

Arquitectura Desmaterializada

Jeremy Fabian Cortez Nassif

Trabajo de grado presentado para optar al título de Arquitecto

Directora
Maria Isabel González Gaviria
Arquitecta. Especialista en Historia y Crítica de la Arquitectura

Universidad Pontificia Bolivariana
Escuela de Arquitectura y Diseño
Arquitectura
Medellín, Antioquia, Colombia
2024

El contenido de este documento no ha sido presentado con anterioridad para optar a un título, ya sea en igual forma o con variaciones, en esta o en cualquiera otra universidad.

Dedicatoria

A Dios y a mi familia

Agradecimientos

A Dios, por ser la fuente de mi inspiración y sabiduría, y por brindarme la oportunidad de perseguir mis sueños. A mis padres, quienes siempre han estado a mi lado, apoyándome y motivándome en cada paso de este camino. A mi profesora María Isabel González Gaviria, por su asesoría, comprensión y su inspiradora forma de ser, que ha dejado una huella profunda en mi formación. Y a mis compañeros, quienes compartieron conmigo las largas noches de trabajo, haciendo de este viaje una experiencia memorable. A todos ustedes, mi más sincero agradecimiento.

Tabla de contenido

Resumen	10
Abstract	11
Introducción	12
Capítulo 1.0 Componente conceptual	16
1.1 Mapa conceptual:	17
1.2 Concepto guía: Diseño Arquitectónico	18
1.3 Concepto guía: Estímulos Sensoriales	26
1.4 Concepto guía: Experiencia poética	32
1.5 Conclusiones	38
Capítulo 2.0 Componente contextual	39
2.1 Línea de tiempo	39
2.2 Conclusiones	42
Capítulo 3.0 Componente metodológico.....	44
3.1 Presentación y análisis de la información	44
Grand Hotel Budapest	44
Blade Runner	56
Termas Geométricas.....	69
Escuela Para Niños Ciegos y Discapacitados Visuales.....	79
3.2 Conclusiones	88
Capítulo 4.0 Conclusiones.....	91
Referencias	94

Tabla de Imágenes

Imagen 1 <i>Mapa conceptual de autoría propia</i>	17
Imagen 2 <i>Francis Ching – Forma, Espacio y Orden</i>	20
Imagen 3 <i>Pabellón de Barcelona, España</i>	21
Imagen 4 <i>Cupula de la roca, Jerusalén, Israel</i>	22
Imagen 5 <i>Relación Chichen Itzá y astros</i>	24
Imagen 6 <i>Sección pirámide de Keops</i>	24
Imagen 7 <i>Absence and Presence – the luminal conflux por OBM</i>	25
Imagen 8 <i>Rosetón, catedral de Saint- Denis (1135, Francia)</i>	27
Imagen 9 <i>Tadao Ando – luz y sombra</i>	27
Imagen 10 <i>Sound in spaces: architectural acoustics with Thomas Heatherwick</i>	29
Imagen 11 <i>Efectos visuales según la disposición de color en el entorno</i>	30
Imagen 12 <i>Rueda de la psicología del color</i>	31
Imagen 13 <i>Naturaleza como arquitectura</i>	32
Imagen 14 <i>Representación de atmósferas – escala, luz y sombras</i>	34
Imagen 15 <i>Sea art museum - atmósferas</i>	35
Imagen 16 <i>Pasillo & libertad</i>	35
Imagen 17 <i>Simbolismo emocional en habitación</i>	37
Imagen 18 <i>Línea de tiempo de autoría propia</i>	39
Imagen 19 <i>Línea de tiempo de autoría propia</i>	46
Imagen 20 <i>Paleta de color principal – Gran Hotel Budapest</i>	46
Imagen 21 <i>Análisis de color en la narrativa – Gran Hotel Budapest</i>	47
Imagen 22 <i>Relación elemento Arquitectónico y Naturaleza – Gran Hotel Budapest</i>	48
Imagen 23 <i>Naturaleza como arquitectura – Gran Hotel Budapest</i>	49

Imagen 24 <i>Comparación sonidos en zonas – Gran Hotel Budapest</i>	49
Imagen 25 <i>Soundtrack Original – Gran Hotel Budapest</i>	50
Imagen 26 <i>Iluminacion diurna – Gran Hotel Budapest</i>	50
Imagen 27 <i>Iluminacion Según la narrativa – Gran Hotel Budapest</i>	52
Imagen 28 <i>Lugar y simbolismo – Gran Hotel Budapest</i>	53
Imagen 29 <i>Comedor – Gran Hotel Budapest</i>	54
Imagen 30 <i>Atmosferas – Gran Hotel Budapest</i>	55
Imagen 31 <i>Corporación Wallace – Blade Runner</i>	57
Imagen 32 <i>Espacio y sentimientos – Blade Runner</i>	57
Imagen 33 <i>Paleta de color y simbolismo – Blade Runner</i>	58
Imagen 34 <i>Materialidad – Blade Runner</i>	60
Imagen 35 <i>K & Joi – ¿realidad?</i>	61
Imagen 36 <i>Naturaleza – Blade Runner</i>	62
Imagen 37 <i>Soundtrack original – Blade Runner</i>	64
Imagen 38 <i>Luz como creadora de contraste y atmósferas</i>	66
Imagen 39 <i>Reflejo de la condición interior</i>	67
Imagen 40 <i>Atmosferas – Blade Runner</i>	69
Imagen 41 <i>Isla de Naxos, Grecia</i>	70
Imagen 42 <i>Forma a partir del sitio</i>	71
Imagen 43 <i>Color que contrasta</i>	72
Imagen 44 <i>Del lugar al proyecto</i>	73
Imagen 45 <i>Naturaleza como guía</i>	74
Imagen 46 <i>Sonido en las Termas Geométricas</i>	74
Imagen 47 <i>Luz como elemento poético</i>	76

Imagen 48 <i>Simbolismo – Termas Geométricas</i>	77
Imagen 49 <i>Atmósferas – Termas Geométricas</i>	79
Imagen 50 <i>Disposición espacial y forma de muros</i>	81
Imagen 51 <i>Contraste del color y discapacidades visuales</i>	82
Imagen 52 <i>Leyendo texturas</i>	83
Imagen 53 <i>Naturaleza – SEAlab</i>	84
Imagen 54 <i>Distinción espacial según el sonido</i>	85
Imagen 55 <i>Iluminación – SEAlab</i>	86
Imagen 56 <i>Simbolismo de una escuela inclusiva</i>	87
Imagen 57 <i>Atmósferas - SEAlab</i>	88

Siglas, acrónimos y abreviaturas

APA	American Psychological Association
Arq	Arquitectura
Esp.	Especialista
Mov	Movimiento
UPB	Universidad Pontificia Bolivariana

Resumen

Este trabajo se centra en la arquitectura desmaterializada, examinando cómo los espacios arquitectónicos influyen en la percepción, los sentidos y la construcción de significados y experiencias humanas. A partir de esta premisa, se formula la pregunta de investigación: **¿Cómo el diseño arquitectónico, al interactuar con la naturaleza y fenómenos físicos, y al integrar estímulos sensoriales, puede transformar la arquitectura en una experiencia poética y artística que trascienda su función meramente constructiva?** Para abordar esta cuestión, se identifican tres variables clave: **el diseño arquitectónico, los estímulos sensoriales y la experiencia poética**, que son fundamentales para entender cómo la arquitectura puede trascender su materialidad y convertirse en un medio de emociones y narrativas profundas.

Se presenta una línea de tiempo que abarca períodos históricos que han influido en la desmaterialización arquitectónica, desde Stonehenge (Inglaterra, 3100 a.C), donde la conexión con lo cósmico y lo metafísico era central, hasta la arquitectura gótica y barroca, caracterizada por el uso de la luz y la monumentalidad para evocar lo divino. Finalmente, se exploran el Movimiento Moderno y la arquitectura contemporánea, donde la transparencia y la integración con la naturaleza consolidan la desmaterialización, generando espacios que invitan a la contemplación sensorial.

Los casos de estudio, como los filmes **El Gran Hotel Budapest** y **Blade Runner 2049**, así como los proyectos arquitectónicos de **las Termas Geométricas y la Escuela para Niños Ciegos y Discapacitados Visuales**, ilustran cómo la arquitectura, tanto en la realidad como en la ficción, puede conectar al usuario con su entorno a través del diseño y los estímulos sensoriales, generando experiencias poéticas.

Palabras clave: arquitectura, diseño arquitectónico, estímulos sensoriales, experiencia poética, sentidos, experiencia

Abstract

This work focuses on dematerialized architecture, examining how architectural spaces influence perception, the senses, the construction of meanings and human experiences. Based on this premise, the research question is formulated: **How can architectural design, by interacting with nature and physical phenomena, and by integrating sensory stimuli, transform architecture into a poetic and artistic experience that transcends its merely constructive function?** To address this question, three key variables are identified: **architectural design**, **sensory stimuli**, and **the poetic experience**, which are essential to understanding how architecture can transcend its materiality and become a vehicle for deep emotions and narratives.

A timeline is presented, addressing historical periods that have influenced architectural dematerialization, from Stonehenge (England, 3100 B.C), where the connection with the cosmic and metaphysical was the central idea, to Gothic and Baroque architecture, characterized by the use of light and monumentality to evoke the divine. Finally, the Modern Movement and contemporary architecture are explored, where transparency and integration with nature consolidate dematerialization, generating spaces that invite sensory contemplation.

The case studies, such as the films **The Grand Budapest Hotel** and **Blade Runner 2049**, as well as architectural projects like **the Geometric Hot Springs** and **the School for Blind and Visually Impaired Children**, illustrate how architecture, both in reality and fiction, can connect the user with their surroundings through design and sensory stimuli, creating poetic experiences.

Keywords: architecture, architectural design, sensory stimuli, poetic experience, senses, experience

Introducción

¿Qué sucede cuando la arquitectura deja de ser solo un refugio físico y se convierte en una experiencia trascendental? La arquitectura desmaterializada no se limita a la creación de formas y espacios, sino que explora cómo estos se desvanecen para dar lugar a vivencias que trascienden lo tangible. Este enfoque transforma el acto de habitar en una experiencia poética, evocando emociones y conexiones profundas. Así, la arquitectura no se restringe a su función utilitaria, sino que cobra vida como un lenguaje que invita a la contemplación y al descubrimiento. Es una búsqueda que revela cómo lo efímero y lo sutil pueden influir en la percepción espacial, abriendo un nuevo horizonte en el diseño arquitectónico que va más allá de lo físico, abrazando lo trascendental y lo emocional.

La investigación se centra en revelar el potencial de la arquitectura como un arte que no solo construye, sino que narra, emociona y conecta. Desde esta perspectiva, surge la pregunta de investigación: ¿Cómo el **diseño arquitectónico**, al interactuar con la naturaleza y fenómenos físicos, y al integrar **estímulos sensoriales**, puede transformar la arquitectura en una **experiencia poética** y artística que trasciende su función meramente constructiva? La relevancia de esta cuestión radica en los aportes que puede ofrecer al diseño de espacios que respondan a las necesidades sensoriales y emocionales del ser humano, proponiendo entornos que fomenten una relación más armoniosa entre los usuarios y su alrededor. Este enfoque podría redefinir la manera en que concebimos los espacios contemporáneos, promoviendo una arquitectura más consciente y conectada con las dimensiones humanas, existenciales y del entorno.

Durante esta investigación, se recolectaron antecedentes conceptuales que giran en torno a la interrelación entre el diseño arquitectónico y los estímulos sensoriales, generando experiencias poéticas que trascienden la función constructiva de la arquitectura. Varios autores destacan la importancia de la experiencia sensorial en la arquitectura. Los renombrados arquitectos, Peter Zumthor, en su reflexión sobre las atmósferas, y Juhani Pallasmaa, al abordar la poética de la percepción, enfatizan que la arquitectura debe involucrar todos los sentidos, generando una experiencia emocional profunda. En esta línea, el filósofo francés Gaston Bachelard resalta la importancia de la memoria y la imaginación en la vivencia del espacio, mientras que uno de los

padres de la psicología, Carl Jung, a través de su exploración de los símbolos, sugiere que la arquitectura puede resonar en el inconsciente colectivo, afectando así nuestra percepción y conexión con los espacios que habitamos. Este enfoque también se encuentra en la obra del arquitecto y escritor Francis Ching, que investiga la relación entre forma, espacio y orden en la arquitectura, proponiendo que la organización espacial puede influir en la experiencia del usuario.

Los condicionantes del contexto, que abarcan aspectos históricos, normativos, ambientales y socioculturales, han moldeado la evolución de la arquitectura hacia enfoques más sensoriales y significativos. El arquitecto Le Corbusier, en su obra, aborda la relación entre funcionalidad y estética, proponiendo que la arquitectura debe responder a las necesidades humanas y al contexto cultural en el que se inserta. A su vez, la psicología ambiental, tal como la presenta el ex profesor de Psicología y Estudios Ambientales Robert Gifford, que sugiere que el entorno construido puede influir en el comportamiento y bienestar de las personas. Asimismo, el arquitecto noruego Christian Norberg-Schulz, con su concepto de *Genius Loci*, subraya la importancia de conectar los espacios arquitectónicos con su entorno natural y cultural, resaltando que esta conexión es fundamental para crear una experiencia espacial auténtica y significativa.

La integración de estímulos sensoriales en el diseño arquitectónico se ha vuelto esencial en la práctica contemporánea. La manipulación del color, la luz y el sonido son elementos clave que afectan la percepción y el estado emocional de los usuarios. Autores como el artista suizo Johannes Itten y el erudito alemán Wolfgang Goethe, han explorado el significado y el impacto del color en la experiencia humana, sugiriendo que este puede transformar la atmósfera de un espacio. Además, el trabajo del arquitecto Igor Bondarenko sobre las ideas antiguas acerca de la arquitectura del universo aporta un contexto histórico que resalta cómo la espiritualidad y la naturaleza se han entrelazado en el diseño arquitectónico a lo largo de la historia. En este sentido, autores como el arquitecto Matthew Sturich enfatizan que la memoria y la construcción de imágenes poéticas en la arquitectura y el cine generan una conexión más profunda con los espacios.

La experiencia poética en la arquitectura se define por su capacidad para evocar emociones y simbolismos profundos. Abram Maslow, un renombrado psicólogo norteamericano, destaca que la búsqueda de experiencias enriquecedoras es fundamental para la realización personal, lo que

puede reflejarse en cómo se diseñan los espacios. Así mismo, Las obras de los arquitectos Mercedes Múzquiz Ferrer sobre la experiencia sensorial de la arquitectura y de Juan Pablo Leguizamón Sarmiento sobre la atmósfera arquitectónica como experiencia significativa, profundizan en la importancia de crear entornos que conecten emocionalmente con los usuarios.

Lo anteriormente mencionado, nos ayudara al desarrollo de una metodología de carácter cualitativo enfocada en el análisis de ejemplos arquitectónicos y cinematográficos. Se estudiarán casos como el Filme realizado por Wes Anderson, **El Gran Hotel Budapest (2014)**, **Blade Runner 2049 (2017)** dirigido por Denis Villeneuve; así mismos proyectos arquitectónicos como las **Termas Geométricas (Chile, 2009)** realizadas por el arquitecto Germán del Sol y la **Escuela para Niños Ciegos y Discapacitados Visuales (India, 2021)**, diseñada por la firma arquitectónica SEAlab; con el fin de comprender cómo estos casos incluyen aspectos sensoriales y poéticos, para crear espacios que mejoren la calidad de vida y la percepción de sus habitantes, transformando así la arquitectura en una experiencia que trasciende la mera funcionalidad. Esto se realizará mediante el análisis de indicadores como el diseño arquitectónico, los estímulos sensoriales y la experiencia poética, que junto al estudio de sus variables. Respaldados con los antecedentes, diagramas, fotos intervenidas, artículos, textos y recursos videográficos que manifiesten mejor los conceptos que aportan a la idea de la desmaterialización de la arquitectura.

Con este trabajo, se tiene como objetivo general analizar cómo la arquitectura desmaterializada, a través del **diseño arquitectónico** y la integración de **estímulos sensoriales**, puede generar **experiencias poéticas** que trasciendan la función constructiva, enriqueciendo así la interacción del ser humano con su entorno y sí mismo.

Finalmente, los objetivos específicos de esta investigación son:

- Definir los indicadores clave de esta investigación, los cuales son: **El diseño arquitectónico, estímulos sensoriales y experiencia poética**. Estos, guiaran el análisis para entender cómo el diseño arquitectónico se desmaterializa.

- Identificar aspectos históricos en distintas épocas o movimientos arquitectónicos que evidencien la desmaterialización en la arquitectura al pasar el tiempo y como ha mutado.
- Describir y analizar según los indicadores definidos, dos obras cinematográficas y dos proyectos arquitectónicos existentes.
- Resumir la información recopilada para responder la pregunta de investigación a partir de los capítulos conceptual, contextual y metodológico, integrando los conocimientos obtenidos en cada sección para fundamentar la conclusión del estudio.

Capítulo 1.0 Componente conceptual

En la arquitectura, la desmaterialización se presenta como una invitación a superar las limitaciones físicas y constructivas. A la vez que explora un entorno donde la forma, la función y la materia se entrelazan, dando lugar a una dimensión más profunda y metafísica. Este enfoque sugiere que la arquitectura trasciende su existencia tangible, convirtiéndose en un medio que evoca sensibilidad, emociones, y significados, así, generando espacios que resuenan profundamente con la esencia del usuario. En lugar de concebir la arquitectura como un simple conjunto de elementos físicos organizados para cumplir funciones específicas, la desmaterialización investiga cómo lo intangible, incluyendo las emociones, la luz, el sonido y la naturaleza, puede transformar la experiencia del espacio en algo que va más allá de lo visible y lo concreto.

En este capítulo se plantearán las principales variables que respaldarán la pregunta de investigación, a partir de obras de diversos autores disciplinares, como arquitectos, psicólogos, artistas y académicos, etc. La primera variable es el **diseño arquitectónico**, esta incluye como subindicadores la forma y configuración espacial, la materialidad y el Metaverso. La segunda variable son los **estímulos sensoriales**, esta será estudiada a través de indicadores como la luz, el sonido y el color. **La experiencia poética**, como tercera y última variable, se define por atmósferas, el simbolismo emocional. La presencia de la naturaleza actúa como un indicador transversal, enriqueciendo cada una de estas variables al conectar lo material y lo inmaterial en el espacio construido. Así, se revelará cómo la arquitectura desmaterializada puede ofrecer una nueva forma de habitar y experimentar el espacio, donde lo invisible y lo intangible se convierten en protagonistas.

1.1 Mapa conceptual:

Este mapa conceptual de la arquitectura desmaterializada se basa en la pregunta central de esta investigación. A partir de esta pregunta, se ramifican tres variables fundamentales, cada una con dos o más subvariables que guiarán y facilitarán la comprensión, ayudando a responder la interrogante que dio vida a este trabajo.

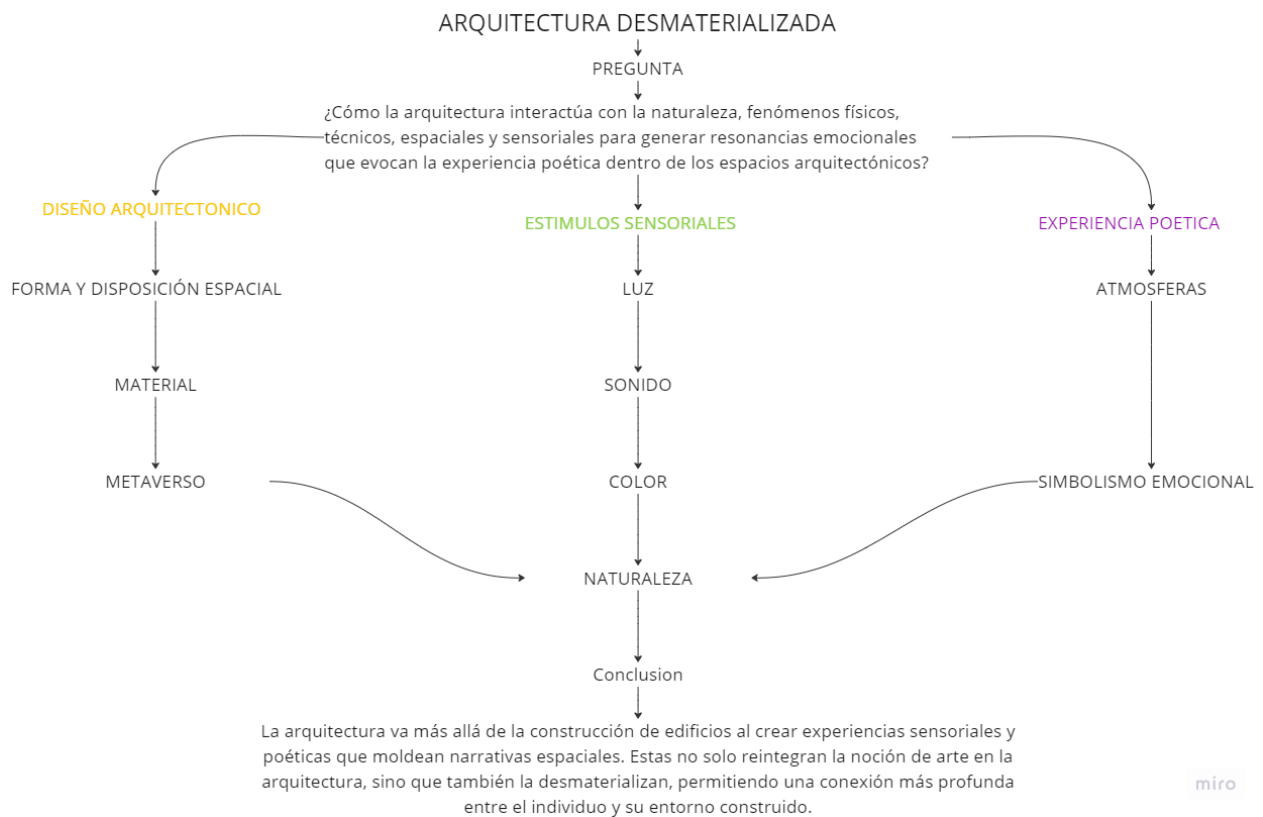

Imagen 1

Mapa conceptual de autoría propia.

1.2 Concepto guía: Diseño Arquitectónico

La arquitectura desmaterializada es una perspectiva que va más allá de lo puramente físico y busca una expresión arquitectónica más poética, artística y sensorial. Este marco conceptual se centra en cómo el diseño arquitectónico se manifiesta a través de la forma y disposición espacial la materialidad la integración de la naturaleza y las nuevas posibilidades que ofrece el metaverso con el propósito de proponer una arquitectura que desafía las convenciones tradicionales y se abre a nuevas dimensiones de experiencia y percepción.

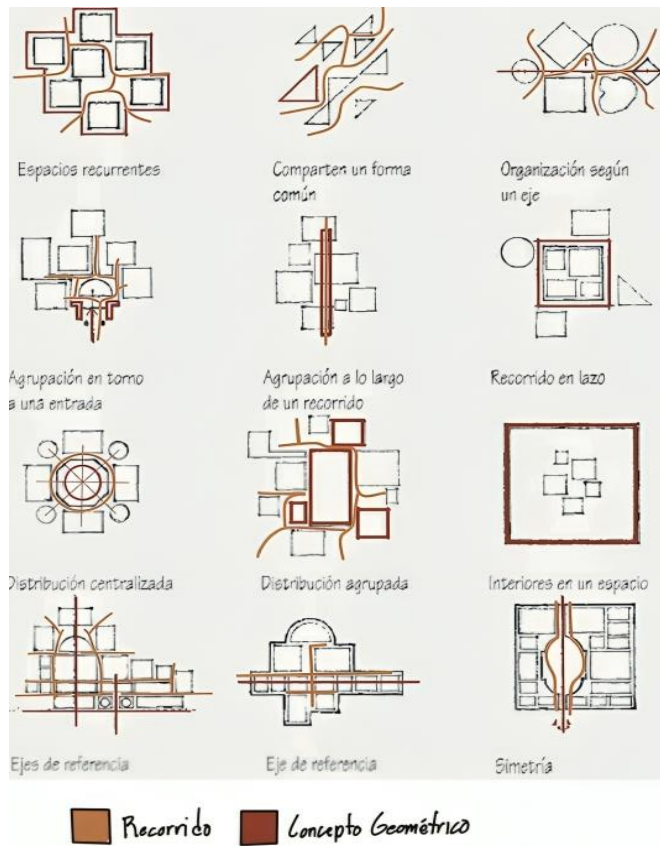
Forma & Disposición Espacial

El diseño arquitectónico no solo se basa en responder a un programa, o una demanda funcional. La arquitectura es una manera artística de representar el habitar, donde la forma y espacio, se prestan como un lienzo para materializar intenciones que aporten a esta visión. Ching establece que, “La disposición y organización de los elementos de forma y espacio determinarán cómo la arquitectura puede fomentar iniciativas, generar respuestas y comunicar significados.” (Ching, 2023). ¿Pero a que se refiere con respuestas y significados? En se arquitectura estos se refieren a los conceptos, emociones, y mensajes que un espacio o una forma transmiten al usuario. Dichos, se materializan mediante la organización espacial y la forma, los cuales no solo se percibe físicamente, sino que también pueden evocar significados más profundos y experiencias sensoriales, transformando el espacio en un vehículo de expresión artística y cultural. Tejiendo una interacción entre los usuarios y el entorno, logrando generar respuestas que van más allá de la simple funcionalidad.

La forma en que se accede al espacio y se desplaza uno a través de él puede generar una narrativa inmersiva. Esto se logra mediante el diseño de secuencias espaciales o lo que Le Corbusier categorizó como promenade, la cual comprende de usar medios arquitectónicos para crear una entrada que atraiga al espectador, generar diversos puntos de vista y mantener la relación entre los fragmentos y la unidad arquitectónica (FLC,2023); todo para guiar al usuario a través de un viaje sensorial e íntimo con la arquitectura. Por otro lado, La escala de los espacios también juega un papel crucial en la percepción del usuario. Un espacio amplio puede inducir una sensación

de libertad, mientras que uno más compacto puede crear intimidad o seguridad. Así también, el orden y la disposición de los elementos dentro del espacio afectan la percepción y la experiencia del usuario. Esto influye en la claridad del propósito del espacio y en cómo se comunica a través de la experiencia sensorial. Un diseño bien organizado facilita una experiencia fluida y coherente, mientras que un diseño caótico puede provocar confusión o disconformidad.

Aquí, la forma y la disposición del espacio se elevan a la categoría de herramientas artísticas, permitiendo moldear un lenguaje arquitectónico que comunica significados profundos y evoca una variedad de percepciones en quienes interactúan con el espacio. Estos espacios no solo se perciben visualmente, sino que van más allá de lo tangible, invitando al usuario a experimentar una experiencia que involucra todos los sentidos y la intuición. Cada elemento arquitectónico contribuye directamente a una narrativa más amplia que habla al corazón y la mente de quienes lo habitan, creando una conexión emocional y sensorial única.

Imagen 2*Francis Ching – Forma, Espacio y Orden*

La circulación, la organización de la forma y el espacio, moldean la percepción arquitectónica. Las trayectorias de circulación guían el movimiento y la experiencia espacial, mientras que la disposición de la forma define la jerarquía y las relaciones entre los espacios. Juntos, crean un viaje sensorial que comunica significados y establece una conexión emocional con el entorno arquitectónico. Imágenes tomadas de (Ching, 2023).

Materialidad

El concepto de materialidad se convierte en un medio para despertar sentimientos y emociones al ser la piel de la arquitectura, convirtiéndola en ese primer acercamiento y el más inmediato contacto físico con el espacio. La selección y el tratamiento de los materiales influyen directamente en la percepción sensorial del

usuario, construyendo una conexión emocional y estableciendo una atmósfera mediante sus características físicas. La materialidad no solo define la estética de un edificio, sino que también contribuye a la experiencia vivencial del entorno construido, creando una narrativa sensorial que complementa la forma y la función arquitectónica.

Según la arquitecta Karen Pesantes en su obra *La materialidad en la arquitectura*, los materiales pueden ser utilizados para transmitir ideas poéticas y abstractas lo cual genera una experiencia arquitectónica que interactúa con los sentidos del usuario (Aldana et al., 2022). Es por esto por lo que ciertos materiales son fundamentales a la expresión poética de la arquitectura ya que pueden llevar significados simbólicos o culturales que resuenan con los usuarios, añadiendo capas de interpretación y significado al espacio arquitectónico. Además, que pueden contar una

historia o evocar una atmósfera particular. Es como lo expresó el renombrado arquitecto Peter Zumthor, "El material no es sólo una cosa, sino una parte de la experiencia del espacio." (Zumthor, 2009).

Con esto en mente, se pueden considerar los atributos de los materiales no solo en términos estructurales u ornamentales, sino también como elementos que contribuyen a una narrativa sensorial más profunda. En obras como el Pabellón de Barcelona (1929) de Mies van der Rohe, ubicado en Barcelona, España, el espacio se define mediante materiales como el acero, el vidrio y el mármol. Estos materiales establecen una interacción dinámica con el ambiente y la luz. Como resultado de esta interacción, se produce una sensación de transparencia y fluidez que dibuja los límites entre lo material y lo inmaterial (ver imagen 3). O la mezquita de la cúpula de la roca (687 – 691 d.C) del califa Abd al-Malik en Jerusalén, Israel, que con la utilización de baldosa de múltiples colores suscita una atmosfera celestial al contrastar con la luz y aparte de esto, refuerza su identidad cultural del medio oriente, creando con su imponente piel una mayor experiencia en los usuarios (ver imagen 4).

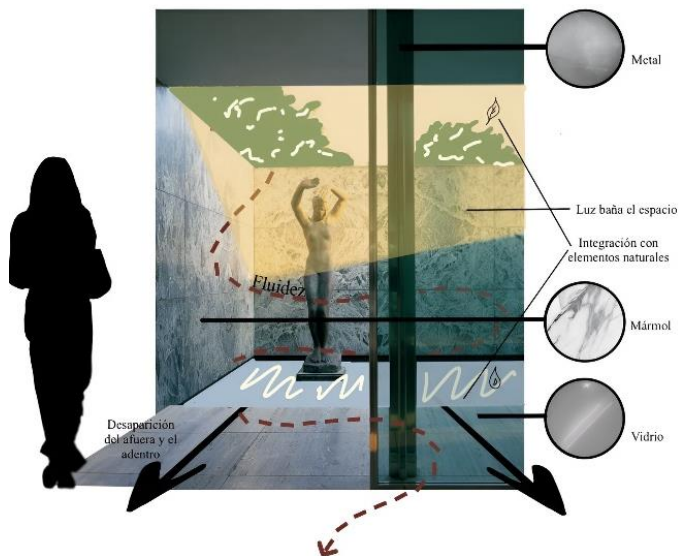

Imagen 3

Pabellón de Barcelona, España

Imagen tomada por: Pepo Segura con intervención propia.

La materialidad está estrechamente relacionada con la desmaterialización en la arquitectura, que busca crear experiencias sensoriales que trascienden lo constructivo y estético. En este enfoque, la selección de materiales cumple una función artística y

comunicativa. Estos materiales poseen la habilidad de provocar respuestas sensoriales que conectan al usuario con su entorno a través de su textura, color y forma. Esta interacción mejora la experiencia espacial y emocional del individuo, lo que hace que el entorno se vuelva más envolvente y significativo.

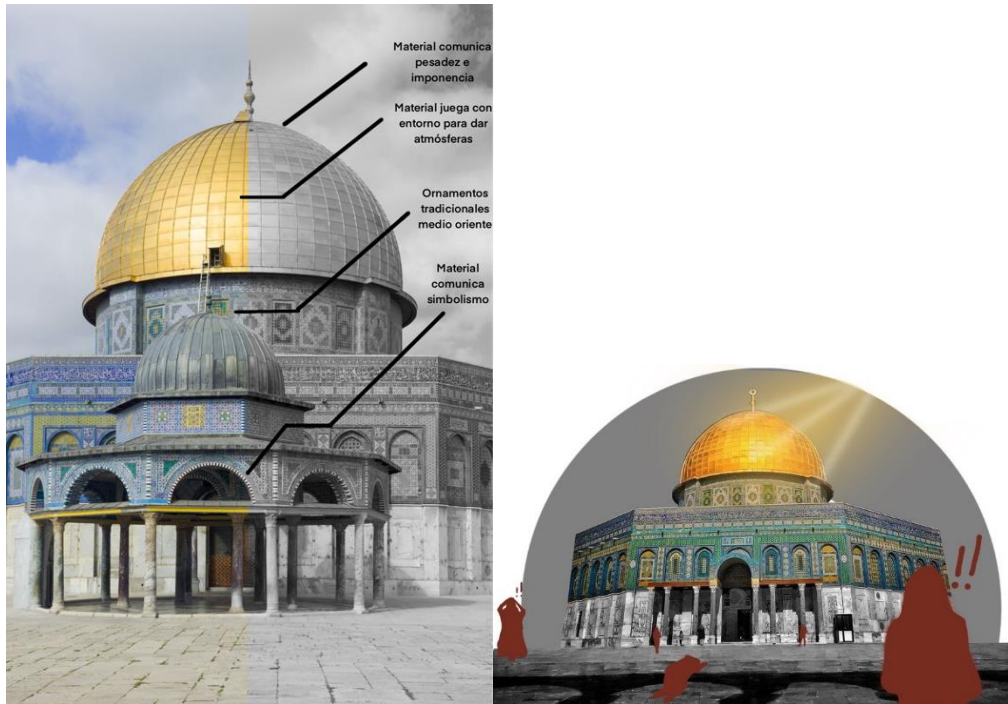

Imagen 4

Cúpula de la roca, Jerusalén, Israel

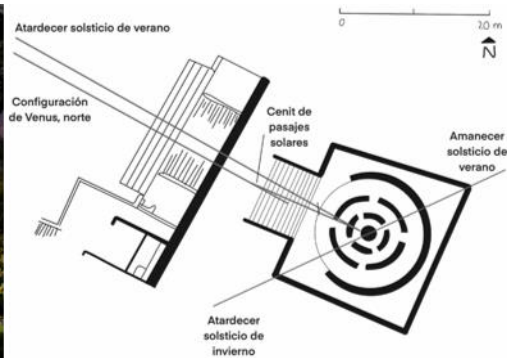
La materialidad de la Cúpula de la Roca otorga un sentido poético al espacio, transformando la piedra y el mosaico en una sinfonía visual y táctil que eleva la experiencia espiritual y cultural del visitante. Imagen tomada de: <http://www.quaranreading.com/> con intervención propia.

Naturaleza

La naturaleza se considera un componente activo y esencial del diseño en lugar de simplemente un telón de fondo pasivo. A partir de esta perspectiva, es posible crear espacios que dialoguen con el entorno natural e integren este como parte integral de la experiencia arquitectónica, ya que la naturaleza y el entorno construido pueden interactuar entre sí. El enfoque del diseño se redefine al considerar la naturaleza como una arquitectura en sí misma, permitiendo que lo construido se inspire de ella, influyendo en su emplazamiento, materialidad y forma. Como menciona el arquitecto Juhani Pallasmaa en *Animales arquitectos*, “la naturaleza no es simplemente un escenario para la vida, sino una fuente inagotable de ideas arquitectónicas y soluciones estructurales” (Pallasmaa, 2020).

En el texto *Ancient Ideas About the Architecture of the Universe*, el arquitecto Igor A. Bondarenko destaca cómo las culturas antiguas consideraban la arquitectura y la naturaleza como partes distintas de un todo cosmológico. La naturaleza estableciendo vínculos simbólicos entre el espacio físico y el universo definiendo el diseño de estas arquitecturas rituales (Bondarenko, 2021). A partir de esto, se evidencia que la arquitectura estaba profundamente ligada a creencias cosmológicas y naturales, viéndose no solo como construcción funcional, sino como manifestación del cosmos en sí. Los diseños arquitectónicos reflejaban una relación simbólica con el universo y la naturaleza, utilizando elementos naturales como la orientación del sol y las estrellas para emplazarse de forma que conecten el espacio físico con el orden cósmico. Además, muchos templos y monumentos también buscaban reflejar elementos naturales tanto en forma como en materialidad, otorgando a los edificios un arraigo con el lugar y las creencias, así uniéndose con el universo. Esta idea sostiene que la naturaleza no solo ayuda a la arquitectura, sino que también la convierte en una extensión del entorno cósmico conectando lo tangible con lo metafísico.

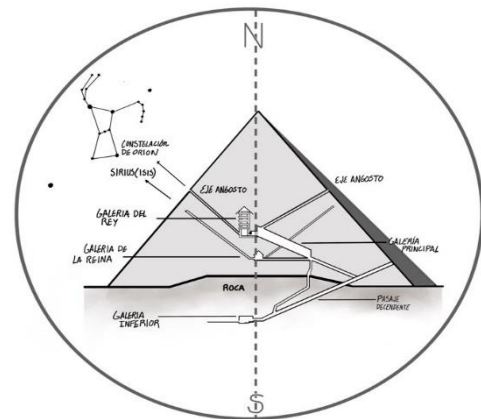
Por ello, al aplicar estas ideas a la arquitectura desmaterializada, se argumenta que la arquitectura trasciende lo físico al buscar una conexión más profunda entre lo material y lo metafísico, incorporando la naturaleza de manera integral. La naturaleza actúa como aliada para guiar el emplazamiento, la materialidad, y la creación de espacios y formas que se perciben y experimentan de forma poética y sensorial. De esta manera, la interacción entre la arquitectura humana y la divina genera nuevas perspectivas y significados para el individuo.

Imagen 5*Relación Chichen Itzá y astros*

La fachada y la orientación están diseñadas para seguir la trayectoria del sol durante los solsticios primavera y otoño. David Stuart, epigrafista de la Universidad de Texas, dice que los mayas consideraban a sus líderes políticos como representantes del orden universal. Imagen y fuente tomadas de: <https://www.ngenespanol.com/historia/por-que-las-construcciones-mayas-est-analineadas-con-las-estrellas/>

Imagen 6*Sección pirámide de Keops*

“El egiptólogo, Dr. Gaston Maspero observó que los egipcios concebían el mundo como un templo y el templo como un microcosmos del mundo, con cada elemento arquitectónico simbolizando diferentes aspectos del cosmos, lo que hacía de sus templos verdaderos reflejos de la creación.” Fuente tomada de <https://www.ancient-origins.net/artifacts-other-artifacts/grand-architect-0012238>. Imagen tomada de <https://www.maravillas-del-mundo.com/Piramides-de-Egipto/Piramide-de-Keops.php> con intervencion propia.

Metaverso

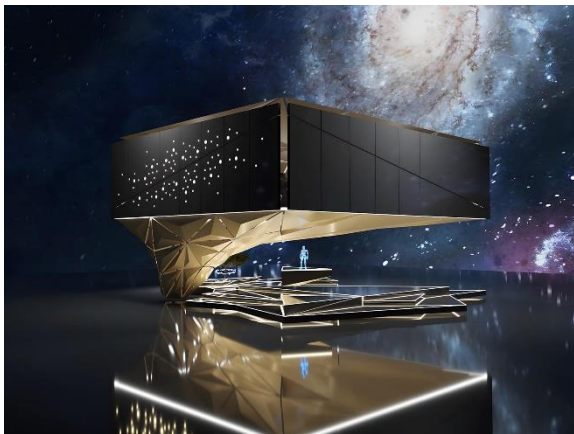
Al permitir la creación de espacios virtuales que trascienden los límites físicos tradicionales el metaverso ofrece una nueva perspectiva en la arquitectura desmaterializada. Los diseñadores pueden experimentar con ideas que en el plano material estarían sujetas a limitaciones físicas y estructurales porque este entorno digital ofrece una plataforma infinita para re imaginar cualquier tipo de diseño arquitectónico o de vida. La arquitectura del metaverso se basa en píxeles y algoritmos lo que brinda una amplia gama de posibilidades creativas como la reconceptualización de las leyes de la física en estos espacios virtuales y la manipulación de la escala.

Esta herramienta innovadora redefine la interacción entre naturaleza y tecnología y expande el campo de la arquitectura. En el contexto del metaverso, la naturaleza puede recrearse digitalmente, permitiendo que los elementos naturales interactúen de formas imposibles en el mundo físico. Así, el único límite es la creatividad del arquitecto digital, quien puede potenciar la experiencia del usuario al doble al someterlo a entornos y experiencias que no serían posibles en el mundo real. Elementos como la bioluminiscencia controlada, la gravedad alterada, y la simulación de ecosistemas completos enriquecen la experiencia del usuario de maneras únicas e inexplorables.

Fusionando lo tangible con lo intangible, el diseño arquitectónico en el metaverso explora continuamente lo poético y lo sensorial, creando un universo en el que arte, arquitectura y función coexisten sin límites. El metaverso permite desmaterializar formas antes unimaginables al integrar la tecnología de manera profunda, abriendo un horizonte donde la arquitectura poética alcanza su máxima expresión. Así, transforma los espacios virtuales en experiencias significativas y evocadoras, desdibujando la frontera entre realidad y ficción.

Imagen 7

Absence and Presence – the luminal conflux por OBM

Proyecto expuesto en la Bienal de arquitectura en el Metaverso 2023. Se evidencia in entorno digital ilimitado donde las formas y espacios desafían las leyes físicas, permitiendo la creación de experiencias inmersivas que fusionan lo virtual y lo sensorial en un plano totalmente abstracto. Imagen tomada de: <https://metaversearchbiennale.com/projects/obmi>

El diseño arquitectónico es fundamental en la arquitectura desmaterializada ya que da cuerpo a nociones metafísicas, artísticas, sensoriales, simbólicas y poéticas. Este crea un lenguaje espacial que dialoga con los sentidos y las emociones del usuario al integrar la forma, la materialidad, la naturaleza y el metaverso. Este método no solo redefine el uso de materiales y cómo el espacio se reinventa ante su relación con el entorno natural,

sino que también expande el campo arquitectónico hacia lo digital permitiendo la creación de experiencias que combinan lo tangible con lo intangible.

1.3 Concepto guía: Estímulos Sensoriales

La arquitectura desmaterializada es una visión en la que el diseño trasciende la mera construcción física para adentrarse en un ámbito más artístico, sensorial y poético. Este enfoque explora cómo los estímulos sensoriales, como la luz, el sonido, el color y la naturaleza, influyen en la percepción y experiencia del espacio. A través de estos elementos, la arquitectura se convierte en un medio para despertar emociones y crear ambientes que resuenan profundamente con quienes los habitan, promoviendo una conexión que va más allá de lo tangible y se sumerge en lo sensorial, emocional, y lo espiritual.

La luz

En el mundo del arte y la arquitectura la luz juega un papel crucial. No solo se encarga de dar forma y definir los límites de los espacios, sino que también sirve como una herramienta para expresar sentimientos y emociones. El maestro de la luz y la sombra, el arquitecto Louis Kahn, en su libro *Silence and Light* establece que, "la luz es el generador de toda la presencia" (Kahn, 1969). Destaca la manera en que la luz trae vida a los espacios llenándolos de sentido y personalidad. La luz se transforma así en algo más que un mero componente físico; se convierte en un recurso etéreo capaz de ser moldeado para crear entornos que transmiten pensamientos y sentimientos. Como un artista emplea colores y sombras para agregar dimensión a su creación, el arquitecto aprovecha la luz para dar vida a lugares que establecen conversaciones con sus ocupantes, convirtiendo así la arquitectura en una expresión artística vibrante y cambiante.

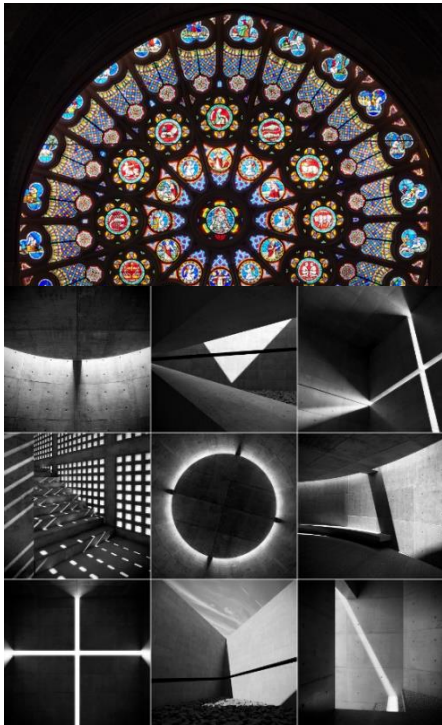
Juhani Pallasmaa, en su obra *An Architecture of the Seven Senses*, destaca el poder transformador de la luz en la arquitectura, señalando que esta tiene la capacidad de alterar la atmósfera de un lugar y, con ello, la percepción sensorial y emocional del usuario (Pallasmaa, 1994). La luz, al interactuar con las superficies y volúmenes arquitectónicos, puede cambiar radicalmente la forma en que se experimenta un espacio, creando una sensación de calidez,

tranquilidad, dramatismo, o incluso tensión. La interacción de la luz es una herramienta fundamental para la creación artística, ya que permite al arquitecto manipular la percepción del espacio de maneras sutiles pero poderosas, generando ambientes que evocan respuestas emocionales.

La luz también es esencial para resaltar los elementos arquitectónicos, permitiéndoles expresarse en toda su complejidad y belleza. El famoso arquitecto suizo, Le Corbusier destacó que, "la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz" (Le Corbusier, 1923). La luz no solo revela la forma, sino que también le da vida y dinamismo. Los arquitectos pueden mejorar la experiencia estética del espacio al controlar cuidadosamente la luz para resaltar texturas, contrastes y detalles que de otro modo pasarían desapercibidos. La capacidad de la luz para interactuar con la arquitectura de esta manera es fundamental para la creación artística, ya que puede elevar un espacio cotidiano a un nivel extraordinario de expresión sensorial.

Imagen 8

Rosetón, catedral de Saint- Denis (1135, Francia)

como símbolo de lo divino en la tierra, el efecto sensorial causaba un ambiente místico que acercaba a los creyentes a un estado de exaltación emocional, simbólica y sensitiva. Imagen tomada por: Benjamin Gavaudo

Imagen 9

Tadao Ando – luz y sombra

La luz natural crea un juego de luz y sombra al entrar al edificio, creando un ambiente poético y artístico. formando atmósferas diversas y realzando la crudeza de la arquitectura. Imagen de compilación de varios proyectos de Tadao Ando por Pablo Kujman

El Sonido

El sonido es un elemento arquitectónico que, aunque a menudo invisible, tiene un impacto significativo en la percepción y experiencia del espacio. Al igual que la luz, el sonido añade una dimensión artística que puede transformar un espacio arquitectónico en una experiencia sensorial completa. El sonido no solo define el ambiente acústico de un lugar, sino que también influye en cómo las personas perciben el tiempo y el movimiento dentro del espacio. Steven Holl en su texto, *Cuestiones de percepción: fenomenología de la arquitectura*, establece que, el sonido puede alterar la percepción espacial, permitiendo que los usuarios vivan el entorno de manera dinámica y envolvente (Holl, 2018). Esta capacidad del sonido para modificar la experiencia arquitectónica lo convierte en una herramienta poderosa para los arquitectos, quienes pueden diseñar espacios que resuenen con la vida y la actividad humana.

En la arquitectura, el sonido no es un mero acompañamiento, sino una parte integral de la creación artística del espacio. Peter Zumthor, conocido por su sensibilidad ante los detalles sensoriales, mencionó que, “un edificio es un cuerpo que resuena como un instrumento musical” (Zumthor, 2009). Esta analogía subraya cómo los arquitectos pueden utilizar el sonido para crear una atmósfera que resuene emocionalmente con los usuarios, similar a cómo un compositor utiliza la música para evocar sentimientos. En este punto se puede recordar una frase comúnmente atribuida al artista norteamericano Jean Michel Basquiat (1960 - 1988), “el arte es como decoramos el espacio, la música es como decoramos el tiempo.” Y la arquitectura puede ser donde el arte y la música converjan, permitiendo que el espacio cobre vida; donde los ecos, los murmullos y los sonidos naturales o artificiales se vuelvan una sinfonía que cree una experiencia sensorial.

La interacción del sonido con los materiales y la forma del espacio puede enriquecer la experiencia arquitectónica, generando una conexión más profunda entre el individuo y su entorno. La arquitectura debe crear un todo armonioso donde cada parte esté en consonancia con la otra. Esto incluye la dimensión sonora, donde cada sonido que se produce o se escucha dentro de un espacio contribuye a la totalidad de la experiencia. Cuando los arquitectos diseñan teniendo en cuenta el sonido, pueden crear sinfonías espaciales que, al igual que una obra de arte visual, tienen el poder de mover, conmover o hasta perturbar a las personas. En este sentido, el sonido se

convierte en una parte fundamental de la creación artística en la arquitectura, capaz de añadir una profundidad y trascendencia de lo material hacia lo emocional y lo poético.

Imagen 10

Sound in spaces: architectural acoustics with Thomas Heatherwick

<https://youtu.be/YvHxFmnftx0?si=5y1vkmky6Thxso8w>

El video expresa la importancia sensorial del sonido en la arquitectura y la sensibilidad que este genera. Video de: Sound of Life.

El Color

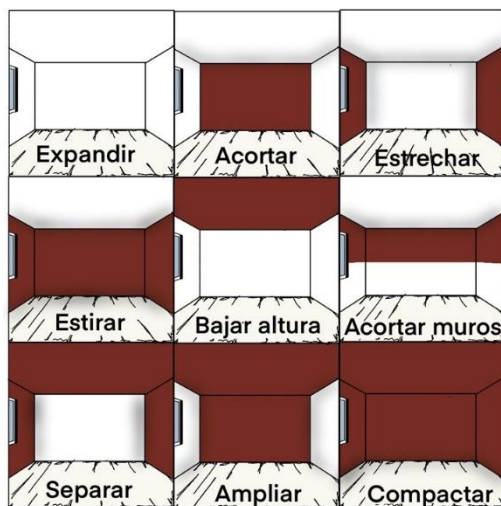
El color, en sus múltiples manifestaciones, es uno de los elementos más poderosos y expresivos de la arquitectura, ya que puede transformar espacios y generar muchas emociones. La teoría del color, que ha sido estudiada en profundidad por artistas y científicos, revela que los colores no solo afectan la percepción visual, sino también el estado de ánimo y la psicología de los usuarios. En "La experiencia sensorial de la arquitectura", la arquitecta Mercedes Múzquiz Ferrer destaca cómo los colores pueden influir en la percepción espacial y emocional, sugiriendo que cada tonalidad tiene un impacto específico en el bienestar y la experiencia del usuario (Múzquiz Ferrer, 2017). Esta capacidad del color para afectar la psique humana convierte su uso en una herramienta fundamental para los arquitectos que buscan no solo crear espacios visualmente atractivos, sino también emocionalmente resonantes.

El color en la arquitectura define la identidad estética de un espacio, y también actúa como un lenguaje visual que logra comunicarse con los usuarios a un nivel subconsciente. Johannes Itten, pionero en la teoría del color establece que, "El color es el medio más poderoso para crear una

atmósfera. Los colores tienen una influencia directa en nuestra percepción del espacio, el estado de ánimo y la emoción. Además, que este tiene un impacto emocional y psicológico inmediato y profundo en los individuos."(Itten, 1974). Esto resalta cómo el color es una manifestación de la luz, cargada de significado emocional y simbólico. En la arquitectura, los colores pueden ser utilizados para crear contrastes, destacar elementos arquitectónicos, o incluso alterar la percepción del tamaño y la forma de un espacio. Por ejemplo, tonos cálidos como el rojo y el naranja pueden hacer que un espacio se sienta más acogedor e íntimo, mientras que tonos fríos como el azul y el verde pueden generar amplitud y tranquilidad. La selección del color, por tanto, es un acto creativo que tiene un profundo impacto en la manera en que los usuarios interactúan y se sienten en un espacio.

Imagen 11

Efectos visuales según la disposición de color en el entorno

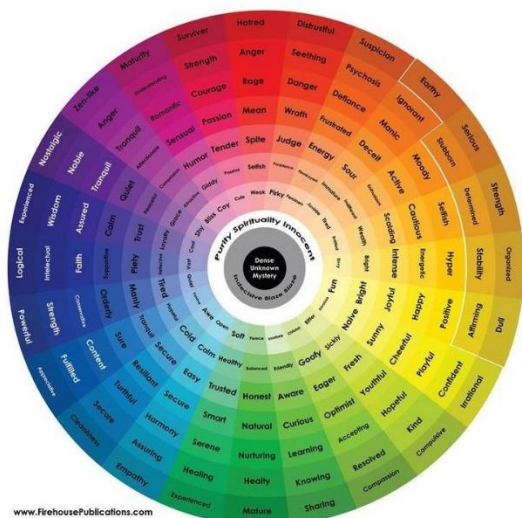
Se evidencia como el uso de color en ciertas ubicaciones de un espacio tiene el poder de manipular nuestra percepción del lugar. Imagen de autoría propia.

La psicología del color también juega un papel crucial en la creación de experiencias emocionales y sensoriales en la arquitectura. Según el psicólogo suizo Carl Jung, "los colores son la madre de las emociones"(Jung, 1977). Jung creía que los colores, al

igual que los arquetipos, tienen un impacto profundo y universal en nuestra psique, actuando como un lenguaje visual que evoca sentimientos y estados de ánimo. En la arquitectura, esta comprensión permite diseñar espacios que no solo son visualmente atractivos, sino que también resuenan emocionalmente con las personas. Ciertos colores pueden reducir el estrés, mejorar el ánimo e influir en el comportamiento en general, lo que subraya la importancia de una selección cuidadosa del color en el diseño arquitectónico. Así, el color se convierte en un medio artístico y emocional capaz de transformar tanto el espacio como la experiencia de quienes lo habitan.

Imagen 12

Rueda de la psicología del color

Se evidencian las emociones que cada color causa inconscientemente en los individuos, dichos colores pueden influenciar la interacción, sensaciones y desarrollo de una persona. Imagen tomada de: www.FirehousePublications.com

La Naturaleza

La naturaleza es esencial en la arquitectura desmaterializada, ya que aporta una dimensión artística y emocional que enriquece la experiencia sensorial. La integración de elementos naturales transforma el entorno arquitectónico en un escenario de sensaciones tales como la calma y la reflexión. Según el arquitecto Frank Lloyd Wright, “la arquitectura debe emerger de la tierra, a la que pertenece.” (Wright, 1943) destacando cómo la conexión con la naturaleza puede infundir a los espacios una calidad poética y auténtica. Al incorporar elementos naturales, como vegetación y agua, los arquitectos pueden crear entornos que evocan múltiples sensaciones, promoviendo una experiencia estética y emocional profunda.

La naturaleza también amplifica la riqueza sensorial del entorno arquitectónico a través de la variación de texturas, colores y sonidos. La vegetación y agua en el diseño pueden proporcionar una experiencia táctil y visual refrescante y envolvente. Por ejemplo, el contacto con superficies naturales, como la madera o la piedra, ofrece una experiencia táctil que contrasta con los materiales artificiales, mientras que la visión de paisajes verdes y cuerpos de agua puede calmar y estimular a nivel visual.

Es así como la naturaleza introduce una dimensión poética y espiritual en la experiencia arquitectónica, siendo el agente que más estímulos sensoriales tiene, causando éxtasis a la experiencia en el espacio. Richard Neutra señaló que “la naturaleza no solo ofrece una perspectiva, sino una experiencia sensorial completa.” (Neutra, 1954) enfatizando cómo la integración de la naturaleza en la arquitectura puede proporcionar una experiencia inmersiva que va más allá de la

funcionalidad del diseño. Al adentrarse en entornos que combinan elementos naturales, los usuarios experimentan una serie de estímulos sensoriales que enriquecen la percepción del espacio. Esta integración permite que la arquitectura desmaterializada no solo sea estéticamente placentera, sino también una fuente de enriquecimiento sensorial y espiritual.

Imagen 13

Naturaleza como arquitectura

La imagen representa la integración de la naturaleza a la arquitectura en lo cotidiano, el cómo al borrar la frontera entre ellas los sentidos se potencian al igual que las atmósferas. Imagen de autoría propia

En resumen, la arquitectura desmaterializada busca integrar estos estímulos sensoriales para crear espacios que no solo sean funcionales, sino que también ofrezcan experiencias emocionales y poéticas. La luz, el sonido, el color y la naturaleza se entrelazan para formar una experiencia arquitectónica completa que va más allá de la materialidad, invitando a los usuarios a una inmersión sensorial profunda.

1.4 Concepto guía: Experiencia poética

La experiencia poética en la arquitectura se manifiesta cuando un espacio genera emociones profundas y conecta al usuario con una dimensión más allá de lo funcional. Este concepto se enriquece con el subtema de las atmósferas, donde elementos y conceptos arquitectónicos interactúan para crear una percepción sensorial envolvente, transformando lo cotidiano en una vivencia significativa. A su vez, el simbolismo emocional dota a estos elementos de significados simbólicos que refuerzan la narrativa del espacio, logrando que la arquitectura despierte resonancias emocionales y artísticas, estableciendo una conexión íntima y trascendental con quienes la experimentan.

Atmosferas

Las atmósferas arquitectónicas son cualidades sensoriales y emocionales que emergen de la interacción de diversos elementos en un espacio, trascendiendo su forma y función. En su libro *Atmosferas*, el arquitecto ganador del Pritzker, Peter Zumthor enfatiza que, el diseño debe ir más allá de la mera funcionalidad, aspirando a crear entornos que dialoguen con los sentidos y generen una conexión emocional entre el espacio y el individuo (Zumthor, 2009). Esta idea resalta que las atmósferas no son solo percepciones visuales, sino experiencias multisensoriales que permiten que los usuarios se sumerjan completamente en su entorno. Así, la arquitectura se convierte en un medio para evocar resonancias emocionales profundas, donde el espacio no solo se ve, sino que se siente y se vive en un nivel más íntimo.

El arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa, en *An Architecture of the Seven Senses*, refuerza la importancia de considerar todos los sentidos en la creación de atmósferas. Más allá de lo visual, el tacto, el olfato y el sonido juegan papeles cruciales en la percepción del espacio (Pallasmaa, 1994). Lo cual es un llamado a que la arquitectura debería diseñarse para activar todos estos sentidos, transformando el espacio en una experiencia. Así mismo, este mismo arquitecto establece que las atmósferas arquitectónicas surgen de la cuidadosa manipulación de materiales, luz y texturas, invitando a una interacción sensorial que envuelve al usuario (Pallasmaa, 1994). Tomando como base las ideas de Pallasmaa, se puede agregar un concepto fundamental: la proporción, la cual tiene una influencia directa en la percepción del espacio, generando sentimientos diversos, como la comprensión o la amplitud, la libertad o la cautividad, y la grandeza o la insignificancia. De este modo, cada elemento contribuye a que el espacio se experimente de forma integral y significativa, generando un ambiente que resuena emocional y simbólicamente.

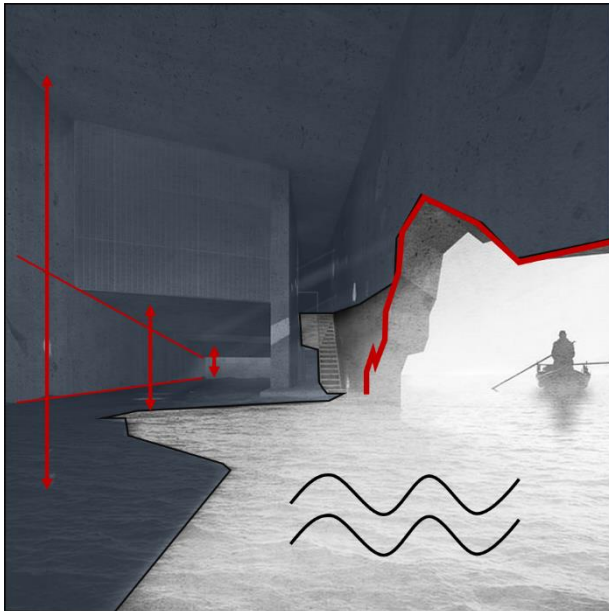
Imagen 14

Representación de atmósferas – escala, luz y sombras

La luz, las sombras y la escala crean una atmósfera que da la sensación de pequeñez y monumentalidad, al mismo tiempo que dota de un carácter místico y poético al espacio. Imagen propia.

Las atmósferas arquitectónicas son cualidades sensoriales y emocionales que surgen de la interacción de diversos elementos en un espacio, trascendiendo su función básica. Este proceso es un trabajo colectivo en el que cada componente como: los materiales, luz, texturas y proporciones, colabora para crear un entorno que dialogue con los sentidos y establezca conexiones emocionales profundas. Al involucrar todos los sentidos, incluyendo el tacto, el olfato y el sonido, la arquitectura se transforma en una experiencia multisensorial que invita al usuario a sumergirse completamente en su entorno. La manipulación cuidadosa de estos elementos transforma la percepción del espacio, generando una experiencia integral que resuena emocionalmente y favorece una relación más íntima con el lugar. Así, las atmósferas arquitectónicas actúan como vehículos de experiencias poéticas, enriqueciendo la vida del usuario, transmitiendo sensaciones que el arquitecto desea potenciar, promoviendo así, una apreciación más profunda del entorno que habita.

Imagen 15*Sea art museum - atmósferas*

Las Atmósferas arquitectónicas se enriquecen al relacionarse con lo natural, donde las zonas de sombra y luz crean un diálogo que invita al contemplación y sentimientos como la nostalgia. Imagen tomada de OPEN Architecture con intervención propia.

Simbolismo Emocional

El simbolismo emocional en la arquitectura se refiere a la capacidad de los espacios para evocar significados subjetivos que trascienden su función física. Cada elemento arquitectónico, desde la forma hasta el material, puede ser interpretado como una metáfora que resuena emocionalmente con quienes lo habitan.

Por ejemplo, un pasillo largo y estrecho puede transformarse en una representación del camino hacia la libertad, sugiriendo una transición hacia algo más amplio y abierto. En contraste, un espacio pequeño y acogedor puede simbolizar seguridad y refugio, brindando una sensación de protección ante el vasto mundo exterior. Este fenómeno sugiere que la arquitectura no solo se experimenta a través de los sentidos, sino también mediante una conexión emocional y simbólica que afecta la percepción individual del espacio.

Imagen 16*Pasillo & libertad*

Analogía de como una luz al final de un pasillo oscuro toma un significado de libertad. Imagen propia.

Steven Holl, un arquitecto contemporáneo conocido por su enfoque en la experiencia espacial y la luz en la arquitectura, en su obra *Cuestiones de percepción*, destaca cómo el espacio puede convertirse en una extensión de la

experiencia humana, donde cada rincón adquiere un significado personal. Según Holl, los

elementos arquitectónicos tienen la capacidad de evocar recuerdos, sensaciones y emociones únicas en cada individuo (Holl, 2018). De este modo, un espacio que podría parecer meramente funcional puede transformarse en un símbolo de la experiencia vital del usuario, reflejando sus aspiraciones, temores y deseos. En consecuencia, el simbolismo emocional en la arquitectura no es un atributo universal, sino que depende de la narrativa personal y de la historia que cada individuo proyecta en el espacio.

Este simbolismo también se ve profundamente influenciado por el contexto cultural y social en el que se inscribe la arquitectura. La interpretación de un espacio puede variar significativamente según las experiencias previas y los valores de la comunidad que lo habita. Por ejemplo, un edificio con una fachada deteriorada puede ser percibido como un símbolo de la historia y la resistencia de una comunidad, mientras que un espacio moderno y minimalista puede evocar aspiraciones de innovación y progreso. Así, la arquitectura se convierte en un vehículo para articular tanto narrativas colectivas como individuales, transformando cada espacio en una metáfora emocional que invita a reflexionar sobre la condición humana y nuestra relación con el entorno.

La psicología y la experiencia subjetiva juegan un papel crucial en la creación de símbolos y significados emocionales en la arquitectura. Según el psicólogo suizo Carl Jung, en su obra *El hombre y sus símbolos*, el inconsciente colectivo, compuesto por arquetipos compartidos entre todas las culturas, influye en la forma en que interpretamos los espacios (Jung, 1964). Estos arquetipos conectan las formas y estructuras con emociones profundas y universales. Por ejemplo, un espacio abierto puede evocar sentimientos de libertad o vulnerabilidad, dependiendo de la historia personal y las asociaciones culturales del individuo. Así, la arquitectura se convierte en un espejo emocional donde cada espacio es reinterpretado a través del prisma de la psicología personal, moldeada por el inconsciente colectivo.

El proceso de creación de significados simbólicos en la arquitectura puede analizarse más profundamente a través de las teorías del psicólogo estadounidense Abraham Maslow, quien plantea que el bienestar humano está directamente relacionado con la satisfacción de necesidades psicológicas y emocionales. Según su Jerarquía de Necesidades, cuando un espacio arquitectónico satisface necesidades básicas como seguridad, pertenencia o auto realización, este espacio

trasciende su función utilitaria y se convierte en un entorno cargado de significado emocional (Maslow, 1954). Un refugio íntimo, por ejemplo, no solo proporciona protección física, sino que también puede simbolizar el amparo emocional y la sensación de seguridad frente a un mundo incierto. La arquitectura, al responder a estas necesidades fundamentales, invita a que los usuarios proyecten sobre los espacios significados personales y simbólicos que enriquecen su experiencia. Así, los entornos arquitectónicos se transforman en espejos de la psique humana, donde las formas y los espacios dialogan con las aspiraciones, miedos y deseos más profundos, creando una interacción emocional y cultural que eleva la arquitectura más allá de lo meramente físico.

Imagen 17

Simbolismo emocional en habitación

Un cuarto oscuro y pequeño puede evocar un simbolismo emocional de confort y seguridad, donde la sensación de estar rodeado por las paredes crea un abrazo envolvente que ofrece refugio y calma ante el caos exterior. Imagen propia.

En conclusión, La arquitectura al entrelazarse con los sentidos, las emociones y las narrativas personales, se eleva más allá de su función constructiva y se convierte en un medio expresivo de significados profundos. El diseño no solo moldea el espacio físico, sino que también refleja las aspiraciones, temores y deseos de quienes lo habitan, permitiendo que cada rincón resuene de

manera única en cada individuo. A través de la interacción de los elementos sensoriales y psicológicos, las atmósferas arquitectónicas emergen como entornos poéticos que enriquecen la experiencia humana. En este sentido, la arquitectura actúa como un puente entre lo tangible y lo intangible, conectando lo material con el simbolismo emocional que da forma a nuestra percepción del mundo y a nuestra relación con el entorno. De esta manera, el espacio arquitectónico no solo se construye, sino que se vive y se siente, transformando la vida cotidiana en una experiencia estética y emocional.

1.5 Conclusiones

En síntesis, la arquitectura desmaterializada emerge como un paradigma innovador que invita a repensar la función del diseño arquitectónico en la creación de espacios que trascienden la mera funcionalidad. Este enfoque se fundamenta en la integración de elementos metafísicos, artísticos y simbólicos, los cuales no solo estructuran el entorno físico, sino que también dan forma a la experiencia emocional del usuario. La obra del arquitecto se convierte en un lenguaje que se articula a través de la forma, la materialidad y la conexión con el metaverso, expandiendo así el ámbito de la arquitectura hacia nuevas dimensiones que combinan lo tangible con lo intangible.

A través de la incorporación de estímulos sensoriales como la luz, el sonido, el color y la naturaleza; la arquitectura desmaterializada no solo busca satisfacer necesidades funcionales, sino que también se propone generar experiencias poéticas y profundamente inmersivas. La interacción de estos elementos transforma los espacios en entornos donde la estética y la emoción se entrelazan, invitando a los individuos a habitar los lugares de una manera más consciente y significativa. Este proceso de inmersión sensorial se convierte en un medio para explorar la relación intrínseca entre el ser humano y su entorno, propiciando una experiencia que va más allá de lo visual y lo físico

Finalmente, al entrelazarse con las narrativas personales y las emociones, la arquitectura se erige como un puente entre lo tangible y lo intangible. La capacidad de un espacio para resonar con las aspiraciones, temores y deseos de quienes lo ocupan resalta su papel crucial en la configuración de identidades y experiencias colectivas. De este modo, cada rincón arquitectónico se convierte en un campo de significados profundos que enriquecen la vida cotidiana, transformando la percepción del entorno en una experiencia estéticamente rica y emocionalmente resonante. La arquitectura, en su esencia más pura, deja de ser un mero objeto construible y se convierte en una vivencia integral, donde el diseño, los estímulos sensoriales y la experiencia poética se unen para generar un diálogo continuo entre el individuo y el mundo que lo rodea.

Capítulo 2.0 Componente contextual

La línea de tiempo que se presenta a continuación examina la evolución de la arquitectura desmaterializada, centrándose en la interacción entre el diseño arquitectónico, la naturaleza y los fenómenos físicos. Este análisis se fundamenta en la idea de que la arquitectura puede ir más allá de su función constructiva al integrar estímulos sensoriales y emocionales, convirtiéndose en una experiencia poética y artística. Mediante una secuencia histórica que abarca desde las estructuras monumentales de Stonehenge hasta ejemplos contemporáneos como las Termas Geométricas y la película Blade Runner 2049, se destacan casos que ilustran cómo los elementos arquitectónicos han generado resonancias emocionales y narrativas a través del tiempo. Así, se busca abordar la pregunta de investigación: ¿Cómo el diseño arquitectónico, al interactuar con la naturaleza y fenómenos físicos, puede transformar la arquitectura en una experiencia que trascienda su función meramente constructiva?

2.1 Línea de tiempo

Imagen 18

Línea de tiempo de autoría propia

https://www.canva.com/design/DAGR46UnIm8/SxczfTDBUc1r1tGNJTwyrg/view?utm_content=DAGR46UnIm8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

La evolución de la arquitectura desmaterializada, ilustrada en la línea de tiempo, se inicia con Stonehenge (Inglaterra, 3100 a.C), una de las primeras manifestaciones arquitectónicas vinculadas al cosmos. Sus imponentes estructuras y su geometría, alineada astronómicamente, invitan a una reflexión sobre la relación del ser humano con el tiempo, la eternidad y los astros.

Igor A. Bondarenko, en *Ancient Ideas About the Architecture of the Universe*, sostiene que, “la arquitectura no solo es un reflejo de la cultura de su tiempo, sino también un medio a través del cual el hombre busca comprender su lugar en el cosmos” (Bondarenko, 2021). Este argumento subraya la importancia del diseño arquitectónico no solo como un elemento físico, sino como un diálogo entre la subjetividad del individuo, el entorno natural y los fenómenos astronómicos. En este contexto, el diseño arquitectónico se transforma en un medio para explorar dimensiones existenciales y metafísicas.

A medida que avanza la historia, el románico y el gótico representan una transición hacia un enfoque más espiritual, en el que los arquitectos buscan no solo crear estructuras habitables, sino también espacios que fomenten la introspección y la trascendencia. El románico, caracterizado por su robustez y horizontalidad, simboliza una conexión con lo terrenal, mientras que el gótico, con su verticalidad y grandes vidrieras, persigue elevar la experiencia humana hacia lo divino. El arquitecto Christian Norberg-Schulz, en *Genius Loci*, argumenta que, "los lugares están impregnados de significados espirituales que afectan nuestras experiencias" (Norberg-Schulz, 1979), reforzando la idea de que la arquitectura no solo responde a necesidades físicas, sino que también debe fomentar una conexión emocional y espiritual entre el ser humano y lo metafísico.

Con el Renacimiento y el Barroco, la arquitectura comienza a integrar elementos teatrales que transforman el espacio en una experiencia sensorial y emocional. Se destacan nociones como la proporción y la simetría, que no solo buscan la perfección estética, sino que inducen a la contemplación profunda y un sentido de equilibrio en el espectador. La manipulación de la luz natural y la escultura en el espacio se entrelazan para crear experiencias que resuenan emocionalmente. En contraste, el Barroco, con su combinación de luz, sombra y formas dinámicas, envuelve al usuario en un dramatismo visual, constituyendo un verdadero elogio a la grandeza del poder monárquico. Como señala el historiador de la arquitectura Henry-Russell Hitchcock en *Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries*, "la arquitectura barroca fue un espectáculo en sí misma, diseñada para impresionar y conmover al espectador" (Hitchcock, 2023). En este sentido, la arquitectura se convierte en un medio para explorar la relación entre el espacio físico y las emociones humanas, destacando el potencial del diseño para generar experiencias poéticas que conectan al espectador con sus propios sentimientos y percepciones.

En el Movimiento Moderno, la búsqueda de una conexión profunda con la naturaleza se traduce en una arquitectura que enfatiza la "transparencia y la fluidez", promoviendo nuevas interacciones entre los espacios interiores y exteriores. Este enfoque prioriza la desmaterialización mediante el uso del vidrio y la reducción de ornamentos, transformando la experiencia arquitectónica en algo sensorialmente más puro y directo, donde la naturaleza se erige como un elemento esencial del entorno habitado. Se presta especial atención a la creación de espacios estimulantes de los sentidos, como es evidente en edificaciones que usan ventanales y materiales sostenibles, fomentando una conexión activa con el entorno natural.

Este enfoque también se manifiesta en el diseño inclusivo, que prioriza la estimulación de los sentidos y la experiencia sensorial, utilizando texturas, luz y sonido para crear ambientes no solo accesibles, sino también enriquecedores. Como sostiene Juhani Pallasmaa en *Los Ojos de la Piel*, "la arquitectura debe ser un medio para comunicar y provocar experiencias sensoriales" (Pallasmaa, 2022), sugiriendo que la construcción trasciende su carácter físico, poseyendo la capacidad de dialogar con el individuo y despertar sus sentidos.

En el ámbito cinematográfico, *Blade Runner 2049* y *El Gran Hotel Budapest* ejemplifican cómo la arquitectura materializa conceptos y sentimientos profundos, evidenciando la complejidad de las emociones retratadas en sus escenarios. En *El Gran Hotel Budapest*, el "diseño exuberante y estilizado" no solo evoca nostalgia, sino que también captura la decadencia de una época, convirtiéndose en un escenario que refleja la vivacidad de los recuerdos y la pérdida que enfrentan los personajes. En contraste, *Blade Runner 2049* presenta una "atmósfera de espacios vacíos y estructuras imponentes" que transmite una profunda sensación de soledad y alienación en un mundo distópico, donde la arquitectura se convierte en un símbolo de deshumanización. Estos entornos arquitectónicos permiten a los espectadores confrontar conceptos complejos como la soledad, la decadencia y la lucha por la conexión humana, estableciendo la arquitectura no solo como un medio de construcción, sino como un vehículo narrativo que invita a la reflexión sobre la existencia y las emociones humanas.

2.2 Conclusiones

A partir de la realización de la línea del tiempo y su análisis se puede concluir que:

- **La arquitectura es un reflejo de una cosmovisión cambiante:**

A lo largo de la historia, la arquitectura ha pasado de reflejar conceptos cósmicos y espirituales, como en el caso de Stonehenge y las catedrales góticas, a convertirse en una herramienta para explorar la relación del ser humano con la naturaleza y el espacio en el Movimiento Moderno. Esto muestra cómo la arquitectura no solo responde a necesidades funcionales, sino que también se adapta a las preguntas existenciales y filosóficas de cada época.

- **La evolución de la técnica dio más campo a la arquitectura desmaterializada:**

La evolución técnica ha sido crucial para la arquitectura desmaterializada, permitiendo a los arquitectos una mayor exploración a sensorial y poético. En el gótico, los arbotantes y bóvedas de crucería posibilitaron espacios elevados y luminosos, enfatizando la luz como elemento esencial. Con el Movimiento Moderno, el uso de acero y vidrio, como en la Casa Farnsworth de Mies van der Rohe, favoreció la transparencia y la conexión con el entorno. Hoy, los avances tecnológicos fomentan ambientes más etéreos y sensoriales, ampliando no solo las posibilidades estéticas, sino también enriqueciendo la experiencia poética y emocional de la arquitectura.

- **La evolución de la arquitectura y su necesidad poética:**

La evolución arquitectónica ha transitado de estructuras exclusivas, como catedrales y edificios gubernamentales, hacia una necesidad generalizada de poesía en el espacio. Antes, la arquitectura era un símbolo de poder, espiritualidad y elitismo; hoy, en una generación sobre estimulada, se busca crear entornos que nutran la experiencia emocional y el bienestar. Este cambio refleja un reconocimiento de que el diseño no solo debe ser funcional, sino también enriquecedor y significativo para todos.

- **La poética en la arquitectura y su relación con la demanda cultural y la realidad social:**

La poética del espacio en la arquitectura evoluciona en respuesta a la demanda cultural y la realidad social de cada época. En períodos donde predominaban valores de grandiosidad y poder, como en el Barroco, la arquitectura reflejaba el esplendor y la autoridad. Sin embargo, en tiempos contemporáneos, caracterizados por una creciente necesidad de conexión emocional y sostenibilidad, la poética se orienta hacia la creación de espacios inclusivos que fomenten la experiencia sensorial. Este cambio resalta cómo la arquitectura, más allá de su función utilitaria, se convierte en un espejo de las aspiraciones, necesidades culturales y la realidad social de la sociedad.

- **La arquitectura como experiencia sensorial inclusiva:**

En casos contemporáneos como la Escuela para Niños Ciegos, el diseño arquitectónico muestra cómo la desmaterialización puede aplicarse para crear espacios que estimulen los sentidos de manera accesible y enriquecedora, integrando la luz, el sonido y las texturas como herramientas para generar experiencias más inclusivas, más allá de lo puramente visual.

- **La arquitectura como aliada en la narrativa cinematográfica:**

En el cine, la arquitectura es crucial para construir narrativas y emociones. En *El Gran Hotel Budapest*, su diseño exuberante evoca nostalgia y decadencia, mientras que *Blade Runner 2049* utiliza espacios vacíos para transmitir soledad y alienación. De este modo, la arquitectura no solo actúa como telón de fondo, sino que se convierte en un elemento narrativo que invita a la reflexión sobre la condición humana. Esta interacción refuerza su papel en la creación de atmósferas que enriquecen la trama y establecen conexiones emocionales significativas con el espectador.

Capítulo 3.0 Componente metodológico

En esta sección se detalla la metodología que guiará la investigación, cuyo propósito es explorar cómo el diseño arquitectónico, al interactuar con la naturaleza y fenómenos físicos, y al integrar estímulos sensoriales, puede transformar la arquitectura en una experiencia poética y artística que trasciende su función meramente constructiva. Para abordar esta cuestión, se ha optado por un enfoque cualitativo para investigar las experiencias subjetivas y las percepciones que emergen al interactuar con los elementos arquitectónicos y sensoriales en diferentes contextos.

La investigación se centrará en el análisis de dos filmes, **El Gran Hotel Budapest** (2014), dirigido por Wes Anderson, **Blade Runner 2049** (2017) de Denis Villeneuve, así como en dos casos arquitectónicos: **Las Termas Geométricas** (Chile, 2009), diseñadas por Germán del Sol, y **La Escuela para Niños Ciegos y Discapacitados Visuales** (India, 2021), por la oficina de arquitectura SEAlab. Estos casos serán estudiados bajo los conceptos clave de diseño arquitectónico, estímulos sensoriales y experiencia poética, permitiendo un análisis de cómo estos elementos influyen en la percepción y vivencia de los espacios arquitectónicos.

Para los filmes, se utilizará el análisis de contenido, examinando la representación del espacio arquitectónico y su interacción con los estímulos sensoriales para evocar respuestas y significados emocionales. En los casos arquitectónicos, se llevarán a cabo estudios de caso que incluirán observaciones directas, análisis de planos, de perspectivas y datos de usuarios o expertos. Estas metodologías permitirán identificar y comprender cómo estos espacios pueden generar resonancias emocionales y narrativas que contribuyan a una arquitectura que se experimenta de manera sensorial y poética, más allá de lo tangible y funcional.

3.1 Presentación y análisis de la información

Grand Hotel Budapest

El Gran Hotel Budapest (2014), del director Wes Anderson, es un filme emblemático dentro del cine contemporáneo y un ejemplo paradigmático de cómo el diseño arquitectónico puede

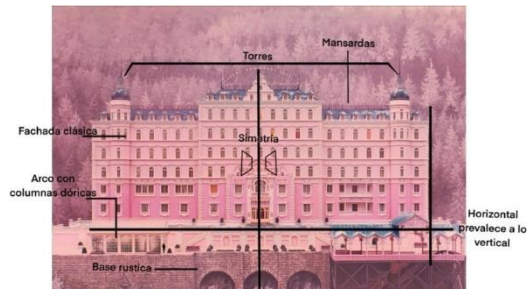
convertirse en una experiencia poética y artística que trasciende su función constructiva. Este análisis busca explorar cómo el diseño arquitectónico, los estímulos sensoriales y la experiencia poética en este filme, junto a su composición, contribuyen a darle un sentido artístico. Esto se realizará a través de un análisis que pretende demostrar cómo cada aspecto del diseño no solo construye un espacio físico, sino que también evoca resonancias emocionales y sensoriales que enriquecen la experiencia de los visitantes.

Forma & Disposición Espacial

La forma del Gran Hotel Budapest es una manifestación del clasicismo europeo, caracterizada por la combinación de simetría, proporción y detalles ornamentales barrocos. Estos conceptos no solo son utilizados en la creación del set, sino que se vuelve una característica de la videografía, creando una sincronía entre la arquitectura y el filme, fusionando el primero y el séptimo arte. La fachada del hotel, dominada por torres y cúpulas, evoca la majestuosidad de los palacios vieneses del siglo XIX, estableciendo un equilibrio perfecto entre la grandiosidad y la sofisticación. ¿Pero qué tienen de peculiares estas características? Esta arquitectura se selecciona por su cualidad de impresionar por su escala y detalle, y también por crear un sentido de orden y belleza armoniosa que invita a la contemplación. El historiador arquitectónico británico, John Summerson, en su libro *The Classic Language of Architecture* habla de esto, estableciendo que, "La arquitectura clásica se distingue por su adhesión a principios específicos que evocan un sentido de orden y armonía, influyendo no solo en la apreciación estética, sino también en la experiencia emocional y psicológica de quienes interactúan con ella." (Summerson & Powers, 1980) Además, la estructura del hotel se diseñó con el propósito de generar una sensación de permanencia y estabilidad, así reforzando su papel como un refugio atemporal en un mundo en constante cambio. Esta utilización de la forma para evocar emociones subraya cómo el diseño arquitectónico puede trascender su función utilitaria, creando espacios que se experimentan tanto visual como emocionalmente, transformando la arquitectura en una manifestación poética para los visitantes.

Imagen 19

Línea de tiempo de autoría propia

Arquitectura clásica a través de su simetría perfecta, y el uso de elementos como columnas dóricas, arcos, y torres en cupulas, mansardas, y su fachada ornamentada. La combinando estos elementos claves reflejan la grandiosidad y la elegancia de una era pasada. Imagen tomada de: www.archdaily.co con intervención propia.

El Color

Imagen 20

Paleta de color principal – Gran Hotel Budapest

Paleta de colores con tonos saturados, muestra vida, fantasía, confort, y seguridad. Además, que marca contrastes y puntos de enfoque. Imagen tomada de: [@colorpalette.cinema](https://www.instagram.com/colorpalette.cinema)

No es raro pensar en Wes Anderson cuando de la belleza del color en el cine se habla. El color en el Gran Hotel Budapest es un elemento fundamental que define su identidad visual, emocional y narrativa. En este filme existen cuatro líneas temporales definidas por paletas de colores distintas que no solo reflejan el paso del tiempo, sino que también enriquecen la historia. En la línea temporal principal de 1932, los protagonistas M. Gustave y su Lobby Boy Zero están rodeados de tonalidades vibrantes de rojo, púrpura, azul y rosa, creando una atmósfera fantástica y reconfortante dentro del Gran Hotel Budapest. Esta selección de colores vivos contrasta fuertemente con las duras realidades de la guerra exterior, sugiriendo el hotel como un lugar a modo de escapatoria fantástica y lujosa.

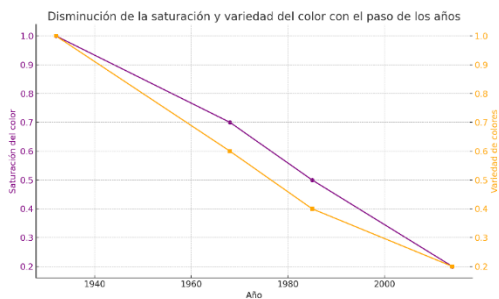
En la segunda línea temporal, situada en 1968, se utilizan colores más apagados y sutiles, como verdes y naranjas mates, así reflejando la decadencia del hotel al pasar los años y evocando un sentimiento nostálgico de la historia, mientras se muestra a un joven autor explorando su pasado. la tercera época situada en 1985 presenta al autor anciano siguiendo con una paleta de colores en

tonos marrones y naranjas, evocando una sensación de reflexión y paso del tiempo. La línea temporal final o del presente, usa colores desaturados para representar un mundo frío y desolado, donde el interés de una joven por el pasado del hotel se muestra a través de una paleta atenuada, destacando el desvanecimiento de los recuerdos antes vibrantes.

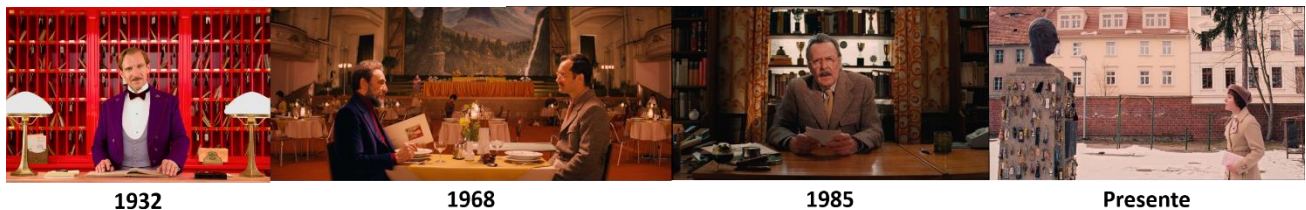
Este uso de colores no solo evita la monotonía visual, sino que también aumenta la capacidad de la película para evocar emociones genuinas dentro de su mundo fantástico, tales como la nostalgia, asombro, seguridad, y confort. El uso de esta paleta cromática no solo atrae visualmente, sino que también influye en el estado de ánimo, envolviendo a los huéspedes en una narrativa visual que refuerza la experiencia poética del espacio. Además, que nos demuestra como el color puede contar historias cautivadoras.

Imagen 21

Análisis de color en la narrativa – Gran Hotel Budapest

La disminución de la intensidad y saturación del color a lo largo de la narrativa refleja la pérdida de belleza y romanticismo de tiempos pasados. Este cambio impacta emocionalmente, generando una sensación de nostalgia y melancolía, evocando la añoranza por tiempos más vibrante y encantadora. Imágenes tomadas de: <https://postpace.io/>; Gráfico de autoría propia.

La Naturaleza

El Gran Hotel Budapest está ubicado en un entorno montañoso que maximiza su conexión con la naturaleza, esencial para crear una experiencia sensorial integrada. Amplios ventanales y balcones ofrecen vistas panorámicas, permitiendo que la luz natural inunde los interiores y que los huéspedes disfruten del paisaje circundante desde la comodidad del hotel. Esta relación visual con el exterior no solo enriquece la estética del espacio, sino que también promueve una sensación de bienestar y tranquilidad, elementos clave en la experiencia poética que el hotel busca ofrecer.

Imagen 22

Relación elemento Arquitectónico y Naturaleza – Gran Hotel Budapest

El balcón del Gran Hotel Budapest contrasta e integra la naturaleza, uniendo la arquitectura refinada con el paisaje salvaje en una experiencia unificada. Imagen tomada de: película El Gran Hotel Budapest con intervención propia.

Los jardines y terrazas, adornados con flora autóctona, se convierten en extensiones naturales del entorno, creando un oasis de serenidad y contemplación. Los materiales naturales como la madera y la piedra se integran en el diseño interior, reforzando una armonía visual y sensorial entre el exterior y el interior. Este enfoque refleja la filosofía del diseño biofílico, que busca incorporar elementos naturales en los ambientes construidos para mejorar la calidad de vida de sus ocupantes.

En este contexto, la naturaleza trasciende su papel decorativo y se convierte en un escenario en sí mismo. Un ejemplo destacado es la escena en la nieve, donde el entorno helado y cubierto de nieve no solo subraya la crudeza del invierno, sino que también añade una dimensión dramática a la narrativa. La belleza austera del paisaje nevado amplifica las emociones y vivencias de los protagonistas, transformando el frío y la nieve en un elemento crucial de la historia. Así, la naturaleza no solo enriquece el entorno, sino que también actúa como un personaje en la trama, intensificando la experiencia poética y emocional del espacio y fusionando la arquitectura con el paisaje natural.

Imagen 23*Naturaleza como arquitectura – Gran Hotel Budapest*

La naturaleza, en su crudeza, se convierte en arquitectura, moldeando el espacio y aportando una carga emocional que intensifica la experiencia vivida. Imagen tomada de: <https://film-grab.com/> con intervención propia.

El Sonido

El sonido en el Gran Hotel Budapest se orchestra para complementar la experiencia sensorial total de los huéspedes. En las áreas comunes, como el lobby y los salones, el murmullo de conversaciones y risas se mezcla con el suave tintineo de copas y el eco de pasos sobre suelos de mármol, creando una atmósfera vibrante que refleja la vida social activa del hotel. Esto, aunque sea sutil, es esencial para crear un ambiente que se siente vivo y acogedor, creando un sentimiento de comunidad entre los usuarios. En contraste, las habitaciones o el salón de bañeras ofrecen un silencio casi palpable, roto solo por el susurro del viento o del agua, proporcionando un refugio de calma e introspección. Esta dualidad sonora, entre la vivacidad de las áreas comunes y la serenidad de las privadas, permite a los huéspedes experimentar un equilibrio perfecto entre la energía social y la tranquilidad personal, lo que enriquece un sentimiento de relajación, bienestar y sociedad.

Imagen 24*Comparación sonidos en zonas – Gran Hotel Budapest*

LOBBY

VS

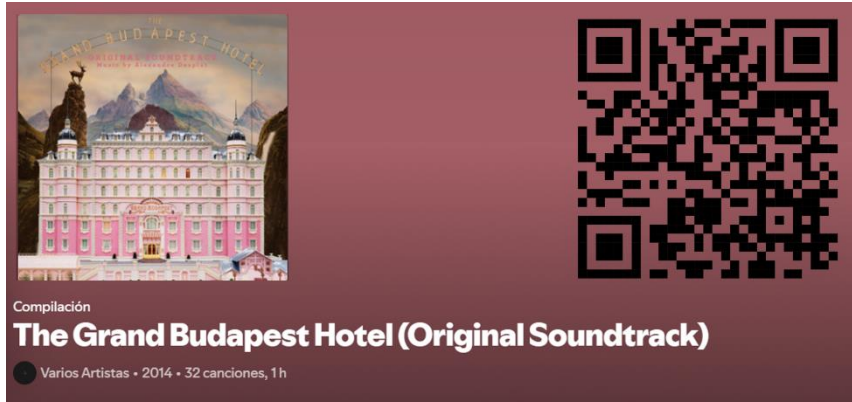
SALÓN DE BAÑO

El murmullo de la multitud teje lazos de comunidad, mientras que el silencio te invita a conectar con tu interior y explorar los rincones de tu mente. Imagen tomada de: www.domusweb.it/ con intervención propia.

Además, es esencial reconocer el soundtrack de este filme, compuesto por Alexandre Desplat, este es fundamental para crear la atmósfera única del film. Utilizando instrumentos tradicionales de Europa del Este, como el címbalo y la balalaika, la música evoca nostalgia y melancolía, complementando la ambientación histórica. Las composiciones varían en ritmo y tono para acompañar tanto las escenas dinámicas como los momentos introspectivos, integrándose perfectamente con la arquitectura del hotel. Esta fusión de música y diseño visual no solo enriquece la narrativa, sino que también intensifica la conexión emocional del espectador, haciendo que la película se sienta más profunda y artística.

Imagen 25

Soundtrack Original – Gran Hotel Budapest

Playlist tomada de:
<https://open.spotify.com/intl->

[es/album/6IV7472Hni7A1ENilCManS?si=Y7IsTGFOR_aHmq25IKOXrA](https://open.spotify.com/album/6IV7472Hni7A1ENilCManS?si=Y7IsTGFOR_aHmq25IKOXrA)

La Luz

La iluminación en el Gran Hotel Budapest es un aspecto planificado donde las luces y sombras juegan, transformando los espacios durante cada escena, jugando un papel crucial en la creación de la atmósfera y en la percepción del espacio. Durante el día, la iluminación natural que entra en las áreas comunes por ventanales da sensación de amplitud y conexión entre el interior y el entorno exterior. El suave resplandor difuso realza la elegancia de los detalles arquitectónicos y las texturas; mientras que la luminosidad diurna añade frescura, dinamismo y ensoñación a los espacios.

Imagen 26

Iluminacion diurna – Gran Hotel Budapest

La iluminación diurna suavemente crea atmósferas en el espacio. Los detalles resaltan y el drama cotidiano se despliega con sutileza y elegancia. Imagen tomada de: <https://film-grab.com/> con intervención propia.

Por la noche la luz se vuelve artificial, provista por elegantes lámparas colgantes y luces suaves convierte el ambiente en uno más íntimo y acogedor. Esta transformación en la iluminación no solo altera el ambiente del hotel, sino que también refleja y amplifica los cambios de ánimo de los personajes. A medida que la luz se suaviza, las emociones de los personajes también se profundizan, permitiendo que la iluminación destaque momentos de vulnerabilidad, como lágrimas de nostalgia o silencios llenos de suspenso.

La iluminación se convierte en un aliado narrativo que resalta los cambios en la historia y realza la belleza y el drama de cada escena. En instantes cruciales como un suspiro de alivio o una mirada llena de tristeza, la luz funciona como un catalizador de emociones que envuelve a los personajes en un halo que intensifica sus sentimientos. La capacidad de la luz para alterar la percepción y el ambiente es un claro ejemplo de cómo la arquitectura en armonía narrativa cinematográfica puede dar lugar a experiencias poéticas y emocionales que impactan de manera significativa en el espectador.

Imagen 27

Iluminación Según la narrativa – Gran Hotel Budapest

<https://youtu.be/AMeOOuvuSww?si=paKtExnmEIL54jxt>

La luz no solo refleja nuestras emociones, sino que también destaca detalles sutiles que a menudo pasan desapercibidos, creando ambientes que enriquecen nuestra percepción y vivencia del espacio y de momentos. Video tomado de:

Simbolismo Emocional

Esta obra cinematográfica está cargada de simbolismo, contribuyendo a la profundidad emocional y narrativa del espacio. Los frescos en las paredes, inspirados en el arte renacentista, narran historias de heroísmo, tragedia, amor y pérdida, conectando a los visitantes con una rica tradición cultural y artística. Las esculturas y los detalles ornamentales no son meros adornos, sino que representan temas universales de esperanza y redención, permitiendo a los visitantes conectar emocionalmente con el espacio.

En la primera línea temporal del hotel, durante una época de conflicto, el simbolismo se vuelve especialmente notable. El Gran Hotel Budapest se convierte en un refugio de la guerra, y su ornamentación y paleta de colores fueron cuidadosamente diseñados para alejar a los huéspedes de la realidad y sumergirlos en un entorno de serenidad y belleza. Los tonos y la ornamentación, con sus ricos detalles y colores envolventes, transforman la percepción del usuario, enfocando su atención en el momento presente y ofreciendo una experiencia de retiro emocional. Esto muestra cómo el diseño puede tener connotaciones emocionales profundas, actuando como un guía para evocar en la memoria experiencias y sensaciones.

Un ejemplo palpable de esta integración es la piscina del hotel. Los grandes muros, revestidos con azulejos en tonos suaves de morado pastel, blanco hueso y naranja ladrillo, crean un ambiente de calma y tranquilidad. La iluminación artificial que se refleja en el agua, combinada con la textura de los azulejos, y la presencia de vegetación profundiza la experiencia sensorial. Estos elementos no solo realzan el entorno relajante de la piscina, sino que también sirven como un refugio del bullicio exterior, permitiendo a los huéspedes sumergirse en una experiencia de serenidad y contemplación. Este entorno cuidadosamente orquestado convierte al Gran Hotel Budapest en algo más que un simple lugar de alojamiento; se transforma en un escenario para la introspección y la conexión emocional, donde cada detalle arquitectónico y decorativo contribuye a una narrativa poética que enriquece la experiencia de los visitantes.

Imagen 28

Lugar y simbolismo – Gran Hotel Budapest

La escala y los materiales de un espacio pueden sugestionar la mente y cargar el entorno de simbolismo emocional, evocando sentimientos de majestuosidad, introspección, serenidad o calidez, y así influyendo en la percepción y experiencia del usuario. Imagen tomada de: architecturaldigest.com con intervención propia.

Atmósferas

El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson ofrece un ejemplo fascinante de cómo las atmósferas pueden influir en la experiencia del usuario, integrando las ideas de Peter Zumthor y Juhani Pallasmaa. En *Atmósferas*, Zumthor afirma que "la atmósfera de un lugar se construye a través de la combinación de materiales, luz, sonido y el diseño, logrando una resonancia profunda en la experiencia del usuario." (Zumthor, 2009) Esta idea se refleja en la variedad de atmósferas que Anderson crea a lo largo de la película, cada una cuidadosamente diseñada para evocar diferentes emociones y sensaciones.

Un ejemplo de estas aparece en el comedor del hotel, donde se exhibe una atmósfera de sofisticación y lujo. La disposición meticulosa de las mesas, la iluminación cálida y los detalles

ornamentales crean un entorno que no solo celebra la comida, sino que también invita a los huéspedes a disfrutar de una experiencia sensorial placentera. Este espacio encapsula la esencia del lujo y el confort. El juego de luces, colores, sabores, y decoración sumergen al usuario en el instante, alineándose con la noción de Pallasmaa de que "la arquitectura debe hablar al alma de los usuarios a través de una sinfonía de sensaciones" (Pallasmaa, 1994). Es así como el espacio construido debe provocar respuestas sensoriales profundas, haciendo que el ambiente hable directamente a las emociones del usuario, usando la estética superficial como aliada en la creación formas de percibir el espacio.

Imagen 29

Comedor – Gran Hotel Budapest

La atmosfera crea calidez, elegancia, confort y puntos focales. Imagen tomada de: Grand Hotel Budapest con intervención propia.

Por otro lado, el spa del hotel ofrece una atmósfera de serenidad y descanso. Aquí, la combinación de materiales suaves, iluminación tenue y colores relajantes contribuye a una experiencia de calma y rejuvenecimiento. Según Zumthor, "la calidad del espacio se manifiesta en la manera en que se experimenta el lugar, creando una sensación de acogida y tranquilidad" (Zumthor, 2009). Este ambiente permite a los huéspedes desconectar del bullicio del hotel y encontrar un refugio personal.

En un plano general, las atmósferas del Gran Hotel Budapest abarcan emociones y sensaciones a lo largo de la película. Cada espacio, desde el vibrante lobby hasta los elegantes corredores y los íntimos rincones del hotel, contribuye a una experiencia narrativa rica y emocional a la cual el espectador se ve sumergido. Esto, acompañado con una cinematografía sublime de categoría artística que juega con la geometría, el color, la luz y el espacio; son los encargados de llevar al espectador a experimentar la película desde todos sus matices, siéndola y viviéndola con cada escena. Además, Anderson utiliza el diseño de interiores y los detalles arquitectónicos para

aportar a estas series de atmósferas que reflejan los temas de la película, como la nostalgia, el lujo y la tranquilidad.

El Gran Hotel Budapest demuestra cómo la arquitectura, a través de la manipulación de atmósferas en diversos espacios, puede trascender su función meramente constructiva para convertirse en una experiencia poética y artística. Al ver las nociones de Zumthor y Pallasmaa relegadas en esta obra, nos muestra cómo el entorno construido puede afectar profundamente la percepción emocional y sensorial del usuario, generando una experiencia poética.

Imagen 30

Atmosferas – Gran Hotel Budapest

La cinematografía de El Gran Hotel Budapest logra lo sublime al crear atmósferas que combinan belleza visual y profundidad emocional, transformando cada espacio en una experiencia sensorial única. Imagen tomada de: https://youtu.be/iGF3LQhHaQ?si=y_4A4mUQMR9GrfYx

En conclusión, este filme desmaterializa el hotel al darle un rol más cercano al de un personaje, lleno de historia y emociones, que al de una construcción física. Los colores vibrantes y las simetrías perfectas lo alejan de un lugar real, convirtiéndolo en una expresión estética y narrativa que evoca nostalgia y elegancia. La exageración de las perspectivas y la ornamentación proyecta un ambiente de en sueño que borra la percepción del hotel como una estructura tangible, transformándolo en una atmósfera envolvente que se experimenta emocionalmente. Así, el hotel trasciende su realidad material y se convierte en un escenario simbólico que conecta con el espectador a un nivel subjetivo, invitándolo a percibir el espacio no como un objeto físico, sino como una vivencia sensorial y emocional.

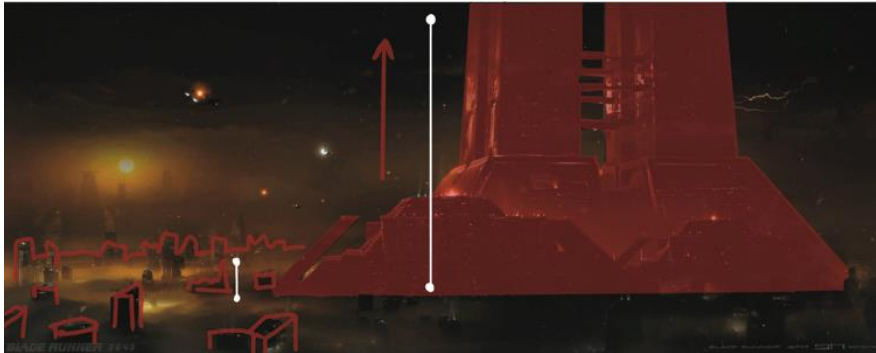
Blade Runner

Blade Runner 2049 (2017), dirigida por Denis Villeneuve, no es solo una película de ciencia ficción, sino una obra que explora de manera profunda cómo los espacios arquitectónicos, la luz, el sonido y los materiales pueden moldear la experiencia humana y generar atmósferas cargadas de simbolismo emocional. A través de su estética distópica y futurista, la película se convierte en un caso de estudio ideal para analizar cómo el diseño arquitectónico, al interactuar con fenómenos físicos y estímulos sensoriales, puede transformar la arquitectura en una experiencia poética y artística.

En el contexto de la pregunta de investigación, ¿Cómo el diseño arquitectónico, al interactuar con la naturaleza y fenómenos físicos, y al integrar estímulos sensoriales, puede transformar la arquitectura en una experiencia poética y artística que trasciende su función meramente constructiva? El análisis de Blade Runner 2049 permite observar cómo los espacios, a pesar de ser ficticios, exploran una relación íntima entre arquitectura, naturaleza, y tecnología, teniendo en cuenta el impacto emocional en los personajes y espectadores. La investigación se realizará bajo un enfoque cualitativo, analizando elementos arquitectónicos y sensoriales en Blade Runner 2049 ofreciendo una reflexión sobre el impacto que estos tienen en la percepción del espacio y la emocionalidad de los personajes.

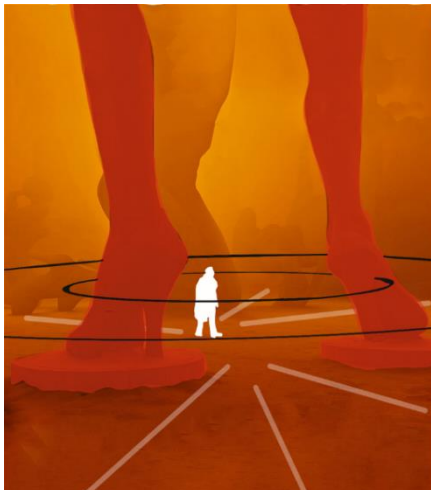
Forma & Disposición Espacial

En Blade Runner 2049, las estructuras masivas y monolíticas juegan un papel esencial para evocar un futuro distópico. Inspiradas en el brutalismo y el modernismo, los edificios están formados por líneas duras y angulares, lo que crea una sensación de monumentalidad y opresión. La sede de la Wallace Corporation es un claro ejemplo de esta arquitectura, que, a través de su colosal tamaño y estética sombría, representa el poder tecnocrático y la deshumanización en este futuro industrializado. El brutalismo, como señala Reyner Banham en *The New Brutalism*, enfatiza la exposición directa de los materiales y las formas crudas, que en este caso simbolizan la desconexión entre la humanidad y el entorno (Banham, 1966).

Imagen 31*Corporación Wallace – Blade Runner*

Brutalismo y modernismo, los edificios de líneas angulares y duras, lo edificios generan una sensación de monumentalidad y opresión por su escala y contraste con el lugar. Imagen tomada de filme con intervención propia

Además, los espacios en la película son vastos y despojados de ornamentos, lo que refuerza la alienación de los personajes. En este sentido, la película no solo presenta una arquitectura imponente, sino que, a través de su escala y austeridad, crea una atmósfera de aislamiento y soledad. Esta deshumanización arquitectónica refleja los temas centrales de la película: la búsqueda de identidad y la lucha por encontrar un sentido de humanidad en un mundo dominado por la tecnología. Las formas en Blade Runner 2049 no son solo escenarios visuales, sino símbolos de la opresión y el vacío emocional que sienten los personajes.

Imagen 32*Espacio y sentimientos – Blade Runner*

Paisaje que evoca la soledad, el olvido y la nostalgia. Imagen tomada de filme con intervención propia

El Color

La paleta de colores de Blade Runner 2049 es una herramienta clave para acentuar el contraste entre lo mecánico y lo humano. Dominada por tonos fríos como el azul, el gris y el metal, la película proyecta una sensación de desolación, soledad y melancolía. Estos colores refuerzan la estética distópica y tecnológica del entorno urbano, donde los personajes parecen vivir en un mundo carente de vitalidad natural. Sin embargo, en escenas clave, se introduce el color cálido para destacar momentos de mayor humanidad y emoción. La luz

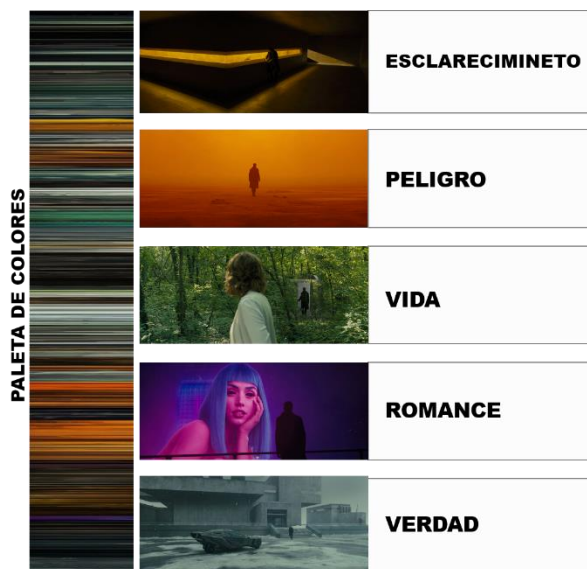
anaranjada que baña la ciudad en ruinas de Las Vegas, por ejemplo, simboliza tanto el paso del tiempo como la conexión con un pasado más humano y natural.

El erudito alemán Johann Wolfgang von Goethe, en su Teoría de los colores, argumenta que los colores no solo son percepciones visuales, sino que poseen una influencia emocional intrínseca que afecta directamente el estado de ánimo y la experiencia humana (Wolfgang von Goethe, 1810). Esta idea se entrelaza de manera central en la narrativa visual de Blade Runner 2049, donde el cuidadoso contraste entre tonos fríos y cálidos define no solo la estética del entorno, sino también la psicología de los personajes.

Los matices fríos, predominantes en la representación de la ciudad, evocan una sensación de alienación y deshumanización, simbolizando la fría lógica de la tecnología y la pérdida de conexión emocional. Por otro lado, los tonos cálidos, cuando aparecen, ofrecen un respiro momentáneo, sugiriendo la fragilidad de lo humano en medio de un mundo mecánico. Así, la elección cromática se transforma en una rica metáfora visual que refleja la dualidad entre lo artificial y lo auténtico, entre la opresión del sistema y la búsqueda de la identidad. Este diálogo visual no solo intensifica la atmósfera opresiva del filme, sino que también invita al espectador a una reflexión profunda sobre la relación entre el color, la emoción y la experiencia humana en un futuro distópico.

Imagen 33

Paleta de color y simbolismo – Blade Runner

Color para evocar emociones, combinado con un flujo visual, establece una conexión profunda entre los personajes y la audiencia, permitiendo que cada escena resuene emocionalmente mientras revela capas de significado en su narrativa. Imágenes tomadas del filme con intervención propia.

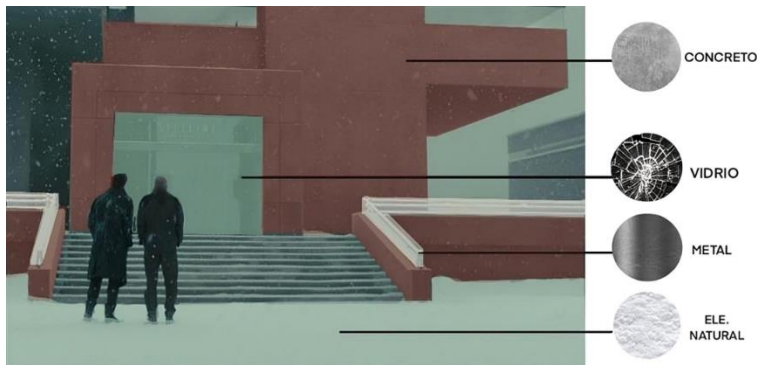
Materialidad

La materialidad en Blade Runner 2049 refuerza la estética futurista y distópica del filme. Materiales como el concreto, el vidrio y el metal dominan los paisajes urbanos y los interiores,

creando una apariencia fría e industrial. Estos materiales, al ser presentados de manera cruda y desgastada, sugieren un mundo que ha sido erosionado por el tiempo y la tecnología, donde la humanidad parece estar atrapada en estructuras rígidas y poco acogedoras. La textura de estos materiales no solo contribuye a la estética visual, sino que también genera una sensación táctil que sugiere dureza y abandono.

En *Los Ojos de la Piel*, el arquitecto Juhani Pallasmaa subraya la importancia de la materialidad en la arquitectura como vehículo para crear experiencias sensoriales significativas (Pallasmaa, 2022). En *Blade Runner 2049*, este principio se manifiesta de manera poderosa, ya que los materiales seleccionados no solo configuran el espacio físico, sino que también comunican una narrativa de desgaste y decadencia. La textura y el uso de elementos arquitectónicos deteriorados no solo actúan como un reflejo del entorno desolador, sino que también sirven como una extensión de la psicología de los personajes.

Los espacios duros, fríos y deshumanizados del filme, construidos a partir de materiales crudos y en ruinas, evocan una sensación de alienación y desesperanza. Estos entornos, desprovistos de calidez y humanidad, reflejan la lucha interna de los protagonistas por encontrar su identidad en un mundo donde la conexión emocional ha sido sustituida por la tecnología y el artificialismo. En este sentido, la materialidad se convierte en una metáfora del estado emocional de los personajes, simbolizando su búsqueda de autenticidad en un paisaje urbano que parece haber olvidado lo que significa ser humano. Así, la obra de Pallasmaa no solo se convierte en un marco teórico, sino que cobra vida a través de la representación **visual** de un futuro distópico donde la arquitectura, al reflejar la condición humana, invita a la reflexión sobre la fragilidad de nuestra existencia y la urgencia de reconectar con nuestra esencia.

Imagen 34*Materialidad – Blade Runner*

Concreto, vidrio, metal, acompañado de un material natural dan vida a los ambientes del filme. Imágenes tomadas del filme con intervención propia.

El Metaverso

Blade Runner 2049 se sumerge en la compleja fusión entre lo real y lo virtual, explorando las implicaciones de un metaverso que se manifiesta a través de hologramas e inteligencias artificiales que interactúan con los personajes. Joi, la IA que acompaña al protagonista K, representa de manera emblemática cómo la película juega con la ambigüedad entre lo físico y lo virtual, desdibujando las fronteras de la realidad. Esta relación plantea interrogantes existenciales sobre la naturaleza de la identidad y la interacción humana en un mundo donde lo virtual y lo tangible se entrelazan de forma cada vez más intrincada, llevando a los personajes a confrontar su propia humanidad en un paisaje donde las conexiones genuinas son escasas.

Este metaverso, al igual que los espacios físicos de la película, se caracteriza por su opresividad y alienación. Los entornos digitales, en muchos casos, son una extensión de la arquitectura física: fríos, impersonales y deshumanizados. Esta experiencia visual y emocional resuena con las reflexiones del teórico cultural Paul Virilio en *The Information Bomb*, donde advierte que la sobrecarga de información y la virtualización de la experiencia humana tienden a erosionar la noción de lo real (Virilio, 2000). En *Blade Runner 2049*, esta virtualización no solo se convierte en un refugio para los personajes, sino que también actúa como un espejo que refleja su lucha interna por definir lo que es auténtico en un entorno donde la línea que separa lo humano de lo artificial se vuelve cada vez más difusa. La búsqueda de K por la conexión genuina y su anhelo de ser verdaderamente humano se ven constantemente frustrados por un mundo que prioriza la

superficialidad de las interacciones virtuales sobre la autenticidad del contacto humano, enfatizando la desesperación de una existencia marcada por la alienación y el aislamiento.

Imagen 35

K & Joi – ¿realidad?

Fusionando lo virtual y lo tangible en un espacio, los límites entre lo real y lo imaginado se desvanecen. Fotos tomadas del filme con intervención propia.

La Naturaleza

En *Blade Runner 2049*, la desconexión con la naturaleza se manifiesta de manera contundente, creando un paisaje en el que la ausencia de elementos naturales no es solo una elección estética, sino una poderosa crítica a la relación de la humanidad con su entorno. El universo distópico creado por Denis Villeneuve presenta un futuro donde la tecnología ha relegado a la naturaleza a un segundo plano, evidenciando la degradación ambiental y el triunfo de lo artificial. Elementos como el árbol muerto en el orfanato o las cenizas que cubren Las Vegas evocan una profunda sensación de pérdida y nostalgia, recordando un mundo que ha sido destruido por la indiferencia humana hacia la naturaleza. Esta falta de representación natural no solo resalta la deshumanización de los personajes, sino que también refleja una alienación en un futuro donde los valores humanos son eclipsados por las máquinas.

El arquitecto y crítico británico Kenneth Frampton, en *Modern Architecture: A Critical History*, argumenta que la modernidad ha estado marcada por una creciente separación de la naturaleza, lo que ha llevado a una crisis en la forma en que las personas perciben y se relacionan con su entorno (Frampton, 1992). *Blade Runner 2049* lleva este concepto al extremo, al no solo visualizar un futuro en el que lo natural ha sido prácticamente erradicado, sino que también plantea un dilema existencial para sus personajes, quienes parecen buscar, en medio de la desolación, una conexión perdida con el mundo natural. Esta búsqueda simboliza su lucha por encontrar una identidad más auténtica y humana en un entorno cada vez más mecanizado y artificial. A medida que los personajes interactúan con un mundo desprovisto de naturaleza, se hace evidente que su

anhelo por lo perdido es un reflejo de la desconexión que caracteriza a la sociedad contemporánea. Así, *Blade Runner 2049* se erige como un comentario profundo sobre la necesidad de reconectar con lo natural, planteando preguntas sobre la identidad y la humanidad en un contexto dominado por la tecnología.

Imagen 36

Naturaleza – Blade Runner

La naturaleza se Muerta y devastada siendo solo un recuerdo lejano, una sombra del equilibrio perdido entre el ser humano y su mundo; esta también refleja nociones como la soledad y la decadencia. Fotos tomadas del filme con intervención propia.

El Sonido

El diseño sonoro en *Blade Runner 2049* es esencial para la construcción de una atmósfera envolvente y emocionalmente resonante, contribuyendo a la narrativa de manera tan significativa como lo hace la cinematografía y el diseño arquitectónico. Hans Zimmer y Benjamin

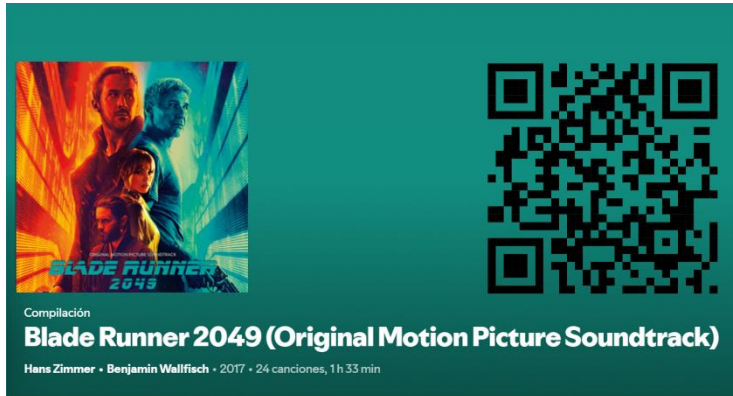
Wallfisch emplean una paleta de sonidos electrónicos y mecánicos que refuerzan la sensación de un mundo frío y tecnocrático. Los ruidos de las máquinas, los drones y los sintetizadores profundos no solo sirven para ambientar el entorno, sino que también amplifican la opresión y deshumanización que atraviesan cada escena. Esta textura sonora crea una sensación palpable de incomodidad, sumergiendo al espectador en una realidad donde la tecnología ha dominado todos los aspectos de la vida.

La ausencia de diálogos en momentos clave intensifica aún más esta experiencia, generando una atmósfera de soledad y aislamiento que refleja el estado emocional de los personajes. En este sentido, la obra del compositor y escritor canadiense Murray Schafer, *Soundscape: The Tuning of the World*, es particularmente relevante. Schafer argumenta que los paisajes sonoros moldean nuestra percepción del espacio y pueden influir en nuestras emociones y comportamientos (Schafer, 1994). En *Blade Runner 2049*, el paisaje sonoro es crucial para establecer el tono

emocional de cada escena, y su diseño actúa como un personaje en sí mismo. Los sonidos metálicos, los ecos reverberantes en los espacios vacíos y los susurros electrónicos refuerzan el sentido de aislamiento de los personajes, subrayando su lucha interna en un mundo que parece haber olvidado la calidez humana.

El uso del sonido en la película no solo complementa el diseño arquitectónico, sino que lo potencia, haciendo que el espacio se sienta aún más distante, frío y alienante. Las composiciones musicales atmosféricas de Zimmer y Wallfisch no solo sirven como telón de fondo, sino que también actúan como un comentario sobre la desolación emocional de los personajes. Cada nota y cada sonido están meticulosamente diseñados para resonar con los conflictos internos de los protagonistas, transformando el paisaje sonoro en una extensión de su psique. La conexión entre el sonido y el espacio arquitectónico es evidente en cómo los ecos y reverberaciones refuerzan la sensación de vacío y la falta de conexión emocional.

Así, *Blade Runner 2049* se convierte en una exploración profunda no solo de la relación entre la humanidad y la tecnología, sino también de cómo el sonido puede moldear nuestra experiencia de los espacios y, en consecuencia, nuestras emociones. La atmósfera sonoramente cargada de la película se presenta como un recordatorio de la fragilidad de la conexión humana en un mundo donde el ruido de lo artificial ahoga el susurro de la naturaleza y de lo humano.

Imagen 37*Soundtrack original – Blade Runner*

<https://open.spotify.com/intl-es/album/5kSU5y5FU3Wcx4DBvXFm4?si=SIJaICX3QYG5PA12R2IA4g>

La Luz

El uso de la luz en *Blade Runner 2049* juega un papel fundamental en la construcción de su narrativa visual y emocional, actuando como un vehículo que refleja las complejidades de la existencia humana en un mundo dominado por la tecnología y la alienación. En las escenas urbanas, la iluminación fría y metálica predomina, reforzando la atmósfera de desolación que caracteriza a esta versión distópica de Los Ángeles. La luz artificial resalta la brutalidad de la arquitectura, mientras que las calles lluviosas y los edificios sombríos contribuyen a un paisaje urbano que se siente tanto opresivo como inhóspito. Este entorno se ilumina a menudo con neones parpadeantes que, aunque vibrantes, subrayan la artificialidad y superficialidad del mundo, creando un contraste dramático que refleja la desconexión entre los personajes y su entorno.

Esta relación entre luz, sombra y percepción del espacio resuena con lo que el filósofo francés Gastón Bachelard menciona en *La poética del espacio*, donde argumenta que "la luz y la sombra tienen el poder de cambiar nuestra percepción del espacio, transformando las emociones que experimentamos en él" (Bachelard, 1957). En *Blade Runner 2049*, la iluminación se convierte en un elemento narrativo que no solo define los espacios arquitectónicos, sino que también moldea la experiencia emocional de los personajes y del espectador. La luz fría y dura en los entornos urbanos se contrapone a momentos de calidez, donde la iluminación se torna más suave y tenue, creando un espacio de intimidad y vulnerabilidad. Estas transiciones sutiles permiten que el

espectador conecte más profundamente con los personajes, particularmente en momentos de introspección y conexión emocional.

Por ejemplo, en escenas clave donde los personajes enfrentan su soledad o sus conflictos internos, la luz suave resalta sus rostros, permitiendo que las sutilezas de sus emociones se manifiesten con mayor claridad. Esta iluminación cuidadosamente orquestada actúa como un catalizador emocional, revelando la fragilidad de los lazos humanos en un mundo donde la tecnología y la artificialidad predominan. A medida que la luz se convierte en un medio para explorar la vulnerabilidad de los personajes, se abre un espacio para la empatía del espectador, permitiéndole sentir la carga emocional que llevan consigo.

Además, el juego entre luz y sombra se utiliza estratégicamente para reflejar la dualidad de los personajes, quienes navegan entre su humanidad y su deshumanización en un entorno dominado por la lógica fría de la tecnología. La luz en *Blade Runner 2049* no es simplemente un recurso visual, sino un lenguaje en sí mismo, uno que articula las luchas internas de los personajes y su búsqueda de conexión en un mundo que parece haberla perdido. Así, la iluminación se transforma en un elemento esencial que enriquece la experiencia estética y emocional de la película, convirtiendo cada escena en una exploración poética de la condición humana en la era de la deshumanización.

Imagen 38*Luz como creadora de contraste y atmósferas*

El contraste de la luz moldea el entorno, evoca sensaciones y añade profundidad a la narrativa. Se tiende a utilizar haces de luz precisos o texturizados para lograr esto. Fotos tomadas del filme con intervención propia.

Simbolismo Emocional

El simbolismo emocional en *Blade Runner 2049* está intrínsecamente ligado a los espacios arquitectónicos y los paisajes urbanos, donde cada lugar que habitan los personajes se convierte en un reflejo de sus estados emocionales y luchas internas. La vastedad y el vacío de los espacios que ocupan personajes como K no solo representan su soledad, sino también su búsqueda desesperada de identidad y humanidad en un mundo que constantemente les niega su esencia. Estos espacios vacíos evocan un sentido de alienación, donde la desolación se convierte en un espejo de su anhelo por conexión y autenticidad.

Al mismo tiempo, la monumentalidad y opresividad de los edificios de la Corporación Wallace simbolizan el control tecnológico que ejerce sobre la vida humana, creando un entorno que desafía la posibilidad de autenticidad emocional. Este contraste entre lo vasto y lo masivo resalta la lucha entre la búsqueda de significado y la imposición de un sistema que prioriza la eficiencia sobre la empatía. En este contexto, los espacios arquitectónicos no solo sirven como telones de fondo, sino que actúan como protagonistas silenciosos, intensificando la narrativa de la película.

El arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa, en su obra *Los Ojos de la Piel*, enfatiza la idea de que los espacios arquitectónicos pueden influir profundamente en nuestras emociones y percepciones (Pallasmaa, 2022). Este principio se manifiesta de manera notable en *Blade Runner 2049*, donde la película utiliza el entorno construido para construir una narrativa emocional compleja. La desolación de los paisajes exteriores, con su contaminación y ruinas, contrasta con la

frialdad de los interiores, reflejando la desconexión emocional y el vacío existencial que enfrentan tanto replicantes como humanos. La arquitectura se convierte en un medio a través del cual se manifiestan las luchas internas de los personajes, donde cada espacio encarna sus deseos, temores y la sensación de pérdida.

En particular, los escenarios íntimos, como la vivienda de K, contrastan con la monumentalidad de los edificios corporativos, sugiriendo un anhelo de calidez y conexión en medio de un mundo desolado. La luz tenue que se filtra a través de las ventanas y los objetos personales en estos espacios evocan la fragilidad de la esperanza, creando un contraste conmovedor con la opresiva realidad que los rodea. La película, a través de esta relación simbiótica entre los personajes y su entorno, establece una narrativa en la que los espacios arquitectónicos no solo definen la experiencia visual, sino que también articulan la complejidad de la condición humana en un futuro donde la tecnología amenaza con deshumanizar.

Así, el simbolismo emocional en *Blade Runner 2049* revela cómo la arquitectura y el paisaje urbano no son meramente escenarios, sino que son componentes esenciales que reflejan y amplifican las luchas internas de los personajes, convirtiendo el espacio en un espacio poético que invita al espectador a contemplar la relación entre el ser humano y su entorno.

Imagen 39

Reflejo de la condición interior

Los elementos del entorno reflejan la situación interna y emocional de los protagonistas, creando espacios poéticos. Fotos tomadas del filme con intervención propia.

Atmósferas

Las atmósferas en *Blade Runner 2049* son el resultado de la interacción entre los elementos arquitectónicos, el diseño sonoro, la luz y la materialidad, creando una experiencia multisensorial que trasciende la mera función de los espacios. Peter Zumthor, en su obra *Atmósferas*, menciona que "la atmósfera es aquello que percibimos antes de entender el espacio" (Zumthor, 2009), y esto

es claramente palpable en la película. Las atmósferas distópicas se construyen a partir de la desolación, el vacío y la opresión, manifestados tanto en los paisajes urbanos como en los interiores minimalistas y oscuros. Estas atmósferas no solo impactan visualmente, sino que también afectan emocionalmente, sumergiendo a los personajes y al espectador en una sensación constante de alienación y desesperanza.

La creación de atmósferas en *Blade Runner 2049* también destaca por su capacidad para manipular la percepción del tiempo y el espacio. La utilización de grandes espacios vacíos, junto con la iluminación tenue y las texturas crudas, genera una sensación de eternidad y estancamiento. Los personajes parecen atrapados en un ambiente donde el tiempo casi no avanza, lo que refleja sus luchas internas y su desconexión con el mundo que los rodea. Esta atmósfera, cargada de silencio y soledad, sugiere un futuro donde la tecnología ha reemplazado la humanidad, una temática recurrente en la película que también puede ser explorada en el ámbito arquitectónico.

Finalmente, las atmósferas de *Blade Runner 2049* son un ejemplo claro de cómo la arquitectura puede ser utilizada para transmitir emociones y narrativas complejas. La película muestra que el espacio arquitectónico no solo es un entorno físico, sino un medio para evocar sentimientos profundos, como la melancolía, la desesperanza y la búsqueda de identidad. Esto resuena con el concepto de la arquitectura como una experiencia poética y artística, donde cada elemento, desde la luz hasta el sonido, contribuye a la creación de una atmósfera envolvente que transforma la percepción del espacio.

Imagen 40*Atmosferas – Blade Runner*

<https://youtu.be/IzpmRkjFLE?si=p47CojpfEqUTmH3>

En resumen, la estética arquitectónica de Blade Runner 2049 ejemplifica la desmaterialización al reducir las estructuras a espacios monumentales y desolados, alejándolas de su función convencional como lugares habitables. Los edificios se presentan menos como entidades físicas y más como símbolos, cargados de significados emocionales, creando una atmósfera que refleja aislamiento y alienación. La desmaterialización no solo se percibe en la ausencia de ornamentación, sino en cómo los espacios dejan de ser formas estáticas para convertirse en metáforas del vacío existencial. Esta transformación permite que el espacio se experimente más como una sensación intangible, que como un objeto físico, evocando emociones intensas sin depender de la funcionalidad tradicional de la arquitectura. Este concepto de desmaterialización resuena con la idea del metaverso, donde los espacios se despojan completamente de su corporalidad física, generando realidades virtuales que no están sujetas a los límites materiales. En ambos casos, lo que importa no es la forma tangible del espacio, sino la atmósfera que genera, invitando al espectador a una experiencia sensorial y emocional que va más allá de lo físico.

Termas Geométricas

Termas Geométricas, un proyecto ubicado en Coñaripe, Chile y diseñado por Germán del Sol en 2009, ejemplifica cómo la arquitectura puede trascender lo físico y material para convertirse en una experiencia sensorial y emocional. Ubicadas en el sur de Chile, estas termas son un reflejo del enfoque poético del arquitecto, que busca crear una conexión profunda entre el entorno natural y el visitante a través de la forma, el color, la luz, y otros elementos sensoriales. Inspiradas en el

paisaje volcánico y boscoso, las termas utilizan una arquitectura que respeta y realza el entorno, promoviendo una interacción íntima entre el usuario y la naturaleza. En los siguientes subtemas se exploran los diversos aspectos que hacen de este proyecto un ejemplo destacado de cómo la arquitectura puede generar atmósferas inmersivas y emocionales.

Forma & Disposición Espacial

La forma en las Termas Geométricas está diseñada para integrarse y dialogar con el paisaje natural. Las pasarelas y terrazas siguen la topografía irregular del terreno volcánico, lo que permite que el diseño se adapte de manera orgánica al entorno. Germán del Sol adopta una geometría precisa pero flexible, inspirada en la Isla de Naxos, Grecia, donde la geometría destacaba entre la naturaleza. Las plataformas de las piscinas y las pasarelas de madera no compiten con el paisaje, sino que lo enmarcan, creando un recorrido fluido que guía al visitante por el espacio. Como menciona el propio Del Sol: "La forma arquitectónica debe ser un susurro que acompañe a la naturaleza en lugar de gritar por encima de ella" (Rq, 2018).

Imagen 41

Isla de Naxos, Grecia

Germán del Sol se inspira por la geometría que destaca de lo natural, como modo de respetar y no hacer una falsa naturaleza. Imagen tomada de <https://termasgeometricas.cl/inventaron.html> con intervención propia.

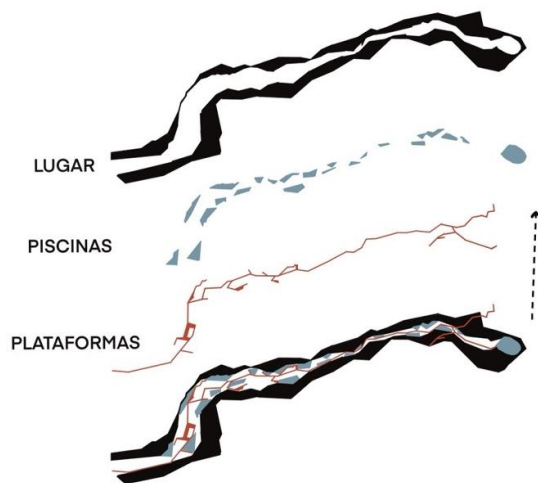
Este enfoque también evoca principios de la fenomenología arquitectónica, donde el diseño no se impone al entorno, sino que lo interpreta y lo expresa. En su obra *Cuestiones de percepción*, el arquitecto norteamericano Steven Holl señala que "la arquitectura tiene el poder de crear una conexión emocional entre el ser humano y su entorno, al permitir experiencias sensoriales que trascienden lo visual" (Holl, 2018). Este principio se manifiesta de manera notable en las Termas Geométricas, donde el diseño arquitectónico se convierte en un medio para que el usuario explore y descubra el entorno de manera intuitiva y corporal.

Las formas de las Termas Geométricas no solo estructuran el espacio, sino que también ofrecen una experiencia sensorial rica que conecta al visitante con el lugar. La disposición de los diferentes ambientes crea un ambiente envolvente que invita a la contemplación. A medida que los usuarios se desplazan a través del complejo, las transiciones entre espacios son fluidas, promoviendo una conexión orgánica entre el individuo y el entorno. Esto resuena con la idea de Holl de que la arquitectura debe facilitar un diálogo continuo entre el usuario y su contexto, en lugar de limitarlo (Holl, 2018).

Así, el proyecto de las Termas Geométricas se presenta no solo como un espacio arquitectónico, sino como un escenario sensorial que potencia la experiencia emocional del visitante. La combinación de formas, luz y materiales establece un entorno que invita a la introspección y al descubrimiento, reforzando la noción de que la arquitectura puede ser una extensión de la experiencia humana, donde cada elemento está diseñado para enriquecer la relación entre el individuo y el entorno que lo rodea.

Imagen 42

Forma a partir del sitio

Las piscinas y plataformas se adaptan a la forma del entorno, creando un recorrido que potencia la experiencia sensorial al integrarse con el terreno, la vegetación y el agua. Imagen propia.

El Color

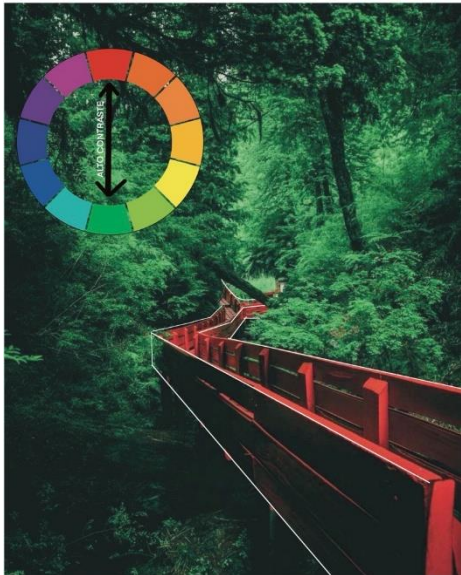
El uso del color en las Termas Geométricas es uno de los aspectos más llamativos y poéticos del proyecto. Del Sol utiliza una paleta que contrasta los tonos naturales de la piedra y la madera con el rojo vibrante de las pasarelas. Este color rojo actúa como un hilo conductor que guía al visitante a lo largo del recorrido, destacándose como un gesto intencionado dentro del paisaje volcánico. Según la teoría del color de Goethe, los colores pueden evocar diferentes emociones y

reacciones, y el rojo en este contexto sugiere energía, vitalidad y calidez, estableciendo un diálogo con los tonos más fríos y terrosos del entorno natural (Wolfgang von Goethe, 1810).

El rojo también tiene un significado simbólico profundo, ya que representa la vida y la vitalidad en muchas culturas. En términos arquitectónicos, recuerda la manera en que Luis Barragán utilizaba el color para generar contrastes visuales y emocionales en sus obras. Barragán trabajaba bajo la mentalidad que la arquitectura debía ser emocional, no solo visual, y en las Termas Geométricas el color contribuye a esta dimensión emocional al intensificar la percepción del espacio. Este contraste cromático, además de ser estéticamente impactante, también actúa como un elemento funcional, ya que guía al usuario y marca el camino a seguir a través del laberinto geométrico de pasarelas y piscinas.

Imagen 43

Color que contrasta

El rojo al ser opuesto al verde logra contrastar y destacar. Generando una tensión visual intensa que acentúa la fuerza del proyecto en relación con el entorno. Imagen sin autoría con intervención propia.

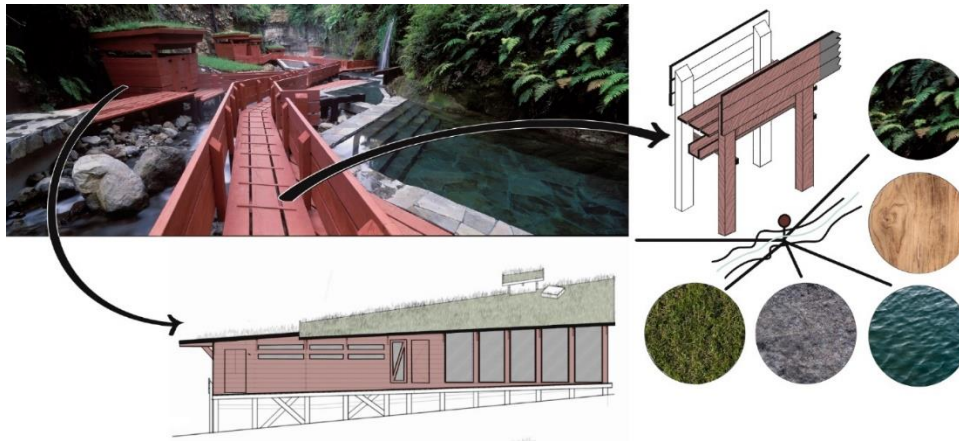
Materialidad

La materialidad en las Termas Geométricas refuerza la integración del proyecto con su entorno natural. Del Sol optó por utilizar materiales locales como la piedra y la madera de coihue, los cuales no solo responden a la estética del lugar, sino que también reflejan un respeto por el contexto geográfico y cultural. Esta elección de materiales naturales genera una conexión táctil con el entorno, proporcionando una sensación de autenticidad y coherencia con el paisaje volcánico circundante. Además, la madera, con su envejecimiento natural, adquiere una pátina que se mezcla con la vegetación y el entorno volcánico, creando una arquitectura que cambia y evoluciona con el tiempo.

El arquitecto Peter Zumthor, en su obra *Thinking Architecture*, sostiene que los materiales deben ser seleccionados no solo por su funcionalidad, sino por su capacidad para evocar emociones a través de su tacto, olor y apariencia (Zumthor, 1999). En este sentido, las Termas Geométricas sigue estos principios, permitiendo que los materiales hablen por sí mismos, sin ornamentos innecesarios, reforzando la sensación de que el proyecto ha surgido de la tierra misma. La piedra volcánica utilizada en las piscinas refuerza la conexión con el suelo geotermal, mientras que la madera de las pasarelas proporciona una sensación de calidez y naturalidad al caminar descalzo por ellas, acentuando la experiencia sensorial del visitante.

Imagen 44

Del lugar al proyecto

La materialidad, como la madera y las piedras extraídas del propio entorno, conforman el proyecto, este usa elementos naturales para mimetizar la arquitectura con el paisaje circundante. Imagen por Guy Wenborne con intervención propia.

La Naturaleza

El respeto por la naturaleza es uno de los principios fundamentales en Termas Geométricas, donde el diseño arquitectónico está profundamente arraigado en su entorno. Las piscinas termales están cuidadosamente insertadas en la quebrada, siguiendo el flujo natural del agua y respetando la topografía volcánica sin alterarla significativamente. Del Sol ha descrito su intención como dejar que el paisaje hable, lo que permite que la naturaleza sea la protagonista y que la arquitectura sea simplemente un medio para interactuar con ella de manera más íntima.

Este enfoque recuerda las teorías del renombrado arquitecto Frank Lloyd Wright sobre la arquitectura orgánica, donde los edificios no deben imponerse sobre el paisaje, sino integrarse armoniosamente con él. Wright afirmaba que "la arquitectura debe pertenecer al lugar" (Wright, 1963). En este sentido Termas Geométricas ejemplifica esta filosofía al fusionarse con el entorno,

utilizando materiales locales y respetando las formas naturales del terreno. La vegetación densa y el paisaje volcánico se convierten en parte integral de la experiencia arquitectónica, generando un diálogo constante entre lo natural y lo construido.

Imagen 45

Naturaleza como guía

La naturaleza es la matriz guía para el proyecto, este se adapta a su entorno y lo potencia, utilizándolo no como un obstáculo, sino como un elemento esencial de diseño y una intención que define su forma y experiencia. Imagen con intervención propia.

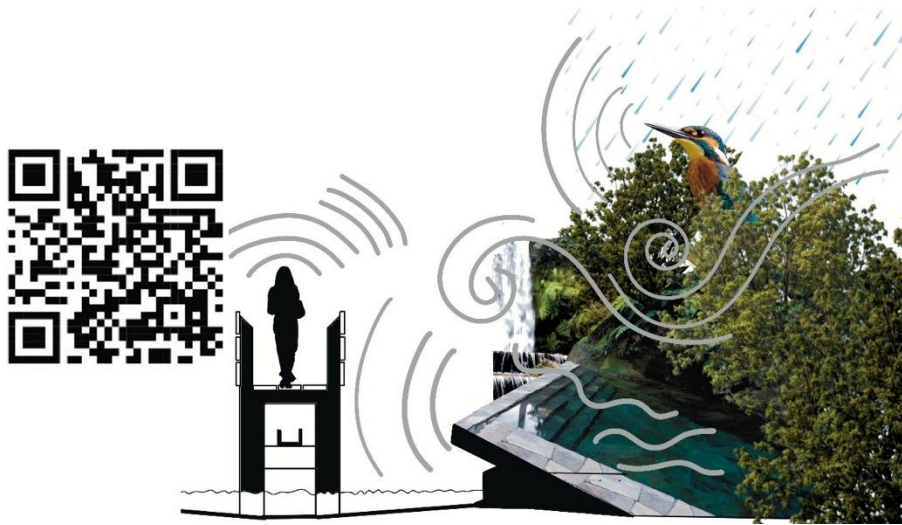
El Sonido

El sonido es un componente clave en la experiencia sensorial de Termas Geométricas. El murmullo del agua termal fluyendo entre las piscinas, el canto de los pájaros y el crujido de las pasarelas de madera bajo los pies crean una banda sonora natural que acompaña al visitante en todo momento. No hay ruido artificial o música de fondo; en cambio, la naturaleza se convierte en la única fuente de sonido, permitiendo que los visitantes se conecten profundamente con el entorno.

Juhani Pallasmaa, en su ensayo *An Architecture of the Seven Senses*, señala que el sonido es uno de los sentidos más subestimados en la arquitectura, pero que tiene un profundo impacto en la forma en que experimentamos los espacios (Pallasmaa, 1994). En Termas Geométricas, el diseño incorpora el sonido del agua como un elemento clave que refuerza la atmósfera de tranquilidad y meditación, contribuyendo a la creación de una experiencia multisensorial. Al caminar por las pasarelas o sumergirse en las piscinas, el visitante no solo ve y siente el espacio, sino que también lo escucha, lo que amplifica la sensación de inmersión en la naturaleza.

Imagen 46

Sonido en las Termas Geométricas

Se crea una experiencia inmersiva auditiva, donde los sonidos del entorno fluyen libremente. Al proyecto estar abierto, esta conexión se potencia, envolviendo al usuario. Imagen propia.

<https://youtu.be/UHylpY4nxul?si=pbr6zGB5OWT2-5Ox>

La Luz

El uso de la luz en este caso de estudio es fundamental para potenciar la atmósfera del lugar, ya que juega un papel activo en la interacción entre los visitantes, el entorno natural y la arquitectura. El arquitecto Germán del Sol utiliza la luz como un elemento poético que transforma los espacios de las termas a lo largo del día y en distintos momentos del año. Durante el día, la luz natural es modulada por la vegetación que rodea el complejo, creando una danza de sombras y destellos que resaltan la textura de los materiales, como la piedra laja y la madera de coihue. Este fenómeno es comparable al enfoque de Juhani Pallasmaa, quien señala que la luz, al atravesar las superficies, enriquece la experiencia sensorial y emocional de los espacios arquitectónicos, al hacer visible la relación entre lo construido y lo natural (Pallasmaa, 1994).

Además, la arquitectura de las termas, con sus plataformas y pasarelas geométricas, está diseñada para interactuar con la luz de manera intencionada. Los senderos rojos, por ejemplo, generan un contraste dramático cuando son bañados por la luz del sol, creando una atmósfera cálida que se intensifica en las tardes. Esta interacción con la luz evoca la idea de una conexión profunda con el entorno volcánico, donde la materialidad se vuelve un vehículo para reflejar y absorber la luz. Este manejo sutil de la luz natural remite a los conceptos del artista norteamericano Richard Serra (1938 – 2024), quien en su texto *The Matter of Time*, donde destaca que, "la luz es un material que cambia y define el espacio, permitiendo que la arquitectura se convierta en una experiencia"

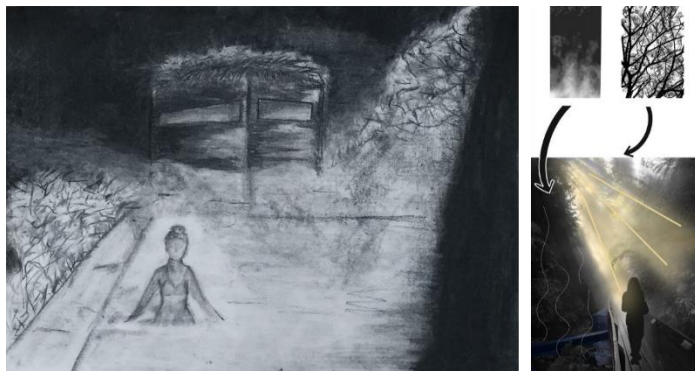
(Serra, 2005). En las termas, este principio se materializa en la forma en que la luz natural crea una coreografía que activa las superficies y genera un ambiente contemplativo.

Durante la noche, la iluminación toma un giro más teatral y místico, con el encendido de 300 velas alrededor de las piscinas. La luz tenue y cálida de las velas crea una atmósfera íntima, contrastando con la oscuridad de la noche y generando reflejos en las aguas termales que parecen cobrar vida. Este manejo de la luz, tanto artificial como natural, transforma el espacio en un refugio casi sagrado. Las sombras suaves, la luz parpadeante y el reflejo del agua logran crear una atmósfera de serenidad y misterio. Aquí, el uso de la luz recuerda a la estrategia de manipulación lumínica en la obra de Peter Zumthor, quien habla de cómo la luz puede tocar la arquitectura de manera intangible, generando una experiencia sensorial que trasciende lo visual (Zumthor, 2009).

Las Termas Geométricas, de esta manera, se convierten en una coreografía de luz que acompaña la experiencia emocional y física de quienes las visitan, proporcionando una conexión íntima con el entorno y generando un espacio de introspección.

Imagen 47

Luz como elemento poético

La luz atraviesa las hojas y se mezcla con el vapor del agua, creando un juego sutil de reflejos y bruma que genera atmósferas serenas, místicas y envolventes. Imágenes de autoría propia.

Simbolismo Emocional

En las Termas Geométricas, el simbolismo emocional es uno de los aspectos más destacados de su diseño. La arquitectura de Germán del Sol busca provocar una conexión emocional profunda entre el visitante y el entorno natural a través de la creación de espacios que invitan a la introspección y el bienestar. El uso del agua termal, con sus propiedades curativas, simboliza la renovación y la purificación, convirtiendo el acto de sumergirse en las piscinas en una experiencia casi ritual. Esta conexión simbólica con el agua resuena en muchas culturas, donde el agua ha sido vista como un elemento transformador y sagrado.

Del Sol utiliza este simbolismo de manera sutil pero poderosa, evocando una sensación de calma y renovación emocional. Como señala el filósofo Gaston Bachelard en *El agua y los sueños*, el agua tiene la capacidad de transformar nuestra psique y evocar memorias profundas (Bachelard & Vitale, 1978). En este contexto, las termas no son simplemente un lugar para la relajación física, sino un espacio que facilita la introspección y la conexión emocional con la naturaleza. El simbolismo del agua, combinado con la calidez de los materiales y el uso del color rojo, crea un entorno que, más allá de su función arquitectónica, despierta una respuesta emocional en el visitante, recordando que la arquitectura también puede ser un medio para sanar el espíritu.

Imagen 48

Simbolismo – Termas Geométricas

El agua termal durante y al final de recorrido puede simbolizar sanación y ascensión, invitando al visitante a un recorrido de renovación física y espiritual, donde la experiencia térmica se convierte en un ritual de purificación y conexión profunda con el entorno natural. Imagen Intervenida de autoría propia.

Atmósferas

La creación de atmósferas va más allá de la simple configuración espacial y juega un papel fundamental en transformar el proyecto en una experiencia inmersiva que conecta cuerpo y mente con la naturaleza. Inspirado por la idea de que la arquitectura puede "cobrar vida" cuando las atmósferas son poderosas (Zumthor, 2009), Germán del Sol da vida a un espacio donde lo físico y lo emocional se entrelazan, generando sensaciones que resuenan en los visitantes desde el momento en que ingresan. Las formas geométricas rígidas, a pesar de su artificialidad, no distorsionan el paisaje natural, sino que lo intensifican, invitando a los usuarios a sumergirse en una experiencia sensorial total, donde la arquitectura deja de ser solo una estructura y se convierte en un catalizador de emociones.

La atmósfera en las Termas Geométricas se articula mediante la interacción precisa entre los elementos naturales y la intervención arquitectónica. El contraste entre la geometría marcada de las plataformas rojas y la orgánica fluidez de las aguas termales refuerza una sensación de estar

en un espacio fuera del tiempo, donde la calma y la introspección son inevitables. Esta atmósfera se ve amplificada por la sensación de recogimiento que generan las piscinas al estar inmersas en el denso paisaje forestal, proporcionando un ambiente donde el silencio, la luz tenue, y los sonidos del entorno forman una composición sensorial que envuelve a los visitantes en una experiencia casi etérea o mística.

El uso de la luz y la sombra juega un papel crucial en la creación de la atmósfera mágica del lugar, especialmente durante la noche, cuando las 300 velas colocadas estratégicamente alrededor de las piscinas dotan al espacio de una luminosidad suave y mística. Este tipo de iluminación crea un ambiente de intimidad y reverencia, en el que la oscuridad y la luz se entremezclan para generar una atmósfera contemplativa. En este sentido, las Termas Geométricas evocan una sensación de conexión ancestral con la tierra y sus elementos, potenciando la idea de que la arquitectura, al manipular la luz y las formas, puede crear un refugio para la introspección y el descanso espiritual. Este espacio no solo invita a la relajación física, sino que también genera una atmósfera cargada de significado emocional, en la cual los usuarios se ven reflejados en la naturaleza misma.

Imagen 49*Atmósferas – Termas Geométricas*

Atmósferas que crean una conexión profunda con la naturaleza, donde el vapor, la madera y el agua termal envuelven al usuario en un místico espacio de calma y contemplación, logrando un equilibrio entre la geometría precisa de las plataformas y la fluidez orgánica del entorno. Imágenes de autoría propia.

En síntesis, este proyecto ejemplifica la desmaterialización arquitectónica al demostrar que el diseño no se limita a una estructura física, sino que se convierte en una extensión de lo natural. Los materiales derivados del entorno, el contraste de color, la promenade, el agua termal con su calor y neblina, la luz filtrada a través de los árboles y los sonidos de la naturaleza crean una conexión orgánica entre el usuario y el lugar. Aquí, la arquitectura se diluye en una experiencia sensorial, envolviendo al usuario en una atmósfera íntima casi surreal. Gracias a su simpleza, el proyecto adquiere un carácter poético, apelando más a los sentidos y emociones que a su forma física, y demostrando que la verdadera esencia arquitectónica puede residir en lo intangible y evocador.

Escuela Para Niños Ciegos y Discapacitados Visuales

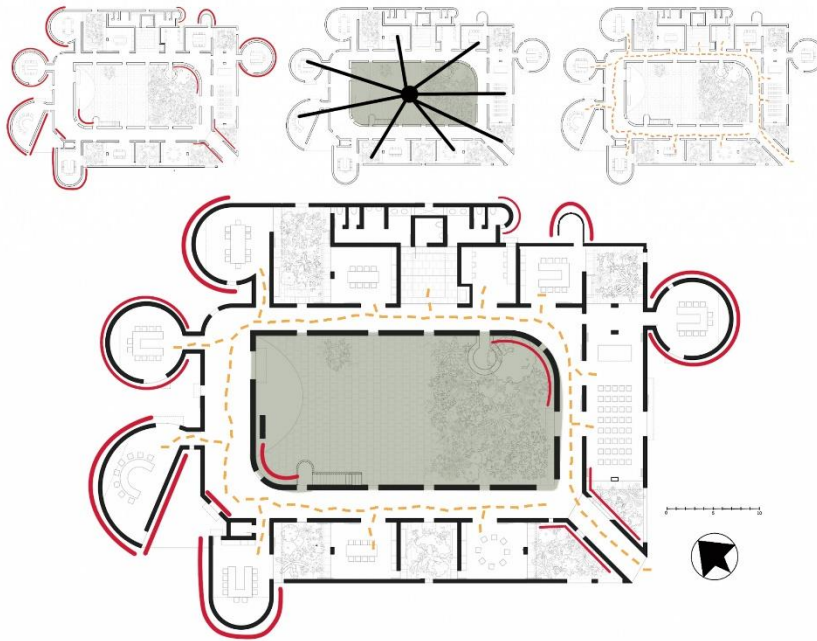
La Escuela para Niños Ciegos y Discapacitados Visuales de SEALab (2021) en Gandhinagar, India, ofrece un ejemplo significativo de cómo la arquitectura puede trascender su función constructiva al integrar estímulos sensoriales. Este proyecto encarna un enfoque cualitativo hacia la experiencia poética del espacio, explorando cómo el diseño puede interactuar con la naturaleza, la luz, el sonido y la materialidad para crear una experiencia que va más allá de lo físico. A partir de esta estructura, se analizan los diversos elementos que permiten que la escuela no solo sea funcional, sino una experiencia sensorial envolvente. Además, en este caso se evidencia cómo la escuela no solo responde a una necesidad funcional y emocional, sino también a una

discapacidad, demostrando el potencial de la arquitectura para estimular otros sentidos y enriquecer la experiencia del espacio.

Forma & Disposición Espacial

La disposición arquitectónica de la escuela se centra en una forma que promueve la independencia a través de la organización clara y accesible del espacio. El diseño está estructurado alrededor de un patio central, que permite la fácil navegación, algo crucial para los estudiantes con discapacidades visuales. Según Pallasmaa, los cuerpos de los usuarios deben ser capaces de "leer" el espacio a través de sus sentidos, (Pallasmaa, 2022), y este proyecto ejemplifica esa teoría. La forma simple pero estratégica del edificio minimiza la confusión y maximiza la percepción espacial a través de la repetición y la claridad estructural.

Además, el uso de ángulos y geometrías orgánicas introduce diversidad espacial, facilitando la distinción entre diferentes áreas y enriqueciéndolas sensorialmente. Este enfoque analítico revela que la arquitectura se convierte en un "mapeo mental" para los estudiantes, donde el entorno se transforma en una herramienta de orientación en sí mismo. La simplicidad y la diversidad geométrica de la forma permiten que el edificio actúe como una extensión del cuerpo, facilitando la creación de mapas mentales basados en la experiencia física y la memoria espacial. Este diseño está alineado con la arquitectura inclusiva, donde la estética no es solo visual, sino que sirve como un medio práctico y poético de acceso al entorno.

Imagen 50*Disposición espacial y forma de muros*

El diseño de tipología de patio central utiliza muros en ángulos y geometrías orgánicas para crear un entorno inclusivo y diverso, que ayuda la realización de un mapeo mental, facilitando la orientación y el enriquecimiento sensorialmente. Imagen de SEAlab con intervención propia.

El Color

El uso del color en la escuela va más allá de lo decorativo; actúa como una herramienta cognitiva para los estudiantes. Los contrastes

cromáticos marcados, especialmente en puertas y elementos clave del mobiliario, están diseñados para mejorar la capacidad de orientación. Para los estudiantes con baja visión, la diferenciación clara entre colores vivos proporciona señales visuales críticas, reforzando lo que la especialista del color Leatrice Eiseman expone en su obra *Color: Messages and Meanings*, donde argumenta que "el color no solo afecta la estética, sino que también puede influir en la cognición y el comportamiento, proporcionando un medio efectivo para mejorar la orientación y la comunicación en entornos educativos" (Eiseman, 2006).

Desde un análisis cualitativo, el color en esta escuela se convierte en un lenguaje visual que trasciende lo meramente estético. Los colores intensos y contrastantes no solo organizan el espacio, sino que actúan como herramientas de navegación sensorial, facilitando la interacción y el movimiento de los estudiantes. Este uso estratégico del color permite que los elementos arquitectónicos no sean meras estructuras físicas, sino que se transformen en "marcadores visuales" que guían a los usuarios en su experiencia diaria. Además, estos colores evocan emociones y respuestas, creando una atmósfera que estimula el aprendizaje y la socialización. En este contexto, el color se convierte en un vehículo para promover la inclusión y la accesibilidad, garantizando que

todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades visuales, puedan conectar y relacionarse con su entorno de manera significativa y enriquecedora.

Imagen 51

Contraste del color y discapacidades visuales

El contraste de color es fundamental para las personas con discapacidades visuales, ya que facilita la percepción de límites, la diferenciación de objetos y la orientación en el espacio, mejorando así su autonomía. Imagen de SEAlab con intervención propia.

Materialidad

La materialidad en la escuela está meticulosamente diseñada para proporcionar una experiencia táctil altamente refinada, especialmente relevante para los usuarios con discapacidades visuales.

El uso de piedra Kota en el suelo, con sus variaciones de textura, no solo guía a los estudiantes a través del tacto, sino que también introduce un elemento de interacción que transforma el desplazamiento en una experiencia sensorial enriquecedora. Las cinco texturas distintas de las paredes ofrecen una orientación táctil adicional, convirtiendo cada superficie en un recurso de navegación que refuerza la idea de que el espacio debe ser "leído" a través de las manos. Este enfoque está en consonancia con la perspectiva de Juhani Pallasmaa, quien en su exploración sobre la fenomenología de la arquitectura destaca cómo el sentido del tacto puede ser esencial para la comprensión del entorno construido (Pallasmaa, 2022).

Un análisis profundo de la materialidad revela cómo el tacto, a menudo subestimado en el diseño arquitectónico convencional, se convierte en el protagonista en esta escuela. Cada superficie ha sido concebida para comunicar información, creando una relación directa y sensorial entre los estudiantes y su entorno. Por ejemplo, las variaciones en la rugosidad de los materiales permiten a los estudiantes discernir diferentes áreas y funciones del espacio, mientras que las texturas específicas pueden evocar emociones y recuerdos, facilitando así una conexión más profunda con su entorno. Este enfoque multidimensional demuestra que la materialidad no es simplemente un

aspecto técnico o estético, sino un medio esencial para la integración sensorial y la autonomía de los usuarios, lo que promueve un aprendizaje inclusivo y accesible.

En esta línea, la materialidad se convierte en un vehículo para la narrativa espacial, donde cada textura no solo actúa como un elemento funcional, sino también como un contador de historias que refuerza la identidad y la pertenencia en el entorno escolar. Este diseño intencional fomenta un sentido de seguridad y confort, empoderando a los estudiantes para que naveguen por su espacio de manera más independiente y confiada. Así, la materialidad en esta escuela no solo redefine la experiencia arquitectónica, sino que también establece un nuevo paradigma en el diseño inclusivo, donde cada elemento está impregnado de significado y funcionalidad, promoviendo una experiencia educativa verdaderamente integral.

Imagen 52

Leyendo texturas

La materialidad de los muros, con sus diferentes texturas y acabados, proporciona referencias táctiles que ayudan a la navegación y a la distinción de espacios, permitiendo a los usuarios orientarse y comprender su entorno de manera más intuitiva. Imagen de SEAlab con intervención propia.

La Naturaleza

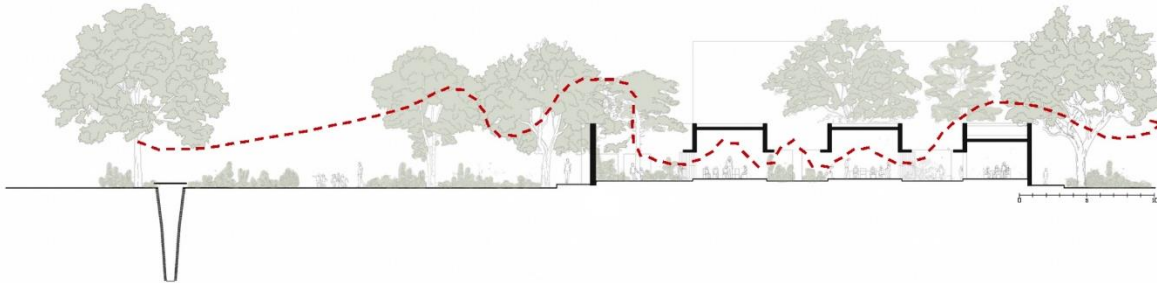
La integración de la naturaleza se manifiesta en la escuela a través de patios sensoriales que invitan a los estudiantes a interactuar con su entorno natural. La disposición cuidadosa de plantas aromáticas y árboles permite que los estudiantes utilicen el olfato como una herramienta vital de orientación, fomentando una conexión más profunda con el espacio. Peter Zumthor, en *Atmósferas*, destaca que la naturaleza trasciende lo físico y evoca una experiencia emocional significativa (Zumthor, 2009), un principio que se refleja claramente en este diseño.

Este proyecto revela que el paisaje no es simplemente un elemento decorativo, sino un componente activo del entorno sensorial. La naturaleza desempeña aquí un papel educativo y poético, facilitando que los estudiantes no solo se ubiquen en el espacio, sino que también

establezcan vínculos emocionales con su entorno mediante la estimulación del olfato. Así, el diseño arquitectónico promueve una experiencia multisensorial que trasciende lo visual, integrando todos los sentidos para enriquecer la vivencia del usuario y fomentar un aprendizaje más profundo y significativo.

Imagen 53

Naturaleza – SEAlab

La secuencia de patios permite que la naturaleza entre en el proyecto, aportando luz, aire, sonidos y aromas que enriquecen los sentidos y generan una mejor experiencia de aprendizaje. Imagen de SEAlab con intervención propia.

El Sonido

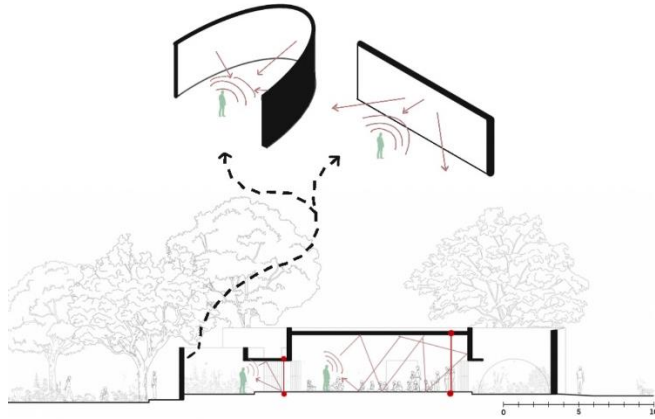
El sonido en la escuela se utiliza de manera estratégica para proporcionar información espacial adicional, creando un entorno que facilita la orientación de los estudiantes. Las variaciones en la altura y amplitud de los espacios generan ecos que permiten a los estudiantes identificar su ubicación. Este enfoque resuena con las ideas de Daniel Libeskind en el Museo Judío de Berlín, donde los sonidos del espacio son elementos activos en la experiencia emocional del usuario. En este contexto, el sonido no solo sirve como guía, sino que también contribuye a crear una atmósfera que fomenta una sensación de seguridad y control.

Desde una perspectiva cualitativa, el sonido actúa como una guía invisible que ofrece a los estudiantes señales claras sobre los límites de cada espacio, convirtiéndose en un elemento distintivo en su navegación. Cada área de la escuela posee una acústica particular, permitiendo que los estudiantes reconozcan y diferencien los espacios a partir de cómo suenan. Esto demuestra que el diseño acústico, cuando se integra con un propósito sensorial, puede convertirse en una herramienta poderosa para la navegación y el empoderamiento de los usuarios. Al potenciar la interacción entre el sonido y el espacio, se transforma la arquitectura en una experiencia auditiva

que respalda la independencia de los estudiantes, enriqueciendo su relación con el entorno construido.

Imagen 54

Distinción espacial según el sonido

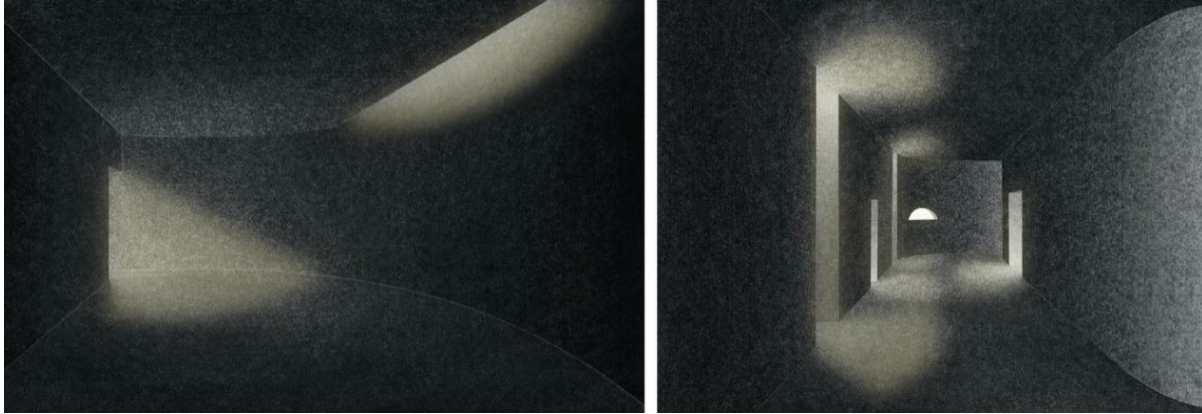

La forma de los muros y la altura de los techos generan una acústica y ecos distintivos que permiten a los usuarios distinguir los diferentes espacios sin necesidad de verlos, facilitando así su orientación y percepción del entorno. Imagen de SEALab con intervención propia.

La Luz

El uso de la luz en este proyecto ha sido diseñado para beneficiar a los estudiantes con baja visión. A través de claraboyas y aberturas estratégicas, se crean áreas de luz y sombra contrastantes que facilitan la identificación de diferentes zonas del edificio. Este uso calculado de la luz indirecta no solo previene el deslumbramiento, sino que también resuena con la afirmación de Le Corbusier de que la luz no solo crea, sino que también define y da forma al espacio, permitiendo a los usuarios experimentarlo de manera sensorial y profunda (Le Corbusier, 1923).

Desde una perspectiva sensorial, la luz se convierte en un elemento esencial para guiar y enriquecer la experiencia de los estudiantes. Las variaciones de luz natural no solo cumplen con funciones prácticas, sino que también se utilizan como un recurso para orientar, delimitar zonas y generar ambientes que fomenten la seguridad y la percepción espacial. Esta integración consciente de la luz busca crear un entorno acogedor que estimule los sentidos y promueva el bienestar emocional de los estudiantes. Así, el diseño lumínico en este proyecto no se limita a iluminar, sino que transforma el espacio en un lugar más intuitivo, reconociendo la luz como un medio fundamental para generar una conexión profunda entre el entorno arquitectónico y sus usuarios.

Imagen 55

Iluminación – SEAlab

La luz natural que ingresa a través de ventanas, puertas, patios y claraboyas no solo orienta y delimita zonas, sino que también genera ambientes que fomentan la seguridad y la percepción espacial, creando secuencias fácilmente reconocibles para los niños. Imagen de SEAlab con intervención propia.

Simbolismo Emocional

El simbolismo emocional de la escuela se manifiesta a través de su diseño centrado en el usuario, el cual crea un entorno que no solo fomenta la confianza y la independencia, sino que también responde a las necesidades emocionales de los estudiantes. La estructura clara y los elementos sensoriales meticulosamente dispuestos permiten a los estudiantes navegar por el espacio con seguridad y libertad, generando una sensación de control que es esencial para su bienestar emocional. Este sentido de control les ofrece un espacio donde pueden explorar, interactuar y aprender sin temor al fracaso, lo que es crucial para su desarrollo integral.

Al realizar un análisis de este simbolismo emocional, se evidencia que la arquitectura de la escuela no está orientada únicamente a satisfacer las necesidades físicas, sino que también aborda de manera integral las preocupaciones psicológicas y emocionales de sus usuarios. Cada espacio ha sido concebido para proporcionar una atmósfera de seguridad y empoderamiento, donde los estudiantes se sienten respetados y valorados. Este enfoque transforma a la escuela de SEAlab en algo más que un simple lugar de aprendizaje; se convierte en un refugio emocional que apela a la humanidad de cada individuo. La atención cuidadosa a los detalles arquitectónicos como la iluminación, los colores y los materiales; resuena con los estudiantes, favoreciendo su desarrollo educativo y personal, estableciendo una conexión profunda entre el entorno construido y la experiencia humana.

Imagen 56*Simbolismo de una escuela inclusiva*

Un espacio diseñado para incluir en lugar de segregar se transforma en un lugar de integración, seguridad y amistad, convirtiéndose en un hogar que fomenta la felicidad y el bienestar de sus usuarios. Imagen de SEALab con intervención propia.

Este enfoque demuestra que la arquitectura puede actuar como un vehículo para el desarrollo personal, donde cada elemento y cada decisión de diseño están orientados a crear un espacio que no solo es funcional, sino que también nutre la esencia emocional y psicológica de sus usuarios. En este sentido, la escuela de SEALab ejemplifica cómo la arquitectura, cuando se centra en la experiencia del usuario, puede tener un impacto transformador en la vida de los estudiantes, fomentando un sentido de pertenencia, independencia, seguridad y, sobre todo, un espacio que se siente verdaderamente como hogar.

Atmosferas

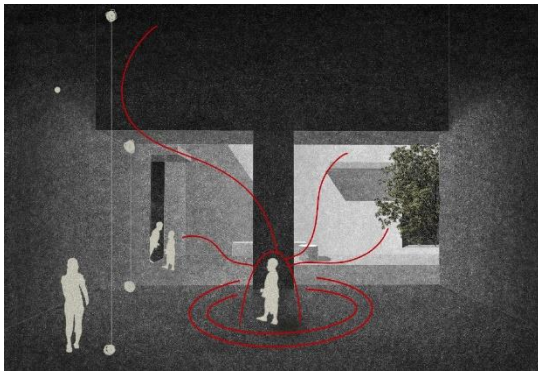
Las atmósferas generadas en la escuela son esenciales para la experiencia poética del espacio, creando un entorno que va más allá de lo funcional. Las texturas táctiles, los contrastes lumínicos y los sonidos ambientales se combinan para fomentar la contemplación y el bienestar. Según Juhani Pallasmaa, la atmósfera es la primera impresión que percibimos de un espacio (Pallasmaa, 1994); en este caso, estas atmósferas generan una sensación de paz y seguridad, cruciales para el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes.

Al analizar estas atmósferas, se observa que la escuela no busca solo ser funcional, sino también un refugio donde los estímulos sensoriales están calibrados para ofrecer una experiencia inmersiva. La luz suave, filtrada a través de las aberturas, no solo ilumina, sino que transforma la percepción del espacio al crear sombras que invitan a la exploración. Además, los sonidos ambientales, desde el susurro del viento hasta los ecos sutiles, fomentan una conexión con el entorno, aumentando la sensación de pertenencia.

Las texturas táctiles presentes en los materiales de la escuela promueven el contacto físico, esencial para una experiencia sensorial completa. Desde las superficies rugosas de las paredes hasta los elementos decorativos, cada textura invita a ser explorada, fortaleciendo la relación entre el cuerpo y el espacio. En conjunto, estos elementos crean un ambiente educativo que no solo facilita el aprendizaje, sino que también nutre el bienestar emocional de los estudiantes, haciendo de la escuela un lugar donde pueden florecer integralmente.

Imagen 57

Atmósferas - SEAlab

Las texturas táctiles, la naturaleza, los contrastes lumínicos, las alturas y sonidos ambientales se combinan para ofrecer una atmósfera inmersiva que fomenta la paz, seguridad, interacción y el bienestar emocional de los estudiantes, haciendo de la escuela un refugio integral para el desarrollo infantil. Imagen de SEAlab con intervención propia.

Finalmente, esta escuela es un ejemplo de la desmaterialización arquitectónica al enfocarse en una experiencia sensorial, alejándose de la forma física y enfocándose en las percepciones táctiles, auditivas y térmicas. Al priorizar los estímulos sensoriales sobre la forma visible y tangible, el edificio se desviste de su estructura física convencional y se convierte en un espacio donde la arquitectura se desvanece en una experiencia inclusiva y empática. En lugar de ser un objeto fijo y limitado, la escuela se vuelve un lugar mutable y perceptivo, donde el espacio se experimenta a través de los sentidos y la estructura es secundaria frente a la experiencia del usuario. Esto redefine la arquitectura no solo como un contenedor físico, sino como una herramienta para activar y conectar los sentidos, un espacio que va más allá del material que permite sumergirse en una experiencia sensorial.

3.2 Conclusiones

En conclusión, los casos presentados confirman cómo la desmaterialización arquitectónica, puede convertir los espacios en experiencias y desafiar los límites de la arquitectura física al permitirle al usuario hacer conexión a un nivel más profundo e intuitivo. En El Gran Hotel Budapest, el espacio etéreo y el cambio de color permiten difuminar las líneas entre lo físico y lo intangible, creando un lugar que brinda más que un espacio habitable sino algo como un personaje

en sí. En este caso, la arquitectura se siente de manera subjetiva y emocional, repleta de elegancia y romanticismo en donde la visión y la textura del espacio son un medio de expresión de un sentimiento propio que el espectador traduce directamente y demuestran que la arquitectura puede ser un medio para provocar sentimientos y crear significados.

En *Blade Runner 2049*, la desmaterialización convierte la arquitectura en algo más conceptual, con espacios monumentales y desolados sirviendo como una metáfora del vacío y la alienación. Aquí, la arquitectura no es solo un entorno físico; su papel se extiende a la representación emocional del aislamiento y la desconexión. En muchos sentidos, se desarrolla de manera similar al metaverso, representando un espacio virtual donde la barrera física desaparece y las atmósferas abstractas cobran el protagonismo. Como tal, el espacio se convierte en un fenómeno inmaterial, una experiencia sensorial que no permite que se toque. A su vez, esta desmaterialización representa una forma de Metaverso, en el que la convencionalidad de la forma y la función son sustituidas por una conexión emocional que no se puede explicar con lo físico.

Por otro lado, las Termas Geométricas son un ejemplo diferente de la desmaterialización, ya que fluyen y se mezclan con la naturaleza. Aquí, la arquitectura no es un objeto, sino que se desdibuja y se desvanece en el entorno. Esta fusión con la naturaleza se logra a través de materiales reales y sensaciones físicas. La luz, el agua, los colores contrastantes y los sonidos de la naturaleza crean una inmersión, haciendo parecer que la estructura es solo una adición que se sumerge en el entorno.

Por último, la Escuela para niños ciegos y discapacitados visuales evidencia la desmaterialización en sus circulaciones y espacios que ponen en primer lugar la experiencia sensorial a través del tacto, el sonido y la temperatura. De esta forma, la arquitectura ha pasado a convertirse no en un dominio visual, sino en un entorno perceptible a través del cuerpo y por medio de los sentidos, lo que realza el espacio en un ente dinámico y mutante. Esta línea de arquitectura no ha dejado de ser una construcción física, sino que sus representaciones se borran y se convierten en una herramienta lúdica e incluyente en la que los sentidos son activados en la experiencia. Así, la escuela revela la posibilidad de la arquitectura que, al desmaterializarse, es una asimilación que

cruza lo físico y se convierte casi en una representación metafísica, en la que el entorno trasciende el tacto y la vista.

En comparación, la desmaterialización arquitectónica se manifiesta de diversas maneras, desde la evocación emocional en El Gran Hotel Budapest, a la creación de atmósferas simbólicas en Blade Runner 2049, la sumersión en la naturaleza en las Termas Geométricas y exploración de los sentidos en la Escuela para niños ciegos y discapacitados visuales. Aunque el Metaverso no se puede aplicar a todos los casos debido a su naturaleza digital, desempeña un papel significativo en los casos en que la arquitectura busca representar atmósferas abstractas o simbólicas. El Metaverso complementa la desmaterialización al permitir un espacio sin límites y la exploración de espacios que se despojan de su materialidad, lo que brinda al usuario nuevas formas de experimentar mediante la arquitectura al abandonar la dimensión material. Por lo tanto, en el mundo físico y virtual, la desmaterialización fomenta nuevas interacciones sensoriales, emocionales y simbólicas con el espacio.

Capítulo 4.0 Conclusiones

Esta investigación sobre la arquitectura desmaterializada es fundamental para desdibujar las líneas que limitan esta disciplina a la función y a la materia, porque demuestra que la arquitectura puede trascender su fisicalidad y convertirse en un medio poético, metafísico y artístico. Al revelar cómo un espacio puede generar experiencias sensoriales, emocionales y psicológicas, se redefine la arquitectura como una narrativa encarnada llena de significados, capaz de conectar al ser humano con su entorno de manera profunda y significativa.

Conceptualmente, la investigación confirma que, mediante el diseño arquitectónico, los estímulos sensoriales y la experiencia poética; la arquitectura puede ser un medio de expresión poética y artística que va más allá de la función y técnica. La hipótesis inicial, que planteaba la capacidad del espacio para evocar emociones y resonancias profundas, se valida al observar que el diseño intencionado puede generar atmósferas capaces de transformar la experiencia del usuario. La arquitectura, al integrarse activamente con fenómenos como la luz, el color y el sonido, se convierte en una narrativa encarnada, que conecta al ser humano con su entorno de manera íntima y significativa. En este proceso, la arquitectura transforma su forma material en una manifestación metafísica y psicológica, cargada de significados e intenciones que se leen subjetivamente y condicionan la manera en que los espacios se viven y se habitan.

A su vez, esta investigación evidencia cómo la naturaleza se vuelve arquitectura en sí misma, al ser un elemento activo y narrativo dentro del diseño, generando atmósferas y experiencias más profundas. Paralelamente, el Metaverso abre la puerta a una arquitectura no corpórea, donde se desdibujan los límites físicos y se privilegia una experiencia más alineada con el arte que con la función práctica. Este ámbito digital permite crear espacios desmaterializados, centrados en lo sensorial y lo emocional, ofreciendo nuevas oportunidades para la creación de atmósferas poéticas que trascienden lo tangible. Así, tanto la naturaleza como la virtualidad sugieren una expansión del campo arquitectónico hacia experiencias que desafían las convenciones físicas, redefiniendo la arquitectura como un arte que conecta y transforma.

Así mismo se concluye que a lo largo de la historia, la arquitectura ha sido un reflejo de la cosmovisión cambiante de cada época, transitando desde manifestaciones cósmicas y espirituales hacia la exploración de la relación entre el ser humano y la naturaleza. La evolución técnica, simbólica, funcional, social y metafísica ha permitido que la arquitectura trascienda lo puramente utilitario, integrando elementos que buscan causar y transmitir experiencias profundas al usuario. Aunque los estilos y enfoques han variado, todos comparten un propósito común: comunicar, emocionar y enriquecer la percepción del espacio ante el sujeto que lo experimenta. Así, la arquitectura se transforma en una narrativa que conecta lo material con lo intangible, invitando al ser humano a una experiencia sensorial, reflexiva y con significados subjetivos. Esta capacidad de evocar emociones y resonancias profundas reafirma su papel como una forma de arte que trasciende lo físico, proponiendo un diálogo continuo entre el individuo y su entorno.

El enfoque metodológico cualitativo y fenomenológico ha permitido un análisis de las dinámicas sensoriales y espaciales. Lo anterior fue clave para comprender cómo el diseño arquitectónico en casos reales y cinematográficos pueden trascender su dimensión física. Al explorar estas obras arquitectónicas y cinematográficas, se ha evidenciado que ambas disciplinas tienen el potencial de crear atmósferas poéticas al dialogar activamente con el entorno y los fenómenos naturales, así como con la narrativa visual. Este enfoque reveló cómo el diseño puede integrar elementos intangibles como la luz, el sonido y la textura para construir experiencias inmersivas, logrando que el usuario o espectador se sienta parte de un espacio que apela no solo a sus sentidos, sino también a sus emociones y su memoria.

Además, la metodología subraya la importancia de diseñar desde una perspectiva multisensorial, en la que los estímulos visuales, táctiles y sonoros no solo construyen una atmósfera, sino que configuran una narrativa espacial con significados profundos. El análisis sugiere que tanto la arquitectura realizada en proyectos reales como la planteada en obras cinematográficas, al integrar intencionalmente estos elementos, tienen el potencial de crear experiencias resonantes y memorables, que trascienden lo meramente material y funcional. Al tratar el espacio y las atmósferas como herramientas narrativas, ambas disciplinas revelan su capacidad de conectar emocionalmente al usuario con su entorno, invitándolo a vivir una experiencia que va más allá de lo perceptible, hacia lo simbólico y poético. En este sentido, la arquitectura se reafirma como un

arte vivo y transformador, capaz de evocar emociones, generar recuerdos e influir en la forma en que las personas interpretan y se posicionan en el mundo.

Por último, se invita a reconsiderar la arquitectura como un medio de comunicación poética entre el ser humano y el entorno, y no simplemente como un ejercicio técnico. La capacidad de los espacios para resonar con las emociones y percepciones de los usuarios implica la posibilidad de diseñar no solo edificios, sino experiencias integrales que abarquen lo físico y lo metafísico. Esta visión sugiere la necesidad de explorar un enfoque de diseño que privilegie la creación de atmósferas y la integración de los sentidos. Proyectando hacia el futuro, este enfoque plantea interrogantes sobre la posibilidad de diseñar espacios que no solo respondan a las demandas funcionales, sino que también ofrezcan experiencias enriquecedoras y transformadoras para sus usuarios en un mundo cada vez más sobre estimulado. La arquitectura, en este sentido, se convierte en una disciplina abierta a la sensibilidad, al arte y a la percepción, donde cada intervención es una invitación a la contemplación y a la experiencia poética de lo construido.

Referencias

- Aldana, K. P., Carlos, L. E. T., La RosaBoggio, D. O., Gutiérrez, E. I. B., & Cueva, C. E. Z. (2022). La materialidad en la arquitectura. *Cuadernos Del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, 175.
- American Psychological Association [APA]. (2020). *Publication Manual of the American Psychological Association* (7a ed.). American Psychological Association.
- Bachelard, Gaston., & Vitale, Ida. (1978). *El agua y los sueños*. Fondo de Cultura Economica.
- Bondarenko, I. A. (2021). Ancient Ideas About the Architecture of the Universe, Their Modernization in Antiquity, and Archaization in the Middle Ages. *3rd International Conference on Architecture: Heritage, Traditions and Innovations (AHTI 2021)*, 10–16.
- Dossier thématique - vocabulaire corbuséen. Fondation Le Corbusier. (2023, July 26). <https://www.fondationlecorbusier.fr/en/thematic-folder/corbusean-vocabulary/>.
- Eiseman, L. (2006). *Color: mensajes y significados*.
- Hitchcock, H.-R. (2023). *Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries*.
- Itten, J. (1974). *The Art of Color*.
- Jung, C. (1977). *Psicología y alquimia JUNG*.
- Le Corbusier. (1923). *Hacia Una Arquitectura. Architecture*.
- Múzquiz Ferrer, M. (2017). *La experiencia sensorial de la arquitectura: desde la supremacía de la visión hacia la experiencia corpórea y emocional*.
- Norberg-Schulz, C. (1979). *Genius loci*.
- Pallasmaa, J. (2020). *Animales Arquitectos*.
- Rq, C. (2018, 16 octubre). *TERMAS GEOMETRICAS. GERMAN DEL SOL GUZMAN. CIRCARQ*. <https://circarq.wordpress.com/2014/10/15/termas-geometricas-german-del-sol-guzman/>
- Schafer, R. M. (1994). *The Soundscape Our Sonic Environment and the Tuning of the World*.

-
- Summerson, J., & Powers, A. (1980). *The classical language of architecture*. Thames & Hudson.
 - Wolfgang von Goethe, J. (1810). *Goethe_Theory_of_Colours*.
 - Wright, F. L. (1963). *The Natural House*. 1–224.
 - Zumthor, P. (2009). *Peter Zumthor, atmosferas: entornos arquitectónicos-as coisas que me rodeiam*. Gustavo Gili.
 - Enlace donde se pondrán todos los Qr junto a sus respectivos enlaces:
https://drive.google.com/drive/folders/14WDVtAAQF02Gt4N4h7K6Jmwkkg1pVOXc?usp=drive_link