

Luis Barragán: la búsqueda de la arquitectura emocional

GABRIEL OBANDO LÓPEZ

Luis Barragán: la búsqueda de la arquitectura emocional

Luis Barragán: la búsqueda de la arquitectura emocional

Gabriel Obando López

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
Medellín, 2023

© Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín
Facultad de Arquitectura
© Gabriel Obando López

Primera edición, mayo de 2023

ISBN impreso: 978-958-505-223-9

ISBN digital: 978-958-505-224-6

Proyecto editorial seleccionado en la Convocatoria interna de apoyo a la divulgación y difusión del conocimiento mediante la publicación de libros derivados de investigación de la Facultad de Arquitectura Sede Medellín, año 2021.

Edición

Sección de Publicaciones, Sede Medellín

cenpubli_med@unal.edu.co

Corrección de textos: Janeth Posada Franco

Fotografías: cortesía de Laurent Beaudoin, archivo digital Beaudoin Architectes,
www.beaudoin-architectes.fr

Las figuras 38, 41, 42, 44, 46 y 58 son elaboraciones propias del autor.

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio
sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.
Impreso y hecho en Medellín, Colombia.

720.92

O11 Obando López, Gabriel Jaime

Luis Barragán : la búsqueda de la arquitectura emocional / Gabriel Obando López. --
Primera edición. -- Medellín, Colombia : Universidad Nacional de Colombia. Facultad
de Arquitectura, 2023.

1 recurso en línea (93 páginas) : ilustraciones

ISBN: 978-958-505-224-6

1. BARRAGÁN, LUIS, 1902-1988 – TRABAJOS ARQUITECTÓNICOS.
2. ARQUITECTURA MEXICANA. 3. ARQUITECTOS MEXICANOS. 4. ESTÉTICA
5. ARQUITECTURA DE JARDINES. 6. ARQUITECTURA – DISEÑOS Y PLANOS.
I. Título

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

Tabla de contenido

PÁGINA

5	Introducción
11	1. Aprehensión de la estética
13	Estudios
14	Viajes
22	Biblioteca personal
25	Relación con artistas y arquitectos
36	2. La idea de belleza
38	Belleza-Intuición
40	Memorias de la infancia
42	La estética popular
45	Lo tradicional en clave moderna
48	3. El jardín como expresión del arte
50	Jardines inspiradores
53	El jardín de Luis Barragán
54	Jardines privados. Años cuarenta
62	4. La arquitectura que emociona (operaciones proyectuales en la Casa Estudio)
66	Contracción-expansión del espacio
71	Dosificar la luz natural
78	Diversificar el recorrido
82	Sublimar el arriba
84	Conclusiones
86	Referencias
89	Lista de figuras
91	Índice de materias

Introducción

Los grandes maestros de la arquitectura han comprendido en esta un arte mayor. Han pretendido, a través de ella, emocionar, elevar el espíritu de quien la habita. Cada uno a su manera y con procesos diversos. El arquitecto mexicano Luis Barragán hace parte de ese selecto grupo que en la primera mitad del siglo xx emprendió esa búsqueda.

Bien es sabido que su obra arquitectónica se ha asociado —a través de diversos escritos— a la utilización de los recursos de la arquitectura popular mexicana, como el color y el tratamiento de las superficies. En general se le endilga proponer una arquitectura austera y severa inspirada en la tradición. También el tratamiento de la luz ha sido un motivo de análisis recurrente. En menor medida, los jardines también han sido causa de estudio en su obra. Elementos que conjugados hacen una evocación al silencio, al misterio, a la soledad.

Esta investigación se ha servido de esas características y ha ahondado en ellas, para luego asociarlas a un propósito superior pretendido por Barragán: la arquitectura como arte que emociona, que eleva el espíritu, que le otorga al ser humano momentos de *trascendencia*. Se intuye acá que búsqueda y proceso, a lo largo de su vida, pretenden elevar la arquitectura a una condición superior de arte. Sublimarla.

Figura 1. Arquitectura popular mexicana.

Como arquitecto, Barragán siente la imperiosa necesidad de hacerlo y, para lograrlo, recurre a esos medios y los conjuga a través de ciertas operaciones proyectuales que buscan generar emoción. Con ese propósito se formó, se relacionó con artistas, viajó, elaboró una idea de estética. Su proceso proyectual es un *continuum* para la búsqueda de la belleza total a través de la arquitectura.

Figura 2. Luis Barragán y Chucho Reyes.

Como método, este trabajo clasifica, extracta y sintetiza las principales ideas de Luis Barragán sobre la belleza, el arte y la emoción a partir del rastreo en los documentos escritos por él —artículos, cartas, correspondencia— y en las entrevistas que le realizaron. Este pensamiento de Barragán está diseminado por todo el texto, convirtiéndose en el corpus teórico que atraviesa cada uno de los capítulos que lo estructuran.

Se busca develar en sus palabras las intenciones de su obra. Revisadas de esta manera tal vez nos permitan entender la magnitud de sus postulados teóricos. Postulados que, de forma paradójica, fueron negados por el propio Barragán, pues permanentemente se calificaba como un arquitecto “no teórico”.

El principal interés con la elaboración de esta síntesis teórica radica en ordenar las ideas y pensamientos del arquitecto en relación con el propósito de este trabajo: decantar su método proyectual con el enfoque puesto en el desarrollo de un proceso que tiene como propósito edificar una arquitectura emocional. Sería este, tal vez, uno de los aportes del trabajo, pues los estudios sobre Barragán versan principalmente sobre su obra y las diversas interpretaciones que conlleva. Pero no tanto sobre su legado teórico.

El texto está estructurado de tal modo que, en el capítulo final, se hace un análisis de procedimiento proyectual de su Casa Estudio, a manera de síntesis de las reflexiones hechas en el libro. Se trata de una mirada detallada de la obra que habitó en Tacubaya, Ciudad de México, desde mediados del siglo xx hasta su muerte. Una casa en cuya elaboración no tenía más propósito que su satisfacción personal, y que además se puede tomar como una obra que sintetiza lo experimentado en dos etapas previas del arquitecto: su momento temprano en Guadalajara y lo realizado en Ciudad de México al inicio de su residencia allí. El análisis espacial de su casa servirá de elemento de confrontación o corroboración con la palabra del arquitecto, con lo expresado en sus escritos, por tanto, con lo que pensaba. Se confronta el pensar y el hacer: en síntesis, su coherencia.

En esa indagación y síntesis sobre su proceso disciplinar, el trabajo en primera instancia revisa los elementos que fueron fundamentales en la aprehensión de la estética de Luis Barragán. Esto incluye la formación

académica, inicialmente como ingeniero, y la posterior influencia de un maestro para develar su interés por las artes y la historia, además de una práctica edificatoria que le aportaría en su oficio como arquitecto.

El juicio estético también lo fue asimilando a través de los viajes emprendidos, que en principio tenían un interés cultural, especialmente en las visitas a Europa y al norte de África, en donde experimentó el espacio en diversas propuestas que acrecientan su sensibilidad para extraer unas lecciones que marcarán rotundamente su pensamiento y quehacer en la arquitectura.

El criterio estético también se enriquece en Luis Barragán en la literatura que abordó. Desde su primer viaje se interesó tanto por lo moderno en la arquitectura como por la tradición; todo ello para ponerlo en relación con su entorno mexicano. Por los libros que leía y conservaba en su biblioteca se deduce que también asoció el arte a la filosofía, entendiendo que la vanguardia en el pensamiento podría nutrir su obra, además de la diversidad de temas encontrados que luego serían la fuente de inspiración en la arquitectura que desarrollaría.

La relación con artistas y arquitectos también fue fundamental en la aprehensión estética del arquitecto mexicano. Bebió de fuentes tan diversas como Ferdinand Bac, Le Corbusier, Kiesler, José Clemente Orozco, solo por mencionar algunos. Su interés en la vanguardia y en la tradición le permiten obtener una mirada única sobre las artes y su posterior aplicación en la arquitectura. Todo lo anterior se presenta acá como el fundamento intelectual estético, desarrollado a través de su vida y que seguramente se puede reflejar en su oficio.

Posteriormente el trabajo aborda la idea que desarrolló Barragán con respecto a la Belleza. Las memorias de los espacios habitados en la infancia y todas las experiencias captadas van forjando en el arquitecto mexicano una idea particular de belleza. Ello sumado a las reflexiones que hizo sobre la estética popular, que entre otras cosas incluía el color como elemento expresivo. Esa tradición de lo visto en sus primeros años y en su entorno cultural, asimilada luego en clave moderna, llevaría a decantar su quehacer. La recurrencia a la arquitectura tradicional, su percepción de lo moderno. Todo ello para adquirir un acervo suyo, y apropiárselo en su búsqueda.