

La ciudad y el cuerpo en la obra de Santiago Calatrava y Oscar Niemeyer

Ana CASADO FERNÁNDEZ

Máster Universidad Complutense de Madrid
anis137@hotmail.com

RESUMEN

Partiendo de la relación que el cuerpo establece con el espacio que habita, recorre u ocupa, me propongo en este artículo profundizar en ella, apoyándome en las obras arquitectónicas del valenciano Santiago Calatrava y el brasileño Oscar Niemeyer. Trataré el proceso denominado "corporeización" de la ciudad –la ciudad convertida en cuerpo desde sus edificios– teniendo en cuenta que la arquitectura está hecha por y para las personas, por lo que el cuerpo humano constituye un importante instrumento para el diseño de las obras que conforman el espacio urbano.

Palabras clave: espacio urbano, ciudad, cuerpo, arquitectura.

ABSTRACT

This essay explores the relation that the body establishes with the space it inhabits, occupies or dwells in, using the architectonic works of the Valencian writer Santiago Calatrava and the Brazilian author Oscar Niemeyer as a point of departure. I will examine the process of the "corporealization" of the city –that is, the city transformed into a body, into a corporeal entity, by means of its buildings, structures and edifices– keeping in mind that architecture is made both for and by people, so that the human body inevitably constitutes an important instrument in the design of works that configure urban spaces.

Keywords: urban space, city, body, architecture.

El vínculo entre el espacio y el cuerpo que lo habita, recorre u ocupa es muy estrecho. Se establece una relación personal, de contacto y diálogo entre el hombre y su espacio vital, entre el cuerpo y el espacio habitado. Por ello, el cuerpo humano y la ciudad se contaminan, se influyen, se imitan, se reflejan, y así se manifiesta, sobre todo a partir del siglo XX, en distintas disciplinas artísticas como la arquitectura, la escultura, la literatura y la pintura. A la par que el establecimiento de esta relación "cuerpo-ciudad", se ha ido produciendo un cambio en el modo de representación de la ciudad en la literatura y en las artes: se ha pasado de una ciudad vista desde fuera, exteriormente, que funciona como simple marco, a una ciudad interiorizada, subjetivizada (Popa-Liseanu 2006: 10), que es propiamente la ciudad moderna.

En el arte, el contacto entre el cuerpo humano y la ciudad moderna se muestra a través de dos procesos complementarios. En el primero de ellos, la ciudad se corporaliza. En arquitectura, la forma y el movimiento del cuerpo van a ser la base, el origen o la inspiración de algunos edificios; así es para Santiago Calatrava, cuya obra parte esencialmente del movimiento corporal, y Oscar Niemeyer, quien toma como punto de partida para el diseño de sus creaciones la curva femenina. En literatura, la ciudad es metáfora corporal (ojo, vientre, corazón, etc.), se percibe como un ser vivo y es reflejo de la interioridad de quien la habita y escribe. En el segundo proceso es el cuerpo el que se urbaniza, es decir, se produce una interiorización de la ciudad dentro de los límites corporales. Los factores que influyen en este proceso son la experiencia vivida en la ciudad por parte del artista –por su cuerpo, en consecuencia– y la memoria, que inventa o reconstruye ese espacio, el cual será concebido como imagen poética (Bachelard 2001: 9) en la que confluyen lo vivido y lo recordado. Este trabajo se centra en el primero de los procesos: la corporeización de la ciudad vista a través de la arquitectura en las obras de Santiago Calatrava y Oscar Niemeyer.

Santiago Calatrava, arquitecto e ingeniero valenciano, utiliza el cuerpo humano como desencadenante para el diseño de sus obras y de elementos arquitectónicos como

columnas, arcos y pilares: “usar el cuerpo humano como medio de expresión es y seguirá siendo fundamental” (Calatrava 2001: 41). Es el movimiento del cuerpo humano, la capacidad expresiva de éste, lo que más le atrae (figuras 1 y 2). Su propia definición de arquitectura es la de una arquitectura del movimiento: “todo es movimiento en potencia” (Zabaldeascoa 2007: 107). Así expuso en unas conferencias dadas para estudiantes la importancia del cuerpo humano en arquitectura:

Un tema muy importante en arquitectura es la anatomía y la idea de la interpretación de las estructuras del cuerpo humano o la apreciación del cuerpo humano en un sentido arquitectónico. Hagamos lo que hagamos, la magnitud o dimensión de un objeto está siempre relacionada con nuestro cuerpo. La arquitectura se relaciona de un modo muy natural y sencillo con las personas, porque está hecha por y para las personas, lo que convierte a la anatomía en una fuente de inspiración muy importante. La anatomía –la idea de la mano, de la mano abierta, del ojo, de la boca, del esqueleto– es una rica fuente de inspiración e ideas. En la tectónica de nuestro cuerpo es posible descubrir una lógica interna que puede resultar muy valiosa al construir edificios. (Lewis Kausel 2003: 91)

Figura 1.

Figura 2.

La arquitectura de Calatrava (que parte de dibujos de la figura humana) está muy vinculada con la escultura. Esto se demuestra fundamentalmente en dos de sus obras –que antes que ser obras arquitectónicas fueron esculturas–: Turning Torso y el Puente del Alamillo. El proceso de creación en ambas va del dibujo a la escultura, para acabar en la obra arquitectónica. El edificio Turning Torso (Malmö, Suecia, 1999-2004) y su escultura precedente parten de los dibujos de un torso masculino girado sobre sí mismo y encarna la idea de usar lo estático para evocar movimiento (figuras 3, 4 y 5). Por su parte, la fase de investigación personal para el puente del Alamillo (construido para la Exposición Universal de Sevilla de 1992) incluyó el boceto de una figura humana, donde se aprecia el interés de Calatrava por el estiramiento y la tensión física, y una escultura de 1986 titulada *Running Torso*, elaborada con cubos de mármol inclinados mantenidos en equilibrio mediante un cable tensado (figuras 6, 7 y 8). En cuanto a la esencialidad de lo estático en la construcción de un puente y su relación con el cuerpo humano señala Calatrava:

Es fundamental la consideración de las propiedades estáticas de un puente. El equilibrio estático de un puente constituye probablemente su parte más esencial, así que si pensamos en el puente como un cuerpo, esta condición estática es análoga a la del corazón. (Lewis Kausel 2003: 53)

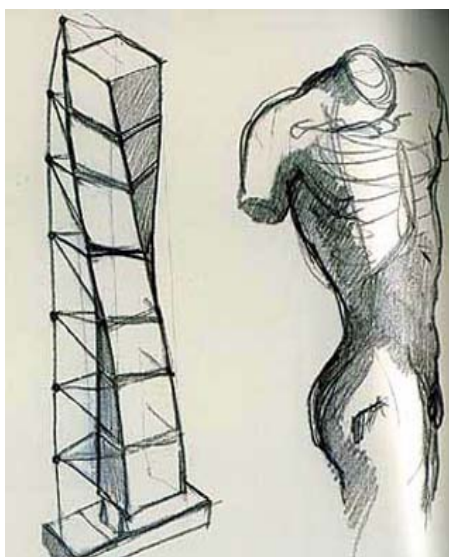

Figura 3.

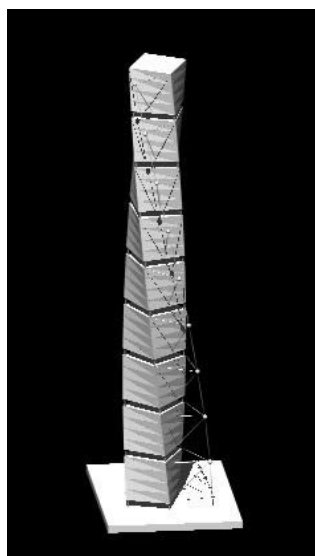
Figura 4. Escultura *Turning Torso*.Figura 5. Edificio *Turning Torso*.

Figura 6.

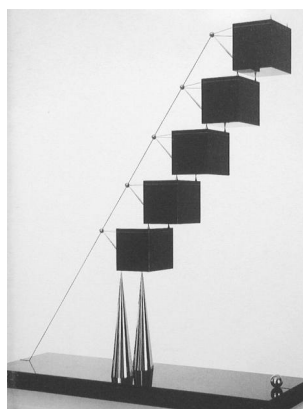
Figura 7. *Running Torso*.

Figura 8. Puentes del Alamillo.

Dos partes del cuerpo humano son fundamentales en los apuntes, bocetos y arquitectura de Calatrava. El primero de ellos es la mano, cuya capacidad para la expresión hace de ella un privilegiado motivo artístico. Es una extremidad enormemente precisa en su movimiento y está dotada para comunicar cualesquiera sentimientos o relaciones. En la estación Stadelhofen de Zurich (1990), el arco que forman índice y pulgar sirve de modelo en el diseño del perfil de los pilares inclinados que emplea para sostener techumbres (figuras 9 y 10). También la obra *Shadow Machine*, presentada en el Museum of Modern Art de Nueva York en 1993, toma como punto de partida la mano del hombre y su movimiento (figuras 11, 12 y 13). Calatrava describe su experiencia personal en el proceso de elaboración del proyecto de la estación de Zurich:

Empecé a experimentar por primera vez con ideas relacionadas con el cuerpo humano y la anatomía. Pensé en los gestos. Comencé con mi mano y la idea de la mano abierta que tiene un significado de amistad y sinceridad. De la mano abierta con la palma hacia abajo, escogí la zona entre el pulgar y el dedo índice como la forma del pilar, forma que se puede observar en repetidas ocasiones en todo el proyecto. (Lewis Kausel 2003: 39)

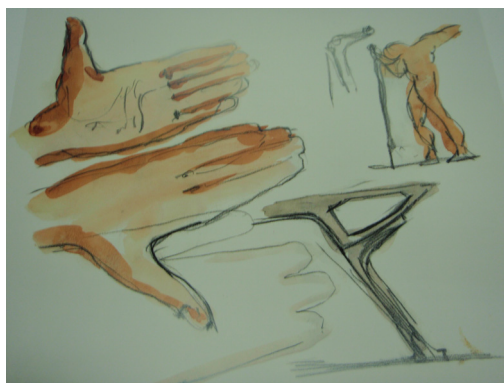

Figura 9.

Figura 10. Estación Stadelhofen.

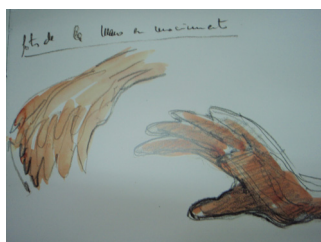

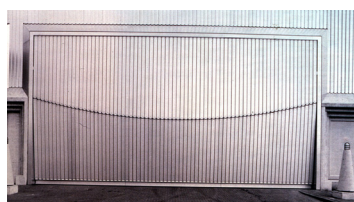
Figura 11.

Figuras 12 y 13. *Shadow machina*.

El segundo de los elementos corporales que cobran importancia en la obra de Calatrava es el ojo humano, el cual se representa como canon del sentir universal de su trabajo. El ojo es el instrumento de trabajo del arquitecto, es decir, "la capacidad de ver, juzgar e inventar objetos" (Lewis Kausel 2003: 47). Y es que para Calatrava existen dos tipos de ojo: "los dos del rostro y los de la mente que inventan y combinan las cosas" (Lewis Kausel 2003: 47). La importancia de este elemento se muestra en el Planetario de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, construido en 1991 (figuras 14 y 15) o en los Almacenes Ernsting en Loesfeld (Alemania) del año 1985 (figuras 16, 17 y 18), cuyas puertas se abren con un movimiento similar al mecanismo del párpado.

Figuras 14 y 15. Planetario de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Figuras 16, 17 y 18. Puerta de los almacenes de la fábrica Ernsting en Loesfeld (Alemania).

Oscar Niemeyer es un arquitecto brasileño que se siente atraído fundamentalmente por la curva libre y sensual femenina, y así lo proyecta en sus obras arquitectónicas. Niemeyer busca una arquitectura contemporánea e innovadora que proclame la libertad creadora y la

libertad de imaginación. Su principal fuente de inspiración es el cuerpo de la mujer y sus formas. La arquitectura para Niemeyer es belleza, invención y fantasía.

*No es el ángulo recto el que me atrae,
ni la línea recta, dura, inflexible,
creada por el hombre.
Lo que me atrae es la curva libre y sensual.
La curva que encuentro en las montañas de mi país,
en el curso sinuoso de sus ríos,
en las ondas del mar,
en las nubes del cielo,
en el cuerpo de la mujer amada. (Niemeyer 2007: 3)*

La obra de Niemeyer supone una alternativa al racionalismo y funcionalismo de la arquitectura contemporánea, "una respuesta al ángulo recto y al funcionalismo ortodoxo que tanto predominaba" (Niemeyer 2001: 9).

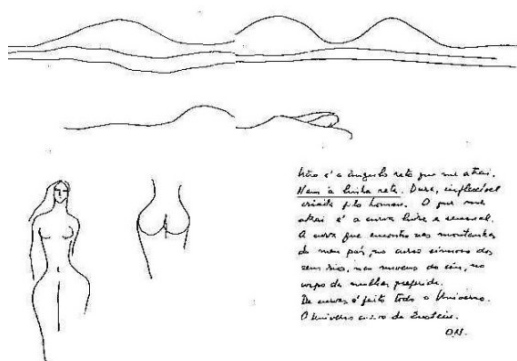

Figura 19.

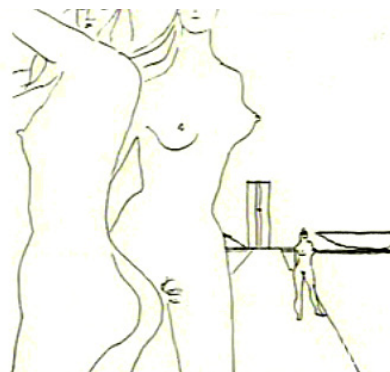

Figura 20.

Al igual que Santiago Calatrava también Niemeyer concibe una arquitectura en la que se percibe el movimiento, ya que la curva sugiere dinamismo y activación. Las obras arquitectónicas de Niemeyer están íntimamente relacionadas con sus propios dibujos sobre desnudos de cuerpos femeninos. Así lo observamos, por ejemplo, en la catedral de Brasilia (figura 21), construida en 1958, en el Teatro Popular de Niteroi de 1991 (figuras 23 y 24), en el Museo de Arte Contemporáneo de esa misma ciudad (figura 25), construido en 2007, o en el Auditorio de Sao Paulo de 2006 (figura 27).

Figura 21. Catedral de Brasilia.

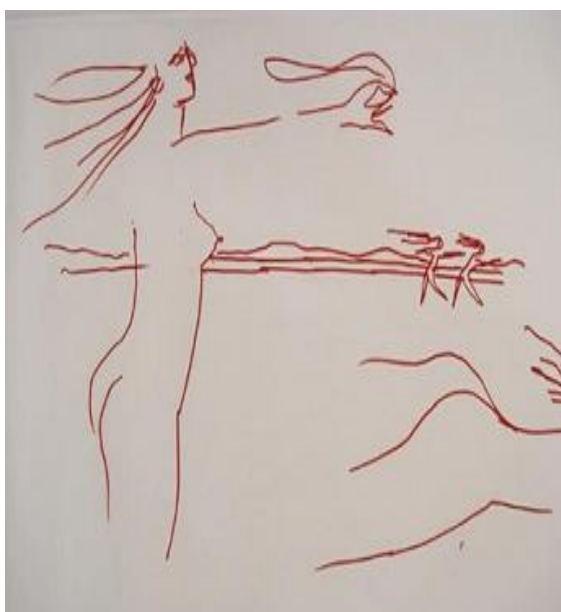

Figura 22.

Figuras 23 y 24. Teatro popular de Niteroi.

Figura 25. Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi.

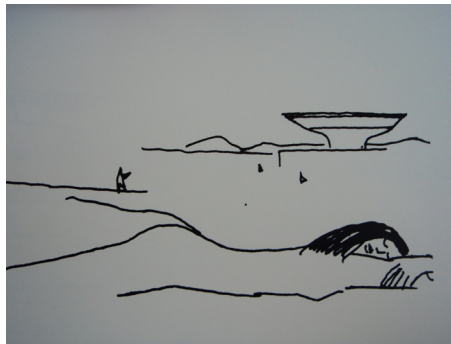

Figura 26.

Figura 27. Auditorio de Sao Paulo.

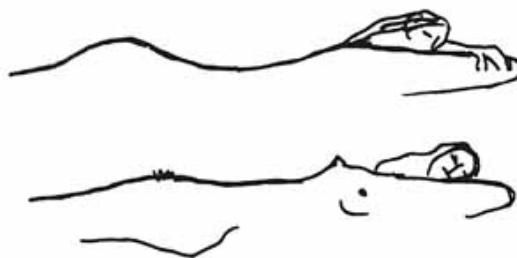

Figura 28.

Oscar Niemeyer declaraba en una entrevista su admiración de por la mujer como parte esencial de la vida y, por consiguiente, de su obra arquitectónica:

Me acuerdo de un día que Le Corbusier me dijo que tenía las montañas de Río de Janeiro en los ojos. Pero no era sólo eso, hay otras cosas. Están las mujeres también. No, mi arquitectura no es lo que Le Corbusier dijo, sino que ella corresponde más a lo que Malraux reconocía, que él poseía un museo íntimo, particular donde guardaba todo lo que había visto y amado en la vida [...]. Amo las curvas, las mujeres, las cosas más fascinantes. Yo creo que es eso lo que constituye la vida. (Maciel 2007)

La obra de estos dos arquitectos contemporáneos muestra cómo el cuerpo humano se relaciona íntimamente con la arquitectura. Esta asociación no es fruto de la modernidad, sino que ya desde el siglo XIV la estructura de las iglesias se identificaba simbólicamente con el cuerpo de Cristo (Ramírez 2003: 16). Hoy en día, en la ciudad moderna, las obras arquitectónicas suponen una materialización del universo vital de sus habitantes y, en definitiva, de sus cuerpos. Y es que el auténtico tema de la arquitectura moderna es la relación entre espacio y cuerpo, porque "toda evolución del espacio urbano (de la constitución de un espacio público) depende de esa relación interior / exterior" (Trovato 2007: 9).

Bibliografía

- BACHELARD, Gaston (2001): *La poétique de l'espace*. Paris: Presses Universitaires de France.
- CALATRAVA, Santiago (2001): *Santiago Calatrava. Sculptures and drawings. Esculturas y dibujos*. Valencia: Aldeasa.
- (2004): *Obra completa*. Barcelona: Polígrafa.
- LEWIS KAUSEL, Cecilia; y Pendleton-Jullian, Ann (eds.) (2003): *Santiago Calatrava: conversaciones con estudiantes*. Barcelona: Gustavo Gili.
- MACIEL, Fabiano (dir.) (2007): *A vida é um sopro* [en línea]. Brasil: AKA. En: <http://www.youtube.com/watch?v=5AP-2rtQBdg&feature=related> [Consulta: enero de 2009].
- NIEMEYER, Oscar (2001): *Oscar Niemeyer*. Lisboa: Parquexpo / ISCTE.
- (2007): *O ser e a vida*. Río de Janeiro: Revan.
- POPA-LISEANU, Doina; y FRATICELLI, Bárbara (eds.) (2006): *La ciudad como escritura*. Bucuresti: Cartea Universitara.
- POPEANGA, Eugenia; y FRATICELLI, Bárbara (eds.) (2002): *Historia y poética de la ciudad: estudios sobre las ciudades de la Península*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- RAMÍREZ, Juan Antonio (2003): *Edificios-cuerpo: cuerpo humano y arquitectura: analogías, metáforas, derivaciones*. Madrid: Siruela.
- ROVIRA, José Carlos (1999): *Escrituras de la ciudad*. Madrid: Palas Atenea.
- (1994): *Actas del I Coloquio Internacional "Literatura y Espacio Urbano", 1993*. Alicante: Fundación CAM.
- TROVATO, Graziella (2007): *Des-velos: Autonomía de la envolvente en la arquitectura contemporánea*. Madrid: Akal.
- ZABALBEASCOA, Anatxu (2007): "Calatrava, sueños de arquitectura". *El País semanal*, 2/12/2007: p. 107.