

LA SIMBOLOGÍA OCULTA EN LA ARQUITECTURA

THE SYMBOLOGY HIDDEN IN ARCHITECTURE

JORGE SEBASTIAN CIENDÚA BARRIENTOS

Universidad Santo Tomas Seccional Tunja, Facultad De
Arquitectura, Practica Profesional. ¹

RESUMEN

La arquitectura es un arte que en el transcurso de la historia ha venido siendo utilizada como una herramienta masiva que ha formado no solo ciudades y grandes edificaciones a nivel mundial, sino que también ha sido utilizada como una herramienta de producción estética cargada de representaciones y emblemas capaces de transmitir una serie de características acerca de lo que es sublime y lo que es bello, permitiendo transformar la psicología, la cultura, la política y la manera de actuar dentro de la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura Gótica, Juicio estético; sublime; terror; pasión; estética; simbología.

¹ Campus Centro Histórico: Cll. 19 Nº 11 - 64 Tunja – Boyacá, Campus Avenida Universitaria - Edificio Fray Giordano Bruno O.P.: Av. Universitaria Cll. 48 No. 1-235 este. Tunja – Boyacá, Campus Avenida Universitaria - Edificio Santo Domingo de Guzmán: Av. Universitaria No. 45 - 202. Tunja – Boyacá. Jorge.ciendua@santoto.edu.co

ABSTRACT

Architecture is an art that throughout history has been used as a massive tool that has shaped not only cities and large buildings worldwide, but has also been used as an aesthetic production, capable of transmitting a series of characteristics about the sublime and beautiful, that can transform and affect psychology, culture, economics, politics and the way of acting within society. Architecture is an art that throughout history has been used as a massive tool that has formed not only cities and large buildings worldwide, but has also been used as an aesthetic production tool loaded with representations and emblems capable of transmitting a series of characteristics about what is sublime and what is beautiful, allowing to transform psychology, culture, politics and the way of acting within society.

KEYWORDS: Gothic architecture, Aesthetic judgment; Sublime; Terror; Passion; Esthetic; symbolism.

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene información acerca de la arquitectura y su relación con demás ramas del conocimiento, las cuales en conjunto pueden ser utilizadas como unas herramientas capaces de transmitir y controlar la percepción de las masas a niveles muy altos, jugando con la psicología y los sentimientos de cada uno de los receptores. Durante la historia se halló evidencia en diferentes lugares del mundo, donde el hombre ha rendido culto y reverencia a infinidad de objetos, lugares y personajes que se han convertido en dioses y deidades; que han creado monarquías, sistemas políticos y económicos que existen en función de la sociedad.

A raíz de estos similares sistemas de gobierno que aparecieron en los antiguos períodos de la historia, también surgieron ideas y métodos conspirativos de control de sociedades enteras, donde la arquitectura jugó un papel muy importante, imponiéndose sobre todo en la religión como un arma simbólica y alegórica que se identificaba con el poder y la riqueza suprema de Dios, poder que

alcanzó durante muchos siglos con ostentosas, terroríficas e imponentes obras arquitectónicas que unidas a la psicología, la geometría y la filosofía lograron conquistar parte del mundo.

1. MATERIALES Y MÉTODOS

Dentro de los métodos para el desarrollo del estado del arte se tuvo que realizar una serie de investigaciones, análisis y estudios a algunos textos en relación a las palabras clave (Juicio estético; sublime; terror; pasión; estética, arquitectura gótica) a cerca de la cultura, la religión, la filosofía y la arquitectura, donde cada uno de estos complementó y dio como resultado “la simbología oculta en la arquitectura”. También se implementaron medios digitales para la ejecución (computadores y tabletas)

Para iniciar con la investigación se realizó un exhaustivo análisis al texto filosófico de Edmund Burke “Indagación filosófica sobre el origen de lo sublime y lo bello” (burke, 1757) , donde el autor realiza una reflexión de la relación de lo que se determina como “sublime” y lo que es “bello”, este destaca el pensamiento acerca de los objetos

(la arquitectura) y estos, en función de sus habitantes; finalmente, el autor determina como afecta en las sociedades, la mente y la cultura de las masas. Por otro lado se realizó un análisis al texto de Immanuel Kant “lo bello y lo sublime” (Kant, 1764) en el que se define y se precisan las expresiones bello y sublime y como estas están relacionadas a las emociones y los estados de ánimo de las personas. Se consultó artículos como “El concepto de lo Gótico” publicado en la “revista de filosofía” (Universidad de Costa Rica, edición 139 extraordinario, 2015) del cual se extrajo información acerca de la historia, las características, los arquitectos pioneros y los conceptos físicos y filosóficos que se usaron a través de los años para estructurar obras góticas con principios de identidad y simbologías trascendentales (Revista de filosofía, 2015). Finalmente, se buscó obras arquitectónicas Góticas referentes que contarán con algunas características que justifiquen las teorías filosóficas y científicas de los autores. A partir de este análisis a dichas teorías y teniendo en cuenta que la arquitectura es correspondiente con el arte y la belleza, se realizó una relación entre

los objetos que citan los autores dentro de sus obras y la arquitectura a través del tiempo.

2. RESULTADOS

Relación entre la Arquitectura y lo Sublime

En la cultura de los siglos XVII y XVIII, la mentalidad y la manera de pensar de las aglomeraciones urbanas y las pequeñas sociedades de países europeos fueron drásticamente inducidas directa e indirectamente por teorías e ideologías de la época, ya sea la religión, las monarquías o poderes políticos que influyeron en la manera de percibir e interactuar en el mundo. Lo anterior Según el libro “Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello” en la sección VIII el autor Edmund Burke manifiesta que:

Respecto a la sociedad en general, o solo a algunos modos particulares de esta. Es sobre todo en base a este principio, que la poesía, la pintura y otras artes conmovedoras, son capaces de injertar cierto

placer en la desgracia, la miseria y la propia muerte. (burke, 1757, pág. 34)

El temor y la oscuridad están altamente relacionados con la pasión, pues el sentimiento del miedo a un gran dolor o a la misma muerte, el sentimiento a un lugar o espacio oscuro y aterrador, crean un alto nivel de sublimidad, por consiguiente, Burke (1757) afirma que *“todo lo que es terrible en lo que respecta a la vista, también es sublime, esté o no la causa del terror dotada de grandes dimensiones o no”* (pág. 42).

Según Edmund Burke (1757), en cuanto a la oscuridad y su relación con la noche, los mitos y las leyendas, con el mal y lo desconocido generan a nuestros ojos un horror y una sensación de peligro y a la vez de respeto a circunstancias donde podemos salir altamente afectados física o psicológicamente; el hombre busca evitar este tipo de “momentos” pero siempre bajo una pasión a la curiosidad y al miedo de saber que hay más allá.

Según el libro “Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello”

en la sección VI el autor Edmund Burke manifiesta que las diferentes religiones en todas sus ramas por muchos siglos aplicaron esta técnica del arte de lo sublime en cada uno de sus aspectos:

Por ejemplo, los paganos crearon y desarrollaron cada uno de sus cultos desde sus inicios con prácticas y procedimientos extraños y en lugares causales de mucho miedo y terror, donde se celebraban sus respectivas ceremonias, en el seno de los bosques más oscuros y con los árboles más viejos y frondosos. (Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, 1757).

Se hace evidente que para la celebración de ritos, ceremonias y actos religiosos, el hombre a través de los años ha buscado espacios con características tales que permitan esa conexión con los individuos partícipes de dichas actividades. Con el paso de los años y la evolución de estos ritos, se desarrollaron, crearon y diseñaron de la mano de conocimientos en ingeniería, arquitectura, geometría y matemáticas espacios de cultos únicos y

destinados específicamente para la celebración de este tipo de actividades.

Análisis a la perspectiva de Immanuel Kant

(Kant, 1764, pág. 03) En su libro “lo bello y lo sublime” inmerso en el capítulo I Kant afirma que: “*La noche es sublime, el día es bello*”. Kant en su afirmación caracteriza, define, explica, contrasta y diferencia las dos expresiones; definiendo el día como un sinónimo de alegría, vida y encanto; precisándolo como un suceso con vivencias positivas, muy activas, con energía positiva y alto relacionamiento entre el público. Por otro lado, la noche se encuentra dividida en tres aspectos diferentes (sublime terrorífico, sublime noble y sublime magnifico). Lo sublime noble se caracteriza por generar en las personas un sentimiento relacionado con el análisis de introspección y meditación, esto relacionado con la soledad y la melancolía. Lo sublime terrorífico se distingue por transmitir emociones relacionadas al terror, el horror y el miedo en diferentes lugares con características específicas. Finalmente, lo sublime magnifico determina una serie de sensaciones

de sobresalto, trepidación y extrema pasión, una provocación que se desarrolla en un momento de mucho deslumbramiento que termina siendo maravilloso.

La Religión y la obra Arquitectónica

La **arquitectura** y su relación con la religión católica jugó un papel muy importante en el campo estético en sus edificaciones sagradas, donde se impuso a través de esta relación *religión - arquitectura* un “**sistema de símbolos ocultos**” con un trasfondo subliminal que servían para encubrir mensajes, conceptos y teorías que lograban trascender a los individuos de las grandes ciudades. Por consiguiente, parte del éxito de esta religión se basa en su indirecto poder de influenciar a sus seguidores a través de un “**Símbolo Arquitectónico**” que refleja el poder de dicha religión. Por esta razón los cristianos junto con arquitectos, nobles y religiosos trabajaron en conjunto para realizar estas obras dotadas de características que generaban que estas edificaciones se volvieran “**hitos simbólicos**”. Además de esto, inmerso en estos espacios ceremoniales se crearon las más

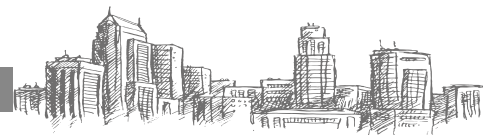
grandes e imponentes pinturas, poemas, música y de más artes con un profundo conocimiento del juicio estético.

Las catedrales e iglesias góticas en Europa demostraban el poder social, político y económico con el que contaba la religión por esos años. Para mantener ese poder se fueron introduciendo poco a poco algunas características en los conceptos de diseño de lugares sagrados. Estos volúmenes debían generar a sus usuarios sensaciones de admiración, conmoción emocional sorprendente, irracionalidad y dolor relacionado al placer extremo, debían ser lugares donde se experimentará una pasión muy fuerte al sentir ese terror y dolor estimulante en su ser. Por otro lado, las construcciones debían ser objetos grandes, terribles, imponentes, oscuros, ostentosos y macizos, que lograran recalcar el poder y la divinidad de Dios.

La catedral gótica, símbolo del cosmos cristiano

Según el autor de "la revista de filosofía" Mauricio Murillo Herrera este tipo de arquitectura apareció

alrededor del siglo quince, donde se relata que fue usada por primera vez por Antonio di Pietro Averlino (Herrera, 2015). Este modelo de arquitectura se encuentra altamente relacionada con principios de arte medievales, extendiéndose desde el final de la antigüedad clásica, hasta parte del renacimiento. El término "Gótico" fue abandonado y retomado alrededor del siglo XVI donde tomó una fuerza positiva gracias a personajes como el Abad Marc-Antoine Laugier, William Gilpin y por los hermanos Karl Wilhelm Friedrich Schlegel y August Wilhelm Schlegel, etc. Alrededor del siglo XVIII el inglés William Warburton atribuyó y re caracterizó la arquitectura gótica a través de determinadas cualidades físicas (bóvedas de crucería (en forma de árboles), pilares compuestos, los gabletes, rose-tones de las fachadas, los pináculos, las tracerías, naves anchas, cúpulas y linternas) que permitieron definirla válidamente como "Gótica". Para el diseño de este tipo de edificaciones se solían usar dos tipos de proporciones (el triángulo pitagórico y el otro, basado en el cuadrado) empleadas por los albañiles de la época como método para realizar geometrías, plantas y alzados.

Se solía tener en cuenta un concepto específico con respecto al pináculo de las obras, donde según el artículo “el concepto de lo gótico” publicado en la “revista de filosofía” (Universidad de Costa Rica, edición 139 extraordinarios, 2015) en el capítulo 1, el autor reitera que:

Matthaus Roritzer explicó en su manual cómo producir el alzado de un pináculo a partir de las medidas comprendidas en su planta. Se trata, por supuesto, de un caso particular, ilustrativo de un método general: si se comprendían los procedimientos geométricos necesarios para trazar un pináculo, entonces ese mismo método podía, legítimamente, aplicarse para derivar cualquier otro aspecto arquitectónico del edificio. (Herrera, 2015)

Se trataba de que las medidas en fachadas fueran correspondientes con las que estaban en planta, guardando entre sí las mismas dimensiones geométricamente. Todo esto consistía básicamente en un juego de conocimientos acerca de

arquitectura, construcción, ingeniería, geometría y mecánica.

Estos tipos de composiciones fueron determinadas por muchos arquitectos y constructores de la época, entre estos el arquitecto masón alemán **Villard de Honnecourt**, quien concibió muchas de sus ideas y composiciones arquitectónicas en un cuadernillo de 41 hojas (1220 – 1240) desarrollado con geometrías y simbologías de características masonas (geometrías y simbologías ocultas). Figura I, II, III, IV. (Planas, 2009). Un documento que parece más un tratado compuesto de técnicas constructivas usadas para la edificación de estructuras como catedrales góticas, técnicas que parten de tres conceptos principales (la justa medida, el compás y la escuadra) las principales herramientas de los masones, herramientas que en su momento eran utilizadas profesionalmente por los diseñadores que sabían cómo implementar en secreto estos instrumentos en un beneficio particular.

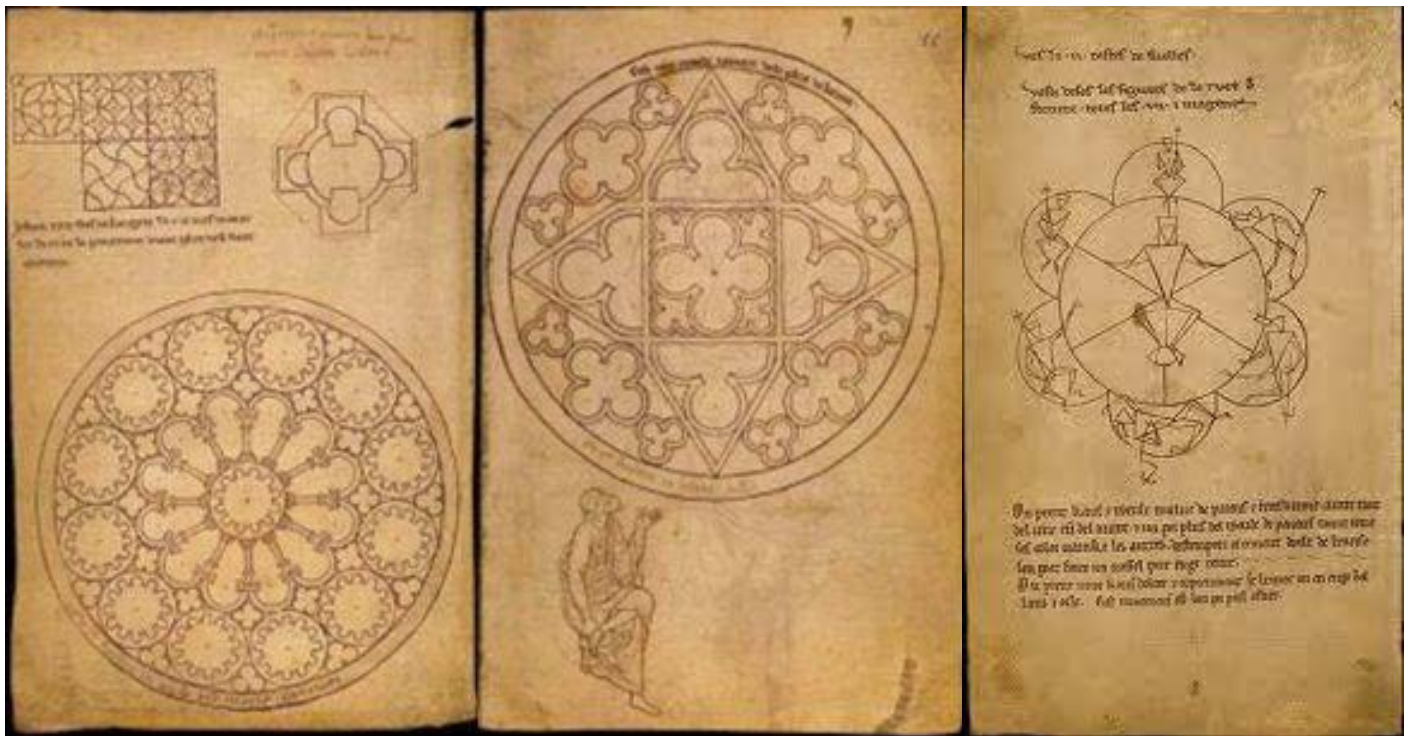

Figura I, II, III, IV. Planas, J. A. (23 de 08 de 2009). *Museo Virtual de la Historia de la Masoneria*. Obtenido de Museo Virtual de la Historia de la Masoneria: https://www2.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoria-masoneria/6historia_%20masoneria_paises/Villard%20de%20Honnencourt.htm

Figura V. (Lorenzo, 2017) Entre las características más destacadas de las obras góticas se encuentra la luz cambiante teñida de color que atraviesa y se transforma al pasar por los **vitrales** como una cualidad simbólica, una luz gótica que pretende extenderse de su condición física a un símbolo de divinidad absoluta. Según el artículo “El concepto de lo gótico” publicado en la “revista de filosofía” en el capítulo 1, el autor define que:

*El edificio eclesiástico se concibe como recreación o reflejo, simbólico, de los órdenes superiores.
(Herrera, 2015)*

Es evidente que el conocimiento del juicio estético en la historia ha sido un aspecto importante que ha influido en no solamente aspectos filosóficos sino no también, religiosos, económicos, sociales, culturales y arquitectónicos.

Vitales de la catedral de Chartres (Francia)

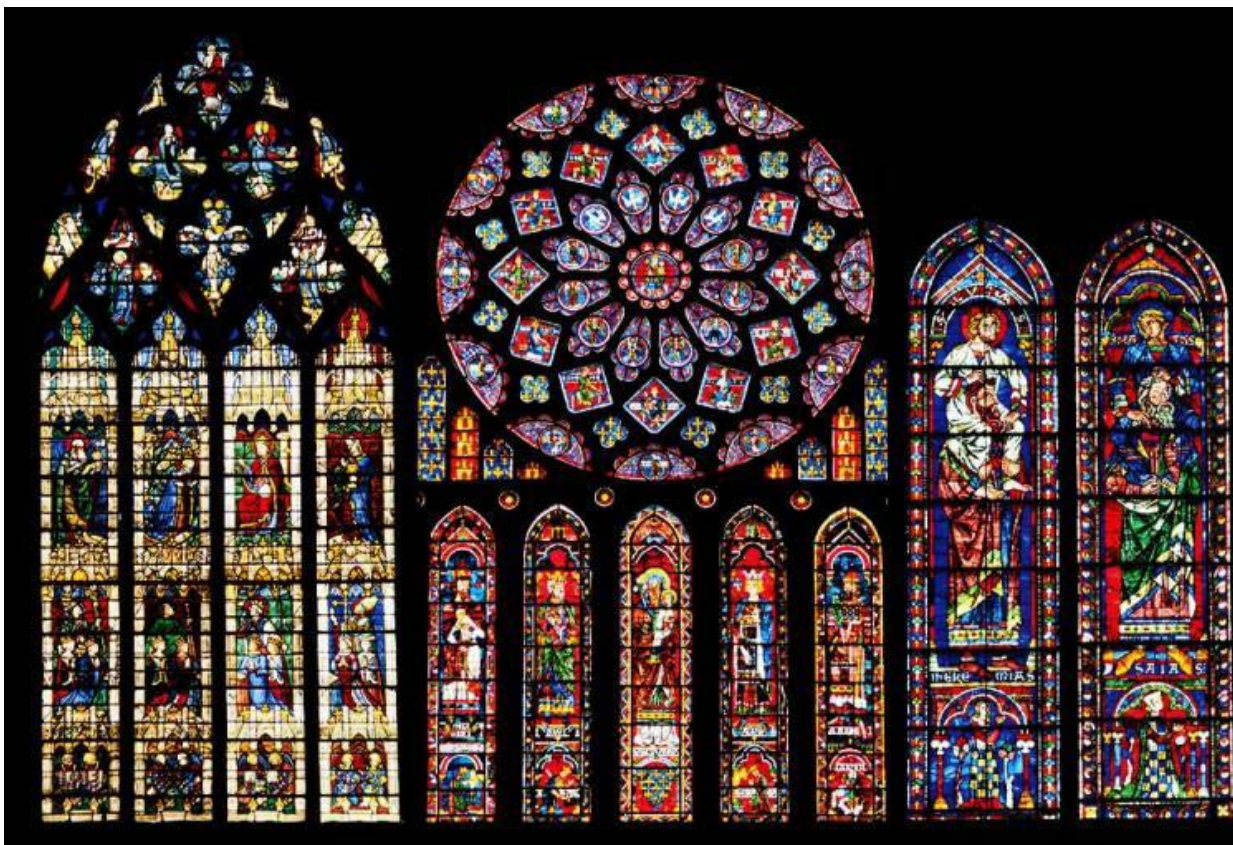

Figura V. Lorenzo, J. C. (17 de 12 de 2017). *Puente de mando*. Obtenido de Puente de mando: <https://www.puentedemando.com/el-gotico-hacia-un-nuevo-orden/>

Como resultado se determinó que si se realiza un estudio estético a la arquitectura y sus obras arquitectónicas como “objetos”, se puede establecer que estos fueron desarrollados con estrategias y conceptos subliminales, creados para ejercer poder dentro de un grupo de individuos, donde cada una de las obras es diseñada de manera específica, creada para transmitir emociones y sentimientos a los receptores, todo esto a través del uso de materiales específicos, geometrías, diseños, trazos y ciencia que dejó como resultado plantas, cortes y fachadas con simbologías, conceptos y simetrías que lograron trascender directa o indirectamente en la mente de las comunidades. El autor del artículo “el concepto de lo gótico” publicado en la “revista de filosofía” en el capítulo 1, define que:

La catedral gótica se ha estudiado también en relación con su significación religiosa. Las fuentes medioevales insisten, en su mayoría, en equiparar al edificio eclesiástico con la Jerusalén Celeste, la Civitas Dei, el Monte Sión, la visión de Ezequiel del templo ideal, la erección por parte de Jacob

del santuario de Beth-el, etc. Referencias de este tipo abundan en los misales y los ritos de consagración de los templos. La iglesia es, a su vez, la “Casa de Dios”, ya que este la habita con su cuerpo místico. La “Comunidad de los Fieles”, pues, reúne en una sola entidad a todos los cristianos, e incluso la “Iglesia de los Elegidos” (Stookey, 1969,35-41, van Simson, 1982,30 Ypassim, Grodecki, 1977,20 Ypassim). A pesar de que estas ideas son antiquísimas y muy anteriores al advenimiento de la arquitectura gótica, es necesario reconocer que las catedrales de ese periodo les prestan un sustento material más evidente, coherente y coordinado. La iconografía de la estatuaria y las vidrieras aporta, de igual modo, un complemento didascálico (cf. Mále, 1958) y conforma así, todo junto, un simbolismo universal en el cual la catedral es la imagen del cosmos cristiano. (Herrera, 2015)

3. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos confirman que el estudiar la arquitectura puede ir más allá de lo habitual, por medio de conocimientos teóricos como el juicio estético. Reconociendo el poder dominador del arte en el mundo y estudiando muy bien conceptos y teorías que se utilizan al momento de diseñar se pueden llegar a proponer infraestructuras muy poderosas, entendiendo que los usuarios de estas obras pueden interpretar, percibir y recibir de distintas maneras sensaciones y vibras dentro de los proyectos. Estos saberes pueden usarse para el bien de las comunidades, desarrollando proyectos arquitectónicos que de alguna manera tengan un empoderamiento positivo sobre las personas que los habitan, como podría ser creando en hospitales, instituciones educativas, ancianatos u oficinas de trabajo dotadas de espacios con ambientes tranquilos y con características, colorimetrías, conceptos, formas y diseños que transmitan bienestar a su ocupantes.

4. CONCLUSIONES

Según el resultado encontrado, las simbologías y lo sublime se haya presente desde épocas del medioevo y hace siglos en muchas de las obras más icónicas y representantes del mundo, donde lo sublime sigue presente y continúa relacionado con la sensación e interpretación del usuario, jugando con la mente de todos los que admiramos de alguna manera la belleza en las obras arquitectónicas.

El saber implementar la geometría en la arquitectura, en cada uno de sus detalles y en relación a alguna teoría que defina sus trazos, les permite a los diseñadores y arquitectos no solo justificar, sino también empoderar y atribuirle a los objetos características estéticas que van más allá de lo visual, características capaces de remitirse a unos individuos emisores que de alguna manera logran apreciar, valorar y percibir esa esencia trascendental de un objeto arquitectónico.

5. AGRADECIMIENTOS

Para el desarrollo de este artículo debo agradecer a algunos docentes de dentro y fuera de la facultad de arquitectura, (Universidad Santo Tomas seccional Tunja) ya que durante la carrera me brindaron su apoyo, sus conocimientos y experiencias, permitiéndome formar mis habilidades como arquitecto y como ser humano. Agradezco por cada asesoría, revisión y crítica que me hayan hecho, ya que de no corregir y mejorar cada día no hubiera llegado hasta donde estoy y doy las gracias a los profesores de humanidades que me demostraron la importancia y la relación que existe entre la arquitectura y las demás ciencias.

Finalmente le agradezco a cada uno de los arquitectos en cada una de sus disciplinas por dejar marcado en mi cada uno de los conceptos y teorías para la vida.

REFERENCIAS

Burke, E. (1757). *Indagacion filosofica sobre el origen de nuestras ideas aceca de lo suime y*

de lo bello. Reino de Gran Bretaña: Guadua: Techo.

Herrera, M. M. (2015). El Concepto de lo Gotico . *Revista de Filosofía*, 114 .

Kant, I. (1764). Lo bello y lo sublime. En I. Kant, *Lo bello y lo sublime* (pág. 3). Komgsbey: Editorial del cardo.

Lorenzo, J. C. (17 de 12 de 2017). *Puente de mando*. Obtenido de Puente de mando: <https://www.puentedemando.com/el-gotico-hacia-un-nuevo-orden/>

Planas, J. A. (23 de 08 de 2009). *Museo Virtual de la Historia de la Masoneria*. Obtenido de Museo Virtual de la Historia de la Masoneria: https://www2.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/6historia_%20masoneria_paises/Villard%20de%20Honnen-court.htm

