendo poder adentrarnos en espacios llenos de vegetación, color y con un gran manejo de la luz.

La soledad constituyó un elemento fundamental en la vida de Luis Barragán. Le proporcionó aquel espacio que le permitió explorar todas aquellas ideas arquitectónicas que no podrían ser abordadas en otros contextos externos. Lo anterior, implica que el arquitecto tenía un mayor control al momento de decidir las dimensiones de cada recinto, independientemente de la cantidad de usuarios que hubiesen dentro de las edificaciones, la prioridad estaba en crear un espacio destinado al placer de las personas.

Con el paso del tiempo, las construcciones de Barragán encontraron un nuevo propósito, ya sea como espacios expositivos, o como un espacio al cual miles de personas desean ir a contemplar. La visión personal de Barragán fue capaz de erigir obras de carácter atemporal, que, hasta el día de hoy, se mantienen relevantes con el paso del tiempo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abellanas Paniagua, C. (2015). *La plástica del color en la obra de Luis Barragán: una aproximación experimental*. (Trabajo de grado, Universitat Politècnica de València). <http://hdl.handle.net/10251/58633>
- Alva, E., García Cornejo, M., Palomar, J., Rodríguez, S., & Ruiz Barbarin, A. (Eds.). (1995). *Barragán: obra completa*. Tanais Ediciones.
- Álvarez Checa, J., & Ramos Guerra, M. (1995). *Luis Barragán, 1902-1988*. Obra construida. Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Recuperado de https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2021-12/60acb156000a9-luis_barragan.pdf
- Ambasz, E. (1976). *The Architecture of Luis Barragán*. MOMA.
- Barragán, L., & Riggen, A. (Ed.) (2000). *Luis Barragán: Escritos y conversaciones*. El Croquis.
- Barragán, L. (2000). *Discurso de aceptación del Premio Pritzker. Luis Barragán: escritos y conversaciones*. El Croquis Editorial. Recuperado de https://www.academia.edu/45176952/Discurso_de_aceptaci%C3%B3n_del_Premio_Pritzker_Luis_Barrag%C3%A1n
- Clarke, T., & Costall, A. (2008). *The emotional connotations of color: A qualitative investigation*. *Color Research & Application: Endorsed by Inter-Society Color Council, The Colour Group (Great Britain), Canadian Society for Color, Color Science Association of Japan, Dutch Society for the Study of Color, The Swedish Colour Centre Foundation, Colour Society of Australia, Centre Français de la Couleur*, 33(5), 406-410.
- Connolly, C. (1949). *La tumba sin sosiego*. Universidad Nacional de Mexico. https://www.academia.edu/44668968/La_tumba_sin_sosiego_Connolly_Cyril
- Curiel Gámez, F. (2020). *La visión del Arte Sacro Moderno de Pie Raymond Régamey y su contribución en la evolución de la obra arquitectónica de Luis Barragán: 1947-1980*. *ACE: Architecture, City and Environment*, 14(42). <https://doi.org/10.5821/ace.14.42.8285>
- Curiel Gámez, F. (2021). *La crítica de Barragán hacia la publicidad de la vida moderna y su visión sobre la espiritualidad del arte encarnada en su obra arquitectónica: 1940-1980*. *ACE: Architecture, City and Environment*, 16(47). <https://doi.org/10.5821/ace.16.47.9501>
- Figuroa Castrejón, A. (2002). *El arte de ver con inocencia: Pláticas con Luis Barragán* (2.a ed.). Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Rectoría, Coordinación de Extensión Universitaria. <http://hdl.handle.net/11191/2453>

- Han, J., & Nam, J. (2015). *The Representation of Ambiguity on the Spaces of Luis Barragán House and Studio*. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 14(2), 287-291. <https://doi.org/10.3130/jaabe.14.287>
- Hemphill, M. (1996). *A note on adults' color-emotion associations*. *The Journal of genetic psychology*, 157(3), 275-280.
- Long, C. R., & Averill, J. R. (2003). *Solitude: An exploration of benefits of being alone*. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 33(1), 21-44.
- Kaya, N., & Epps, H. H. (2004). *Relationship between color and emotion: A study of college students*. *College student journal*, 38(3), 396-405.
- Ochoa, D. (2022). *Los patios de Luis Barragán: el remedio para el modernismo mexicano*. *Otros Diálogos*, (21). <https://www.proquest.com/docview/2780172887>
- Pallasmaa, J. (2021). *Loneliness and Solitude in Architecture: Estrangement and Belonging in the Existential Experience*. *Loneliness and the Built Environment; Datutop Occasional Papers*, 40. https://projects.tuni.fi/uploads/2021/06/7cca87af-lobe_pallasmaa.pdf
- Park, H.J., & Kim, H. (2005). *A Study on Characteristics of Architectural Space in Luis Barragán's Houses*. *Proceedings of the Korean Institute of Interior Design Conference*, 102-105. <https://koreascience.kr/article/CFKO200522941430570.page>
- Real Academia Española. (s.f.) Soledad. En *Diccionario de la lengua española*, 23ª. ed. [versión 23.7 en línea]. Revisado el 12 de mayo de 2024. <https://dle.rae.es/soledad>
- Sanchez, L. (2020). *Luis Barragán y la arquitectura emocional*. [Trabajo de grado], Universitat Politècnica de València. <http://hdl.handle.net/10251/179024>
- Serrano Andrés, M. del C. (2021). *La arquitectura de Luis Barragán (1902-1988)* [Trabajo de grado]. Universidad de Zaragoza. <https://zaguan.unizar.es/record/108726>