

Aproximaciones fenomenológicas a la arquitectura andina: lienzo azul, tejidos horizontales, límites del infinito y espacios de silencio.
Vilca Mamani M.A., Páramo Bernal P.
Revista de Arquitectura y Urbanismo Taypi Vol. 2, N° 1 / Pag. 25 - 34
Doi: 10.5281/zenodo.7954017

Recibido 04/04/2023
Aceptado 30/04/2023
Artículo Original

APROXIMACIONES FENOMENOLÓGICAS A LA ARQUITECTURA ANDINA: LIENZO AZUL, TEJIDOS HORIZONTALES, LÍMITES DEL INFINITO Y ESPACIOS DE SILENCIO.

PHENOMENOLOGICAL APPROACHES TO ANDEAN ARCHITECTURE: BLUE CANVAS, HORIZONTAL WEAVINGS, LIMITS OF INFINITY AND SPACES OF SILENCE.

Vilca Mamani M.A.

 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
 <https://orcid.org/0000-0002-7372-1699>
 mvilcamam@unsa.edu.pe

Páramo Bernal P.

 Universidad Católica de Colombia.
 <https://orcid.org/0000-0002-4551-3040>
 pdeparamo@gmail.com

Cita este artículo

Vilca Mamani M.A. & Páramo Bernal P. (2023) Aproximaciones fenomenológicas a la arquitectura andina: lienzo azul, tejidos horizontales, límites del infinito y espacios de silencio. *Revista de Arquitectura y Urbanismo Taypi*, 2(1), 25 - 34. Doi: 10.5281/zenodo.7954017

Resumen

La falta de importancia en la relación entre el entorno y las personas, reflejada en la visión del mundo como sujeto-objeto, ha llevado al olvido del legado andino acerca de la sacralidad del entorno. Con el objetivo de establecer algunos principios teóricos para la arquitectura andina mediante la reflexión fenomenológica, se llevó a cabo una investigación que empleó diversas fuentes, como visitas espontáneas de campo a los lugares de interés a través de la corporalidad, visitas a exposiciones artísticas de paisajes andinos para captar las esencias expresadas por los artistas y entender el mensaje poético de las letras de vals y yaravíes. En la reflexión fenomenológica se utilizó la escritura para expresar la esencia de los significados de la arquitectura andina. Se discute la exploración de métodos fenomenológicos en arquitectura y la teoría arquitectónica para la aplicación de proyectos contemporáneos en las regiones andinas. Los resultados muestran que el lienzo azul representa el cielo despejado que se une con los tejidos horizontales para crear espacios de silencio y mostrar señales y mensajes que nos conectan con el mundo vivido

Palabras clave

Arquitectura Andina, Arequipa, fenomenología.

Abstract

The lack of importance in the relationship between the environment and people, reflected in the vision of the world as subject-object, has led to the oblivion of the Andean legacy about the sacredness of the environment. In order to establish some theoretical principles for Andean architecture through phenomenological reflection, a research was carried out using various sources, such as spontaneous field visits to places of interest through corporeality, visits to art exhibitions of Andean landscapes to capture the essences expressed by the artists and to understand the poetic message of the lyrics of waltzes and yaravíes. Phenomenological reflection used writing to express the essence of the meanings of Andean architecture. The exploration of phenomenological methods in architecture and architectural theory for the application of contemporary projects in the Andean regions is discussed. The results show that the blue canvas represents the clear sky that joins with the horizontal fabrics to create spaces of silence and show signs and messages that connect us with the lived world.

Keywords

Andean Architecture, Arequipa, phenomenology..

Introducción

Los valores culturales del norte del mundo, bajo una visión modernista en la cual el poder económico y político explota los recursos naturales sin considerar la destrucción del paisaje ni medir las consecuencias para el medio ambiente, han llevado a la pérdida de valores culturales (Crousse, 2016; Pineda, 2020). Esta visión del mundo como sujeto-objeto ha reducido nuestra relación con el entorno, haciendo que cada vez importe menos. Un ejemplo de ello es el olvido del legado andino acerca de la sacralidad del entorno. En este sentido, la fenomenología nos brinda herramientas para descubrir los significados esenciales del mundo vivido a partir de nuestras propias experiencias (Van Manen, 2011). En el caso del valle de Arequipa, se ha puesto en valor el casco histórico de la época colonial, pero se ha prestado poca atención a la época prehispánica (Wilca & Bastos, 2017). Aunque existen documentos provenientes de otras disciplinas como la historia, arqueología, literatura artística y antropología, la información en el campo de la arquitectura es escasa. Este artículo tiene como objetivo contribuir teóricamente, desde una perspectiva fenomenológica, a llenar este vacío de conocimiento.

Uno de los textos que resume de manera excelente los principios del mundo vivido en los Andes es "El paisaje peruano" (2016) de Jean Pierre Crousse. Este texto se utiliza como base teórica para reflexionar sobre algunos principios fenomenológicos arquitectónicos. Se toman como caso de estudio algunas tipologías descritas por Crousse, como la crianza del cielo, del agua, la tierra, los seres humanos y la predicación (Crousse, 2016). Estas tipologías incluyen obras de ingeniería y arquitectura urbana, como cochas o reservorios artificiales, apachetas, andenes agrícolas, canales de agua, petroglifos y casas tradicionales. Todas estas tipologías se encuentran en la ciudad de Arequipa Metropolitana. Malpas (2009) afirma que para comprender el mundo vivido en relación con el sentido del lugar y las experiencias humanas es necesario habitar en esa localidad en particular (Malpas, 2009). Los valores de conexión con el lugar no pueden ser reconocidos por un extranjero o turista. En este mismo enfoque de pensamiento, hay investigadores reconocidos como Yi-fu Tuan, Eduard Relph, David Seamon y Marc Augé. Por lo tanto, se decidió trabajar en el valle de Arequipa porque es el lugar de residencia del investigador principal. Sin embargo, esto no significa que el estudio fenomenológico deba realizarse siempre de esta manera, sino que existen otros métodos fenomenológicos para comprender los significados del mundo vivido por terceras personas, como la entrevista reflexiva (Van Manen, 2011).

Dado lo expuesto anteriormente, el propósito de esta investigación es establecer principios teóricos para la arquitectura andina a través de la reflexión fenomenológica.

Metodología

Inspirados en el texto de Van Manen (2011) sobre la postura del investigador en la fenomenología, se optó por realizar visitas de campo con plena conciencia de la corporalidad activa, viviendo el presente con todos los sentidos: propio movimiento, imaginaciones, ensueños, otredad, tacto, olfato, gusto, vista y oído. Siguiendo esta postura, se seleccionaron cuidadosamente algunos lugares representativos del valle de Arequipa y sus proximidades, considerando aquellos relacionados con la crianza del agua (cochas, canales de agua), la tierra (andenes agrícolas, caminos), los seres humanos (casas) y la predicación (apachetas, petroglifos). Se tomaron varias fotografías de estos lugares (ver tabla 1).

Todas las visitas a estos lugares se realizaron en bicicleta o en moto, lo que permitió una percepción más cercana al entorno. Una vez en el lugar, se realizó la visita caminando, percibiendo el ambiente en solitario o en compañía.

Aproximaciones fenomenológicas a la arquitectura andina: lienzo azul, tejidos horizontales, límites del infinito y espacios de silencio.
Vilca Mamani M.A., Páramo Bernal P.

Tabla 1.
 Descripción de lugares visitados

Tipo	Nombre	Hora de visita	Va ¹	DCC ²	Foto
Cocha o reservorio artificial	Cocha cerca de Mosopuquio - Charato	durante el día y la noche	9 veces	27 km	
	Cocha Polobaya	Mañana y tarde	7 veces	40 km	
Caminos	Sendas Chilina	durante el día y la noche	12 veces	3.7 km	
	Sendas Sogay	mañana y tarde	10 veces	27 km	
	Sendas Characato	mañana y tarde	11 veces	11 km	
Apachetas	Apú de Quequeña	mañana y tarde	9 veces	24 km	
	Apu Tingo grande	mañana y tarde	7 veces	10 km	
Andenes agrícolas	Andenes de Yumina	mañana y tarde	13 veces	21 km	
	Andenes de Pocsí	Mañana y tarde	8 veces	36km	
Canales de agua	Chilina	Mañana y tarde	15 veces	3.3 km	
	Sogay	Mañana	12 veces	27 km	
	Yura	Mañana	8 veces	22 km	
Petroglifos	Cueva de Yarabamba	Mañana y tarde	7 veces	24 km	

Aproximaciones fenomenológicas a la arquitectura andina: lienzo azul, tejidos horizontales, límites del infinito y espacios de silencio.

Vilca Mamani M.A., Páramo Bernal P.

	Culebrillas	Mañana	9 veces	30 km	
	Quequeña	Mañana	11 veces	24 km	
	Casa Mollebaya	mañana y tarde	10 veces	21 km	
Casa tradicional	Casa Mosopuquio	mañana	7 veces	26 km	

1. Visitas aproximadas, 2. Distancia a centro de la ciudad

En la reflexión fenomenológica, se seleccionaron del banco de fotografías personales aquellas que se consideraban artísticas o que de alguna manera representaban un recuerdo, anécdota o la esencia del lugar. Para este proceso, se utilizó la pantalla del ordenador como instrumento de observación (Pertigkiozoglou, 2022). Posteriormente, se imprimieron las fotografías para tener una mejor percepción y reflexión, considerando que las visitas a los lugares habían sido realizadas en los últimos 5 años. En la primera etapa de la reflexión individual con las imágenes, se seleccionó un parque silencioso y rodeado de vegetación en un día soleado, con la sensación del viento, los pájaros cantando y los rayos del sol. Tal como sugiere Van Manen (2021), es importante que el investigador se encuentre en un lugar cómodo y receptivo para reflexionar. En la segunda etapa, la escritura se convirtió en el medio principal para la reflexión fenomenológica, desarrollando el sentido del asombro y descubriendo la esencia de las cosas a través de un tejido de palabras (Van Manen, 2011). Inspirado en los poetas, se crearon frases poéticas o palabras clave basadas en los lugares visitados (tabla 2). En esta reflexión, el arte en sí mismo se convierte en una fuente importante de estudio fenomenológico (Bachelard, 1994; Van Manen, 2011; Pallasmaa, 2016). Por tanto, se revisaron algunas pinturas artísticas en visitas a varios museos de la ciudad, se escucharon algunas canciones de vals y yaravíes de la región y se vieron películas relacionadas con los Andes, como *Wiñaypacha* (2017).

Tabla 2.
Frases poéticas o palabras clave inspiradas en los lugares visitados

Lugar	Frase
Cocha o reservorio artificial	Sublime fluidez de tu cuerpo, quieres unir el cielo y la tierra. Límite del infinito. Espacio de silencio.
Camino	Se comprime y me dirige hacia lugares misteriosos. El agua y el barro son testigos de mis imaginaciones. Me regalas olores, texturas y silencios en miniaturas, no sé cuánto falta. El tiempo ya no es tiempo. Tejidos horizontales, altares para el horizonte.
Apachetas	Nos diste la vida y amenizamos nuestras experiencias, un pequeño mundo mio del mundo. A veces solo basta con apuntar al cielo.
Andenes agrícolas	Los horizontes son capas armoniosas vigilantes de nuestro tiempo en la tierra.

Aproximaciones fenomenológicas a la arquitectura andina: lienzo azul, tejidos horizontales, límites del infinito y espacios de silencio.

Vilca Mamani M.A., Páramo Bernal P.

	Variedad de un solo tono en el lienzo siempre azul.
Canales de agua	En un caos aparente y con el cuerpo inclinado puedo encontrar la calma oculta y sentir la magia en tu reflejo aparente. Llevar lo celestial a la tierra.
Petroglifos	Las marcas y las arrugas de tu piel expresan la eternidad del tiempo. Mensajes eternos. Contrastes y movimientos sinuosos
Casa tradicional	Del suelo nace mi cobijo. Espíritu viejo no te dejaremos morir. Vivirás en un nuevo cuerpo.

Reflexión fenomenológica de la arquitectura andina

La región andina posee una atmósfera poderosa que une los elementos naturales en una relación simbólica y productiva. El viento que canta, los mensajes celestiales, los rayos del sol y los murmullos del agua son cualidades perceptibles que la arquitectura debe considerar para crear espacios que fomenten la integración del mundo vivido. En este sentido, se presentan algunas reflexiones en torno a principios arquitectónicos según HQE (High Quality Environmental). Para estudiar o evaluar proyectos arquitectónicos, podemos clasificar los ámbitos en la materialidad (materiales y procesos constructivos), espacialidad (escalas, luz, confort, intimidad, etc.), morfología (envolvente, vanos) e implantación (ubicación del edificio y ambientes). También se considera su relación con el mundo vivido, como el espacio vivido (espacialidad), el cuerpo vivido (corporalidad), el tiempo vivido (temporalidad) y la relación humana vivida (comunidad) (tabla 3). Esta clasificación se realiza para no desviarse de un enfoque puramente atmosférico del lugar y, en cambio, abarcar la reflexión en principios urbanos y arquitectónicos. Dichos principios se derivan de la revisión de la literatura de Van Manen (2011) y Merleau-Ponty (2012).

Tabla 3.
Principios arquitectónicos y enfoque fenomenológico

Items	Enfoque fenomenológico	Arq. Andina
Espacialidad	Temporalidad	Espacios de silencio Unir el cielo y la tierra Límite del infinito Tiempo del tiempo Calma oculta
Morfología	Corporalidad	Pequeño mundo del mundo Tejidos horizontales Sublime fluidez capas armoniosas
Materialidad	Espacialidad	Marcas y arrugas Magia del reflejo Espíritu viejo Mensajes eternos
Implantación	Comunidad	Lugares misteriosos Testigos de imaginaciones Lienzo azul

Unir el cielo y la tierra

Aproximaciones fenomenológicas a la arquitectura andina: lienzo azul, tejidos horizontales, límites del infinito y espacios de silencio.

Vilca Mamani M.A., Páramo Bernal P.

“Los campos se arrebolan
en la cumbre del ocaso
el ande sopla el viento
su mágico rubor.
La aldea es un puñado
de piedras y colores
el arroyo suspira
eternamente su canción.”

Vals de Eduardo Rodríguez

El horizonte es un elemento sagrado que alberga a los principales guardianes del valle y es testigo del tiempo vivido, representado por los volcanes de la cordillera de los Andes. El cielo azul, siempre presente, es como un lienzo en el que expresamos nuestras imaginaciones y ensueños, y las pinceladas de verde representan la campiña con sus tejidos horizontales que refuerzan su direccionalidad hacia el infinito. Es importante unir este lienzo azul con las pinceladas de una sola tonalidad de la cordillera de los Andes.

El horizonte nos guía y nos muestra las direcciones que debemos tomar. Nos indica el nacimiento y la muerte del sol, el mensaje del viento y sus conversaciones con las hojas de los árboles, cuando las cimas del cielo se juntan, cuando el río está enojado, cuando los pájaros nos cantan y cuando las flores nos abren sus brazos. Las direcciones verticales nos recuerdan la unión del cielo y la tierra, con piedras que transmiten mensajes y agujeros en la envoltura que apuntan hacia el cielo. En esta unión, nuestras estructuras se mimetizan con la tierra, el cielo y el horizonte (figura 1).

Figura 1.

Cielo azul de Arequipa a veces el centro es el horizonte mismo en donde nuestra intimidad no tiene límites

Límite del infinito

Arequipa azul ardiente sol calor en mi
Lluvia de ilusión que bañas a mi corazón
con gratitud te canto a ti oh linda flor
Radiante luz, quiero el calor quiero de ti

(Compositor Rafael Otero,____)

Aproximaciones fenomenológicas a la arquitectura andina: lienzo azul, tejidos horizontales, límites del infinito y espacios de silencio.

Vilca Mamani M.A., Páramo Bernal P.

¿Es posible que un espacio no tenga límites y sea infinito? Para definir un espacio es necesario identificar sus límites y su centro. En ocasiones, estos límites son los horizontes que pertenecen al edificio y que son capturados por enmarques visuales (Figura 2). El centro de este espacio configurado nos permite disfrutar del lienzo del cielo azul y de la presencia de los guardianes del valle. Los enmarques visuales adquieren una mayor complejidad en el límite del límite que quiero capturar del horizonte. En la región andina, la configuración del espacio está íntimamente relacionada con los límites del entorno meta visual, que incluyen la tierra o montañas importantes con andenería, el cielo y el reflejo del agua donde se puede observar el cosmos.

Figura 2.

Vanos de casas abandonadas en valle de Arequipa lo que se ve desde la ventana le pertenece al edificio

Espacios de silencio

“Cuando raya el sol
se mira mejor
Un jardín querido
donde nace el amor”

(Yaraví) Versión que interpretan los Hermanos Azpilcueta

La corporalidad, a través del movimiento y los ensueños, nos permite experimentar el espacio de una manera única. Somos sensibles a los umbrales entre el día y la noche, la luz y las penumbras, los cantares y los silencios. Estos extremos, con sus límites, dialécticas y ambigüedades, son espacios experienciales que excitan nuestros sentidos y todo nuestro ser (Figura 3). En estos momentos, el tiempo pierde su significado y nuestra imaginación se desvanece en el espacio. Entre el frío y el calor, exploramos nuestros sueños en un espacio sin límites claros. De hecho, estos límites no son restrictivos, sino más bien infinitos, acercándonos a la divinidad de nuestro entorno, que nos supera

Figura 3.

Vanos de casas abandonadas en valle de Arequipa fascinación con los límites difusos y los umbrales de lo adentro y afuera

Conclusiones

La reflexión fenomenológica que planteamos no busca imitar visualmente elementos del pasado, sino entender las conexiones divinas con nuestro entorno. En este contexto, el cielo se convierte en un lienzo azul para expresar nuestra imaginación y ensueños, mientras que el horizonte ya no es solo un límite espacial, sino la intención de unir cielo y tierra y acariciar lo divino en la tierra. También es importante ser conscientes de que al abrir o atravesar nuestra envolvente, introducimos lo que se ve desde dentro, como nuestro entorno, cultura, simbolismo y productividad. Estos elementos se relacionan y pueden utilizarse en la creación de espacios integradores y armónicos que contribuyan a la percepción y experiencia del espacio. Es importante que el arquitecto sea sensible en su experiencia personal con el entorno inmediato, lo que le permitirá tomar decisiones individuales poéticas en el proceso de creación de espacios arquitectónicos. Debe aprender de la reflexión fenomenológica para entender la vida cotidiana del mundo y sus significados para encontrar inspiración en las etapas del diseño.

El arte y la cotidianidad son fuentes esenciales para la reflexión fenomenológica. La fotografía, la música, las pinturas y la escritura son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones sensibles con nuestro entorno en proyectos urbanos y arquitectónicos.

Sería importante definir parámetros urbanos en áreas de interés, como los principales espacios públicos de la ciudad, para garantizar la percepción del mundo vivido en relación con nuestro entorno, como los horizontes en relación con la campiña, los volcanes y las puestas de sol. Además, los proyectos arquitectónicos contemporáneos ofrecen una oportunidad para desarrollar atmósferas con alto valor en la experiencia espacial a través de la sacralidad del entorno inmediato, y pueden ser una herramienta para promover la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Aproximaciones fenomenológicas a la arquitectura andina: lienzo azul, tejidos horizontales, límites del infinito y espacios de silencio.

Vilca Mamani M.A., Páramo Bernal P.

Referencias Bibliográficas

- Azpilcueta. (____). Arequipa Flor Preciosa (Yaraví).
<https://cancionesaqp.blogspot.com/2018/01/arequipa-flor-preciosa.html>
- Bachelard, G. (1994). La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica
- Crousse, J. P. (2016). El paisaje peruano. Arquitectura PUCP.
- Malpas J (2009). Place-and-Human-Being-Manuscript. Retrieved 2023, from
<http://jeffmalpas.com/wp-content/uploads/Place-and-Human-Being-Manuscript.pdf>
- Merleau-Ponty, M. (2012). Fenomenología de la percepción. Fondo de Cultura Económica.
- Norberg-Schulz, C. (1980). Genius loci : towards a phenomenology of architecture. Rizzoli.
- Otero Rafael. (____). Arequipa Azul. Interpretan : Los Dávalos. Guitarra: Alvaro Perez Varas.
Acceso 2023 de <https://cancionesaqp.blogspot.com/2016/10/arequipa-azul.html>
- Pertigkiozoglou, E. (2022). Screen Techniques:. In: Gerber, D., Pantazis, E., Bogosian, B., Nahmad, A., Miltiadis, C. (eds) Computer-Aided Architectural Design. Design Imperatives: The Future is Now. CAAD Futures 2021. Communications in Computer and Information Science, vol 1465. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1280-1_4
- Pineda, J. (2020). Legitimando ciertos tipos de poder a través de la arquitectura. En Asignatura planeación y desarrollo urbano arquitectónico. Material de clase Doctorado Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
- Rodríguez Eduardo (____). Vals de Paisaje interpretado por los Hermanos José y Víctor Dávalos, con el acompañamiento de Rafael Amaranto, Canción en el LP Paisajes del Perú. <https://cancionesaqp.blogspot.com/2019/08/paisaje.html>
- Van Manen, M. (2011). Phenomenology Online. Retrieved 2023, from
<https://www.phenomenologyonline.com/>
- Vilca M, Bastos G. (2017). Sustainability of Vernacular Architecture as a Basis for New Popular Housing Projects. Journal of Civil Engineering and Architecture 11. 831-840. doi: 10.17265/1934-7359/2017.09.002