LA ILUMINACIÓN COMO EVOCADORA DEL HABITAR

EN LAS EDIFICACIONES DEL MOVIMIENTO MODERNO EN EL CENTRO DE MEDELLÍN

Sara Tabares Zapata
ID: 000481865

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Facultad de arquitectura y diseño

MEDELLÍN, 2025 - 1

LA ILUMINACIÓN COMO EVOCADORA DEL HABITAR

EN LAS EDIFICACIONES DEL MOVIMIENTO MODERNO EN EL CENTRO DE MEDELLÍN

AUTOR:
Sara Tabares Zapata

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ARQUITECTO

DIRECTOR:
Arq. PhD. Luis Guillermo Sañudo Vélez: Doctor en Ciencias Sociales.

INVESTIGACIÓN - ATMÓSFERAS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Facultad de arquitectura y diseño

MEDELLÍN, 2025 - 1

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

SARA TABARES ZAPATA

“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

Este trabajo es dedicado a mi madre y a mi abuela, quienes con su sacrificio me han otorgado el privilegio de estudiar esta carrera. A mi familia, los cuales me han motivado durante todo mi proceso. Y especialmente, a mi padre, que estaría orgulloso al ver este logro y es quien me guía en todos mis proyectos.

AGRADECI-MIENTOS

Quisiera agradecer a mis maestros, quienes me guiaron en el desarrollo de este trabajo de grado y con mucha paciencia nos enseñaron a ver nuestra propia ciudad con una mirada específica y más sensible. En especial, al docente Luis Guillermo Sañudo, por el sacrificio, la dedicación y el apoyo en este proceso.

A toda mi familia y a las personas especiales que me han brindado un apoyo. Todo lo que he logrado es producto de sus consejos, su ayuda y su compañía, realmente han sido un pilar en este proceso

TABLA DE CONTENIDOS

01 MARCO TEÓRICO

1.1 CATEGORÍA URBANA

1.2 CATEGORÍA ARQUITECTÓNICA

1.3 CATEGORÍA ATMOSFÉRICA

02 MARCO CONTEXTUAL

2.1 LOCALIZACIÓN

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO

2.3 CONTEXTO SOCIOCULTURAL

2.4 CONTEXTO FÍSICO-ESPACIAL

03 MARCO METODOLÓGICO

3.1 LA INVESTIGACIÓN

3.2 METODOLOGÍA POR FASES

3.3 DESARROLLO METODOLÓGICO

04 MARCO SÍNTESIS

4.1 SÍNTESIS INTERNACIONAL

4.2 SÍNTESIS ANÁLISIS LOCAL

4.2.1 SÍNTESIS CATEGORÍA URBANA

4.2.2 SÍNTESIS CATEGORÍA ARQUITECTÓNICA

4.2.3 SÍNTESIS CATEGORÍA ATMOSFÉRICA

4.2.4 SÍNTESIS DE LOS EDIFICIOS ANALIZADOS

05 RESULTADOS INVESTIGACIÓN

RESUMEN

La presente investigación se centra en el estudio del movimiento moderno en la ciudad de Medellín, con un enfoque específico en el periodo comprendido entre 1940 y 1980, y en cómo dicho movimiento arquitectónico transformó el espacio urbano mediante el uso estratégico de la luz, tanto natural como artificial. El eje central del trabajo es la relación entre la arquitectura moderna y la percepción sensorial del espacio, analizada a través de la influencia de la iluminación en la configuración de ambientes urbanos significativos. Para ello, se toma como caso de estudio la zona de la Candelaria, núcleo administrativo e histórico de la ciudad, donde se evidencia la presencia de tipologías arquitectónicas emblemáticas de dicha corriente.

Figura 1. Fotografía del contexto

Figura 2 - Fotografía del contexto

La investigación aborda diversas temáticas clave que estructuran su desarrollo, entre las cuales se destacan: la escenografía urbana como lenguaje compositivo, la psicología de la luz en la percepción del espacio y la incidencia de los elementos arquitectónicos modernos en la creación de atmósferas sensoriales. Asimismo, se contempla el impacto visual y emocional de estas arquitecturas sobre los usuarios, entendiendo la luz no únicamente como recurso técnico, sino como agente integrador entre el entorno construido y la experiencia humana.

El trabajo se apoya en una revisión teórica sustentada en autores relevantes como Jane Jacobs, Tadao Ando, Jan Gehl, Francis D.K. Ching y Peter Zumthor, cuyas aproximaciones desde la fenomenología, el diseño urbano y la experiencia espacial permiten enmarcar los análisis realizados. A partir de un inventario crítico de edificaciones representativas y una observación cualitativa de sus condiciones lumínicas, se plantea una lectura sensible del espacio arquitectónico moderno, orientada a identificar patrones de diseño que inciden en la construcción de la identidad visual de la ciudad.

Figura 3 - Fotografía del contexto

En síntesis, el estudio propone una comprensión ampliada del papel de la luz como recurso proyectual que articula dinámicas sociales, urbanas y emocionales, y reivindica la necesidad de diseñar espacios urbanos que respondan no solo a parámetros funcionales, sino también a las dimensiones perceptuales y simbólicas de quienes los habitan. Este enfoque permite identificar cómo las estrategias lumínicas implementadas durante la modernidad en Medellín siguen influyendo en la forma en que los ciudadanos experimentan su entorno urbano, resaltando la importancia de recuperar valores que fomenten la apropiación y la identidad del espacio arquitectónico en la ciudad.

INTRODUCCIÓN

Figura 4. Fotografía del contexto

En el presente trabajo se divulga la relevancia del movimiento moderno en Colombia, principalmente en la ciudad de Medellín entre los años 1940 y 1980, donde este movimiento, según los ideales y las necesidades de la época, propuso ciertas estrategias en diferentes campos de la arquitectura como la técnica, el diseño y, sobre todo, nuevos patrones de iluminación tanto natural como artificial. De acuerdo con esto, se propone un estudio desglosado de los diversos impactos que se evocan gracias al uso y manejo de la luz, esto enfocado primeramente en la Candelaria, Medellín, una zona rica en historia y en elementos cruciales para esta investigación, como lo son los edificios desarrollados en la modernidad.

En esta línea de estudio, se pretende analizar los factores lumínicos que han definido esta zona de Medellín a través de los años, mediante un inventario de tipologías que se hallan allí, abordando temas clave como las escenografías urbanas, la influencia de los elementos arquitectónicos de diseño y la psicología de la luz, todo lo anterior con la firme intención de lograr hallazgos que permean el hábitat de los espacios arquitectónicos y cómo estos se expanden urbanamente para generar una coordinación de ciudad desde el ámbito sensorial.

Este análisis se lleva a cabo desde una perspectiva crítica y multidisciplinar, incorporando herramientas teóricas y metodológicas que permiten comprender la manera en que la luz, como elemento proyectual y simbólico, participa activamente en la configuración de la experiencia espacial urbana. En particular, se aborda la luz no solo como un recurso técnico, sino como un agente significativo en la construcción de atmósferas, relaciones visuales y memorias colectivas que inciden en la identidad de la ciudad.

Figura 5 - Fotografía del contexto

Figura 6 - Fotografía del contexto

Además, al centrarse en la zona administrativa de la Candelaria, el estudio toma como referencia un escenario urbano específico, cuyo valor patrimonial y arquitectónico ofrece un terreno fértil para examinar cómo las estrategias lumínicas implementadas en la modernidad siguen influenciando la percepción de los ciudadanos contemporáneos. Así, esta investigación no solo propone una revisión histórica y técnica, sino también una reflexión proyectual orientada a la producción de espacios más sensibles y coherentes con las dinámicas sociales actuales.

Figura 7 - Fotografía del contexto

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se ha dejado a un lado la importancia o relevancia de la iluminación en espacios arquitectónicos, donde la misma sería un factor clave para la experiencia del cuerpo con la atmósfera, acorde a las necesidades y dinámicas que se le asigna a cada configuración de espacio, llevándolo a un ámbito urbano, y como lo es en el caso del centro de Medellín, las dinámicas que se componen allí son meramente comerciales por la presencia de grandes entes bancarios, comerciales, y de oficinas, que atraen una extensa movilidad de usuarios a esta zona, sin embargo, por la integración de estas masas, los escenarios urbanos se ven alterados gracias a la iluminación resultante de estos bloques y su posición en la trama urbana, lo cual lleva a tener una notoria percepción de este lugar, de esta manera, articula ciertas zonas que el usuario interpreta como seguras, inseguras, fáciles de transitar, una invitación o por el contrario, un alto en su recorrido.

Figura 8 - Fotografía del contexto

Es importante recalcar, que los valores intrínsecos de la modernidad tienen una influencia puntual en el tejido entre lo urbano y lo psicológico, tal como la materialidad (vidrio, acero, hormigón), elementos arquitectónicos propuestos por Le Corbusier en su manifiesto Los Cinco Puntos De La Arquitectura Moderna como las ventanas corridas, plantas libres, entre otros, y las geometrías de diseño; hacen que la luz genere un hábitat tanto interno como externo. Varios elementos clave en esta cohesión de ciudad son los edificios desarrollados en la época moderna en la ciudad de Medellín, los cuales por sus estilos, materiales y geometrías tienen una influencia directa en este sentido, ya que a partir de ello, intrínsecamente pueden aportar positiva o negativamente en la fluidez urbana del centro de Medellín.

JUSTIFICACIÓN

Figura 9 - Fotografía del contexto

PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN

¿De qué manera la luz como atributo espacial influye en las experiencias emocionales y sensoriales que caracterizan las edificaciones del movimiento moderno construidas en el centro de Medellín durante el periodo de tiempo de 1940 y 1980?

Figura 10. Fotografía del contexto

El movimiento moderno en Colombia, especialmente en Medellín, ha sido un punto de inflexión para la transformación urbana, arquitectónica y el desarrollo cultural, ya que la llegada de esta manifestación fue un detonante de nuevas actividades sociales y económicas, donde simultáneamente se enfrentaron a las mentalidades y visiones de la época, por lo cual la adaptación de este modelo significaba un reto importante en la civilización de los años 1940 y 1980. Así pues, la modernidad en Colombia, a pesar de las dificultades locales para el desarrollo de los componentes clave de este movimiento, priorizó las bases reales del modernismo manifestadas notoriamente en los edificios del centro administrativo de Medellín, como lo es la construcción de sistemas de relación entre lo físico y lo visual, apoyados en la constante búsqueda de la conexión interior-exterior mediante el proyecto arquitectónico, aspecto que está estrechamente vinculado a la percepción y la creación de nichos sensoriales para la sociedad tanto de aquel periodo de tiempo, como la sociedad contemporánea.

Figura 11. Fotografía del contexto

La presente investigación nace desde la búsqueda de la influencia de la luz tanto en los espacios arquitectónicos como en la percepción psicológica y sensorial de los mismos, teniendo como punto de referencia un componente histórico que se remonta a la modernidad en el centro de Medellín entre los años 1940 y 1980, partiendo del cómo estos edificios han contribuido a la identidad visual de la ciudad desde el manejo de la luz que estos implementan gracias a elementos específicos de la vanguardia mencionados anteriormente, asumiendo así un papel crucial en la experiencia de los usuarios de la zona.

Figura 12. Fotografía del contexto

Así, la relevancia de este estudio se acentúa en la demostración de la importancia que se debería otorgar al diseño de espacios arquitectónicos sensibles al ser, a cómo con la correcta iluminación se pueden generar dinámicas de cohesión humana con respecto a las necesidades actuales y la manera en que estas tejen una experiencia puntual dentro y fuera de un entorno construido, todo esto mediante las prácticas y técnicas de la arquitectura, analizando de qué forma cada una de ellas puede tener una gran influencia no solo a nivel del espacio arquitectónico, sino también al aporte urbanístico y dinámicas de una ciudad apuntando a su mantenimiento en el tiempo.

MAPA CONCEPTUAL

LA ILUMINACIÓN COMO EVOCADORA DEL HABITAR

¿De qué manera la luz como atributo espacial influye en las experiencias emocionales y sensoriales que caracterizan las edificaciones del movimiento moderno construidas en el centro de Medellín durante el periodo de tiempo de 1940 y 1980?

TIPOLOGÍA URBANA

Escenografía urbana resultante de la relación entre la luz y los volúmenes arquitectónicos

Histórico

Interacción percepción - urbanismo. *París, Francia*

Teórico

Psicología urbana - *Cities for People (2010) Jan Gehl*

Compositivo

Escenografías de las calles del centro de Medellín - edificios modernos

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

Vacíos, patios, pasillos, ventanas, etc

Histórico

Capilla Bruder-Klaus - Peter Zumthor

Teórico

“Cinco puntos de la arquitectura” *Le Corbusier*
“Arquitectura, forma, espacio y orden” - *Francis Ching*

Compositivo

Banco Central Hipotecario - Medellín
Torre Banco Popular - Medellín
Edificio la Bastilla - Medellín

TIPOLOGÍA ATMOSFÉRICA

La psicología de la luz

Histórico

Iglesia de la Luz - *Tadao Ando*

Teórico

“Atmósferas” - *Peter Zumthor*
“Luz y sombra” *Tadao Ando*

Compositivo

Sensaciones y percepciones en los edificios modernos de la ciudad de Medellín

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Identificar los efectos de la luz y sombra en las edificaciones del movimiento moderno a través de un inventario de tipologías arquitectónicas que permitan establecer principios de diseño a través del estudio de la percepción emocional en estos espacios históricos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **CATEGORÍA URBANA: "ESCENARIOS ENTRE LA LUZ Y EL VOLUMEN ARQUITECTÓNICO"**

  Clasificar los tipos de escenografías que se generan gracias a la relación y resultante entre los volúmenes arquitectónicos y la luz natural en la trama urbana de las ciudades.

- **CATEGORÍA ARQUITECTÓNICA: "FENÓMENOS LUMÍNICOS DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS"**

  Reconocer las incidencias de la luz y la sombra en los diferentes espacios arquitectónicos como vacíos, pasillos, ventanas, alturas, etc., para conocer la experiencia del habitar en las edificaciones.

- **TIPOLOGÍA ATMOSFÉRICA: "LA PSICOLOGÍA DE LA LUZ"**

  Valorar los grados de percepción y emoción humana acorde al manejo de la intensidad, las texturas, el color, el brillo, la luminosidad, etc, que caracterizan las cualidades de la luz en las atmósferas de espacios arquitectónicos.

01. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

La arquitectura moderna, surge de las necesidades de cambio ante las nuevas tecnologías e ideales sociales de la sociedad del siglo XX, dejando a un lado los modelos históricos de diferentes ámbitos como métodos de construcción, materialidades, conceptos y visiones sobre el tratamiento de usuarios dentro de un espacio arquitectónico. Más allá de un modelo estético, en la modernidad se empezó a integrar la búsqueda por el hábitat humano dentro de los grandes cambios que se vivían en la época, con ideales como el de Le Corbusier “máquina de habitar” (1923). Además de que se tenían miras hacia una ciudad funcional, donde se prioriza el orden, higiene y optimización del espacio, además de proponer una experiencia urbana, así como el ensanche de Barcelona o el plan de Haussmann en París.

De acuerdo con esto, la luz juega un papel clave en la forma en que percibimos y vivimos la ciudad. Más allá de su aplicación práctica, la interacción que esta tiene con la arquitectura es un aspecto determinante en el momento de moldear atmósferas que afectan la dinámica urbana y nuestra relación con el entorno construido. A lo largo de la historia, urbanistas y arquitectos como Jane Jacobs, Peter Zumthor, Jan Gehl y Kevin Lynch han reflexionado sobre su impacto en la creación de espacios vibrantes, seguros y funcionales en las edificaciones y nuevos conceptos de la modernidad.

Figura 13. Vista actividad urbana

Desde la estructura visual que Lynch plantea en La Imagen de la Ciudad hasta la sensibilidad atmosférica que Zumthor explora en Atmósferas, la luz se convierte entonces en un recurso de diseño y percepción que resalta texturas, define el carácter de los espacios y transforma la experiencia urbana. Así, el texto a continuación, profundiza en los distintos manejos de la iluminación que dan forma a los hábitats urbanos y su impacto en la vida cotidiana, la identidad de los lugares y la interacción de las personas con su entorno teniendo como soportes categorías que clasifican el estudio entre un ámbito urbano, arquitectónico y atmosférico.

1.1 CATEGORÍA URBANA

Siguiendo con lo anterior, desde la mirada de la tipología urbana “escenarios entre la luz y el volumen arquitectónico”, la interacción entre la luz y los volúmenes arquitectónicos crea escenografías y atmósferas que definen la dinámica y la esencia de una ciudad. Kevin Lynch propone en su texto “La Imagen de la Ciudad” (1960): "El diseño urbano es, por lo tanto, un arte temporal. A la ciudad se la ve con diferentes luces y en todo tipo de tiempo. En cada instante hay más de lo que la vista puede ver, un escenario o un panorama que aguarda por ser explorado" (p. 9); lo anterior, resalta la importancia del cuidado a la hora de diseñar una ciudad partiendo del manejo de alturas, vacíos entre volúmenes y la relación de estos con el espacio público, ya que son estos factores los que al estar sometidos a una iluminación tanto natural como artificial, afectan el paisaje urbano y así, configurarán una identidad de la ciudad.

Figura 14. Centro cívico

Figura 15. Volúmenes urbanos

La forma de la ciudad debe ser entonces una composición sensible y abierta a proponer nuevas imágenes de percepción hacia los usuarios, la cual con dicha escenografía logre combatir la rapidez del movimiento de la vida contemporánea, donde se puedan encontrar espacios seguros y simbólicos para la experiencia y movilidad de los ciudadanos.

Así mismo, según lo plantea Jane Jacobs en su libro "The Death and Life of Great American Cities" (1961), las calles no son solo caminos de paso, sino lugares llenos de actividad. La vida urbana es la interacción constante entre lo que ocurre en una calle, lo que pasa en las aceras y lo que ocurre dentro de las ventanas, creando una interacción que da vida a la ciudad; con esto, se puede clarificar que los ritmos de la ciudad son de suma relevancia para el dinamismo de la misma, partiendo de cómo las personas se desarrollan alrededor de los escenarios que aparecen por la relación luz y sombra de los perfiles urbanos, haciendo así a los usuarios los protagonistas de los mismos, apropiándose de la identidad ciudadana y aportando indirectamente a la seguridad interna.

Figura 16. Washington y Summer Streets

1.2 CATEGORÍA ARQUITECTÓNICA

Ahora bien, en la tipología arquitectónica “fenómenos lumínicos de los elementos arquitectónicos”, se considera un análisis importante en sentido de la percepción del espacio construido y lo que propone gracias al manejo de la luz natural que estos componentes aportan. La luz en el espacio arquitectónico no se debería proponer como un elemento meramente práctico, sino también como un detonante de experiencias según el uso asignado del espacio. Con base a la obra de Francis Ching “Arquitectura, Forma, Espacio y orden” (1982), se puede definir que la luz tiene el poder de crear escenarios visuales que enriquecen un diseño, dándole al usuario una oportunidad de evocar vínculos con el entorno que está habitando.

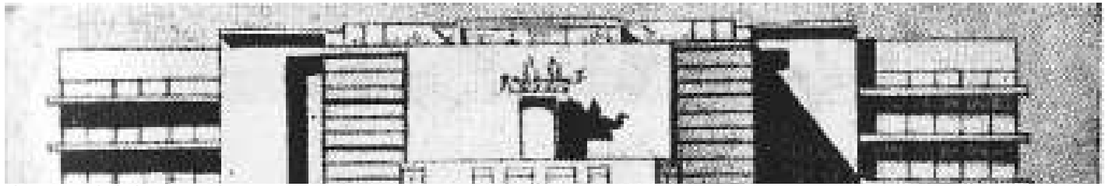


Figura 17. Fachada de La Gran Sala

Lo anterior, es logrado con la correcta implementación de estos elementos arquitectónicos como el material, el cual al relacionarse con la luz que se le asigne al espacio, el usuario lo puede percibir de distintas maneras: más claro, más intenso, o bien como un elemento que caracteriza el diseño Un ejemplo claro de esto, es la capilla de campo Bruder-Klaus por Peter Zumnthor (2007), en esta, se encuentra una perfecta relación del material y la iluminación, la cual con una simple acción de horadar, la luz inunda el espacio y actúa como simbolismo.

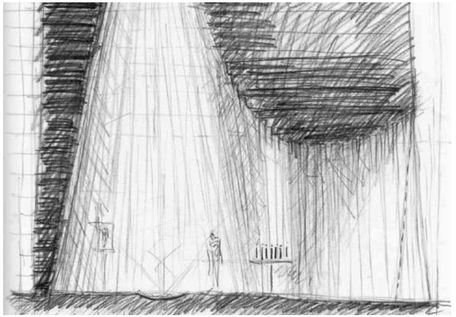


Figura 18. Boceto Capilla Bruder-Klaus

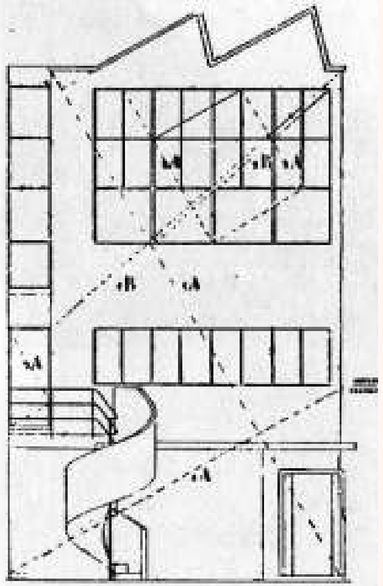


Figura 19. Trazados reguladores

Según Francis Ching "la localización y la orientación de una ventana o de un lucernario pueden ser de mayor importancia que sus dimensiones en el momento de determinar las características que posea la iluminación natural de una habitación" (Arquitectura, Forma, Espacio y orden, 2005, p. 172), esclarece cómo un elemento arquitectónico puede influir en las atmósferas de un hábitat, tal como el concepto de ventana corrida propuesto por Le Corbusier en su manifiesto Cinco puntos de la arquitectura moderna, la cual actúa como una forma de conexión entre interior y exterior con respecto al espacio arquitectónico.

En este sentido, las ventanas corridas, no solo serán implementadas para efectos de iluminación natural, sino también para la sensación de amplitud y enmarcación del paisaje exterior. Le Corbusier con esto aporta al diseño arquitectónico la búsqueda de horadar las paredes para convertir y potenciar un lugar mediante la entrada de luz al mismo, dando paso así a que esto sea un factor clave no solo en aspectos técnicos como la bioclimática, sino como evocador de sensaciones y relaciones visuales.

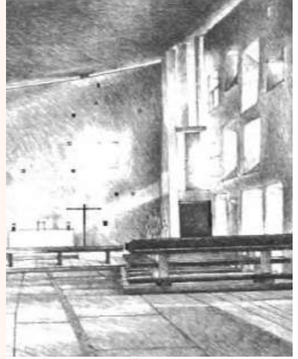
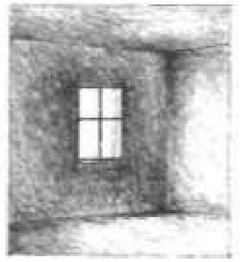


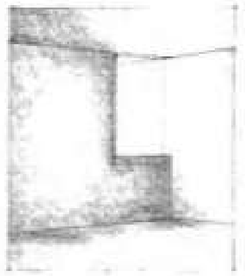
Figura 20. Capilla Notre Dame du Haut

1.3 CATEGORÍA ATMOSFÉRICA

A su vez, ahora desde la tipología atmosférica “la psicología de la luz” se aborda el cómo la luz natural es capaz de definir la forma de percepción de los espacios y cómo esto afecta la experiencia humana dentro del mismo. Para profundizar en esto, el libro Luz y Sombra de Tadao Ando, presenta las implicaciones psicológicas de un diseño arquitectónico con el elemento clave, la luz. Entender cómo se pueden transformar los entornos por medio de la luz, es importante recalcar que según la intensidad de la misma, se derivan las estimulaciones sensoriales de las personas.

Figura 21. Aberturas





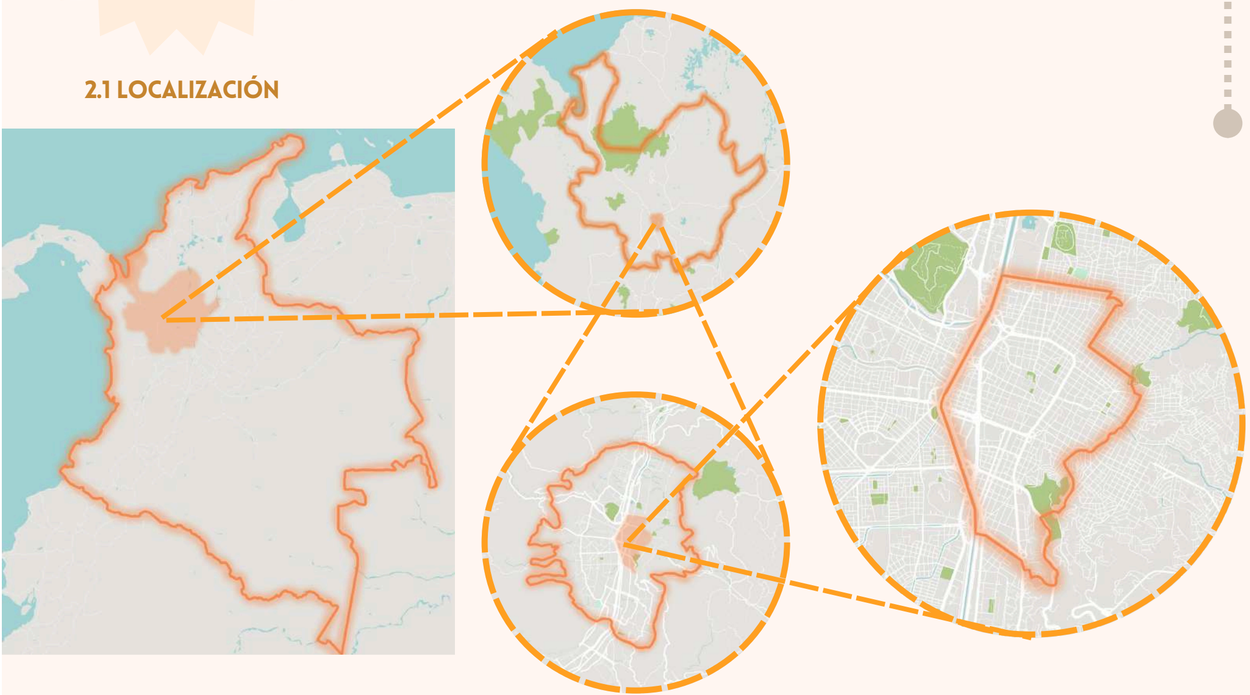
"La luz puede dar forma a la atmósfera de un lugar, puede hacer que un espacio se sienta acogedor, frío, íntimo o amplio, dependiendo de cómo se utilice." Zumnthor, P (2008)

"La luz natural es la forma más poderosa de dar vida a una habitación. Me interesa cómo la luz cambia el carácter de un espacio, cómo se mueve a lo largo del día y cómo interactúa con los materiales." Zumnthor, P (2008)

Las citas anteriores aportan una visión más clara de lo que se puede lograr con una conciencia del tratamiento sensible de los usuarios que el espacio a diseñar quiera atraer, las implicaciones que el uso requiera y cómo la luz puede potenciar esto. Todo lo anterior, debe ser un conjunto unificado entre materialidad, iluminación, técnica y sobre todo, una intención clara de qué se pretende generar y transmitir dentro de este hábitat.

02. MARCO CONTEXTUAL

2.1 LOCALIZACIÓN



El modernismo urbano en el centro de Medellín entre los años 1940 y 1980 es un factor crucial en el proceso de transformación espacial, donde los nuevos componentes se introdujeron parcialmente en la ciudad adaptándose a las mentalidades y necesidades de la sociedad impulsadas por la industrialización del siglo XX y el crecimiento poblacional. De esta manera, el paisaje urbano empieza a transformarse gracias a los volúmenes de las edificaciones modernas resultante del concepto de funcionalidad y productividad.

Así, el centro de Medellín se convierte en un epicentro financiero conformado por dichos edificios los cuales se enfocan principalmente en oficinas, bancos y comercio, sin embargo, dicha modernización se tradujo en inconvenientes de planificación y movilidad por la expansión acelerada, dándole así una nueva identidad a esta zona.

Figura 22. Vista sur, centro de Medellín - 1973

Figura 23. Parque Berrío - 1973

Del mismo modo, por la rápida expansión de las ciudades modernas, los arquitectos se comienzan a enfocar en el cómo estas civilizaciones se deben planificar animados por la percepción y vida humana en las mismas, ya que por el afán de la implementación de los nuevos conceptos modernos, se dejó a un lado el bienestar del usuario dentro de su contexto urbano. De acuerdo con lo anterior, y como lo propone Jane Jacobs en su obra The Death and Life of Great American Cities, la seguridad de la ciudad no es meramente dependiente de una vigilancia formal, sino de la percepción de las calles, las cuales deberían ser activas y vivas, con la implementación de mixturas en los espacios, que contribuyan a la vitalidad urbana.

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO

Edificio Miguel de Aguinaga - Augusto Gonzáles Velásquez

1927

Hotel Nutibara - Paul B Williams

1930

Edificio la Naviera - Ignacio Vieira y Eduardo Vásquez

1943

Edificio Álvarez Santamaría - Roberto Vélez R

1944

Edificio Antiguo Banco de Colombia - Federico Blodek

1945

Edificio Gran Colombia - Ignacio Vieira

1947

Edificio Fabricato - Federico Blodek

1947

Edificio Coltejer - Germán Samper

1968

Edificio la Ceiba - Alberto Díaz y Jaime Jaramillo

1967

Edificio Banco Industrial Colombiano - Firma Ingeniería y Construcciones

1965

Edificio Suramericano - Federico Blodek

1963

Edificio Residencial Nutibara - Federico Blodek

1954

Edificio Banco de la República - Álvaro Cárdenas

1950

Edificio la Naviera - Vieira, Vásquez y Dothee

1949

Figura 24. Parque Berrío

Simultáneamente, en el año 1960, se introduce el concepto de la identidad de las ciudades, la cual consta de ciertas características definidas por la historia, la forma en la que la ciudad se teje acorde a los elementos arquitectónicos que con el tiempo se van implementando en las diferentes épocas, en este caso, consecuente a las ideas de industrialización de las ciudades, especialmente el centro de Medellín, adopta una identidad donde los usuarios solo se dirigen allí por necesidades productivas y comerciales.

2.3 CONTEXTO SOCIOCULTURAL

Seguidamente, desde un ámbito urbano, para entender la percepción lumínica dentro del centro de Medellín, es fundamental esclarecer un contraste con la ciudad republicana que la precedió, ya que durante este periodo, las principales edificaciones que componían esta zona, eran asignadas a vivienda, el centro o la “plaza mayor” se vivía pacíficamente, y las personas hacían uso de esta como lugar de ocio y encuentro. Solo la iglesia dominaba el espacio, sin edificios de mayor altura a su alrededor, por lo cual la sombra que daban estas viviendas era casi nula, lo que trazaba un paisaje urbano sereno y con un único ritmo. Otro factor importante de la conformación del escenario republicano, era la repetición de estilos arquitectónicos en los edificios de vivienda: puertas altas y anchas, paredes blancas por el uso de cal, yeso y tierra; techos de dos aguas y alturas de dos niveles.

Figura 25. La Plaza Mayor

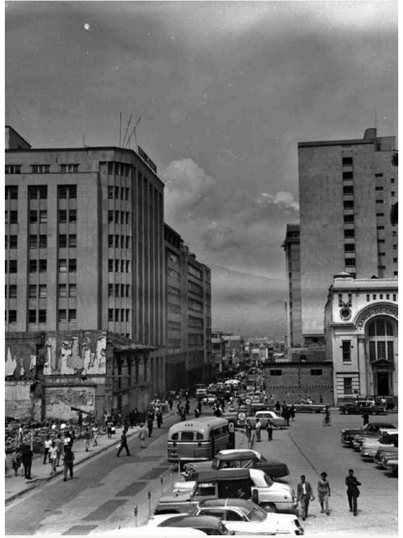


Figura 26. Parque Berrío

Posteriormente, la “plaza mayor” se convierte en el Parque Berrío, donde se instalan edificios mayormente de uso bancario, utilizando los elementos y conceptos de esta vanguardia, tales como: formas geométricas pronunciadas en todos sus elementos arquitectónicos; alturas variables, predominando una gran cantidad de niveles, materiales como concreto, vidrio y acero.

Acorde a esto, la Candelaria adopta una nueva percepción visual gracias a la resultante de la relación luz-sombra que generan los volúmenes de estos edificios modernos. Así, Medellín y su centro toman otra identidad, lo que antes era un lugar tranquilo y dedicado a la vivienda y el ocio, con la modernidad este se convierte en un lugar de paso consecuente a la nueva integración de usos, donde los usuarios solo se apersonan del espacio por las necesidades y servicios que se suplen entonces en el Parque Berrío de la modernidad.

Además de lo anterior, la imponencia de estas edificaciones y la búsqueda de la suntuosidad y estética de la vanguardia moderna, hace que el escenario de la Candelaria se torne oscuro y se aceleren los ritmos de la habitación del mismo

2.4 CONTEXTO FÍSICO-EPACIAL

Por otro lado, desde la perspectiva arquitectónica, la modernidad introdujo una serie de dispositivos diseñados para el control y la manipulación de la luz en el interior de los edificios, tales como: vacíos, ventanas, tragaluces y circulaciones verticales; los cuales juegan un papel crucial en la configuración de la percepción sensorial y visual de los usuarios dentro del espacio arquitectónico. En el centro de Medellín, los edificios integran un nuevo sistema o concepto de iluminación natural, lo que en la arquitectura republicana era limitado en las aperturas y muros macizos, en la modernidad se da el uso excesivo de fachadas transparentes en diferentes grados y formatos, lo que da paso a la articulación de la relación interior-exterior.

Un claro ejemplo de lo anterior, es el edificio del Antiguo Banco de Colombia por el arquitecto Federico Block en 1950; en este, se evidencian una gran variedad de elementos arquitectónicos que permean la iluminación al interior: primeramente, tres vacíos que tejen tanto la morfología como la circulación del edificio, además de ser un elemento que recolecta y reparte la luz en todos los niveles de la edificación verticalmente en las zonas más alejadas de la fachada; y las ventanas dispuestas en las dos fachada, las cuales aprovechan la iluminación natural de todo el día y aportan un paisaje visual hacia el exterior. Estas decisiones de diseño no solo respondían a las necesidades funcionales de la vanguardia, sino que marcaban una manera específica en la cual los usuarios de este y los demás edificios modernos de Medellín se relacionan al interior de los mismos y crean una percepción mental individual.

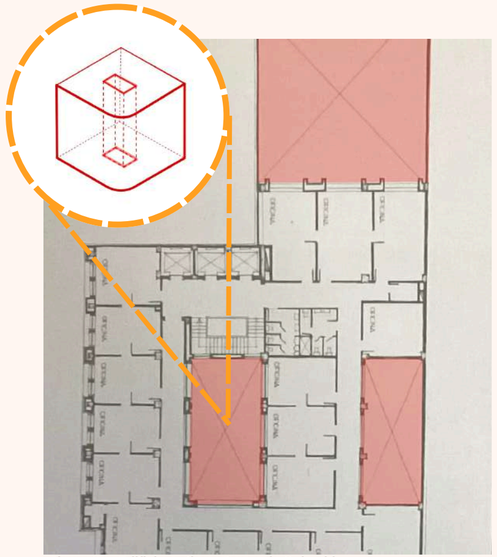


Figura 27. Edificio Antiguo Banco de Colombia

A su vez, la interacción que se da entre la luz y la materialidad característica de las edificaciones de la modernidad, como lo mencionado anteriormente, actuará como un motivo o causa de un ambiente atmosférico único dentro del espacio arquitectónico de los mismos, por la manera sensible en que se maneja el ingreso lumínico natural. De este modo, el usuario va construyendo mentalmente una imagen sensorial acorde a su experiencia dentro del edificio, relacionado con sentimientos como: amplitud, apertura, frescura, calidez, seguridad, recogimiento, introspección, etc.

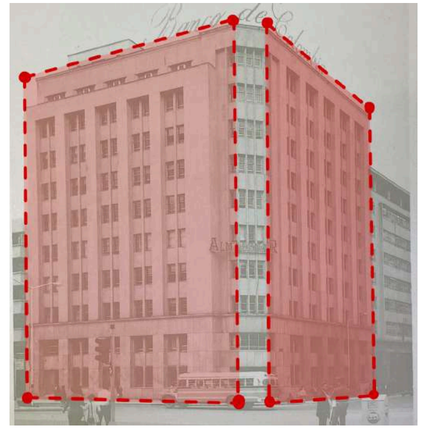


Figura 28. Composición fachadas Antiguo Banco de Colombia

Figura 29. Primer nivel Banco de la República

La forma en la que se presentan la relación luz-sombra en los edificios modernos del centro de Medellín, se ve claramente evidenciada en el edificio Banco de la República por José María Montoya Valenzuela en 1950, donde se puede encontrar una riqueza atmosférica por su gran imponencia, sin embargo, la luz al conjugarse con sus grandes espacios, genera una sensación de contemplación y apertura, comportándose entonces como un lugar de descanso dentro de la experiencia acelerada del centro de Medellín; un espacio tenue pero a la vez seguro por la amplitud del mismo, invitando al usuario a permanecer allí y calmar su ritmo para contemplar detenidamente lo que sucede a su alrededor.

03. MARCO METODOLÓGICO

3.1 LA INVESTIGACIÓN

Clasificación: Dentro de esta investigación se presenta un enfoque cualitativo donde por medio de un proceso de identificación y análisis de la incidencia de la iluminación natural dentro de Medellín en los años modernos (1940 y 1980), se puede observar cómo gracias a las teorías y conceptos de esta vanguardia se generan diferentes percepciones tanto urbanas, arquitectónicas y atmosféricas en el sector de la Candelaria, Medellín.

El propósito de estas estrategias metodológicas consta de obtener una mirada más clara sobre las implicaciones de todos los elementos arquitectónicos característicos de la modernidad en el hábitat del usuario y sus comportamientos al cabo de esta línea temporal, relacionado a las necesidades e ideales de la época, dando como resultado una identidad tejida a virtud de lo anterior.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Mes	Enero		Febrero				Marzo				Abril				Mayo		
Semana	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
Fase 2																	
Fase 3																	
Fase 3 - Paso 1																	
Fase 3 - Paso 2																	
Fase 3 - Paso 3																	
Fase 4																	
Fase 5																	
Finalización																	
Trabajo de campo																	

TIPOLOGÍA	OBJETIVO	HERRAMIENTA
URBANA: Escenarios entre la luz y el volumen arquitectónico	Valorar la escenografía que se genera gracias a la relación y resultante entre los volúmenes arquitectónicos y la luz natural en la trama urbana de las ciudades.	Isométricos digitales que representen las distintas relaciones luz vs. sombra generados por los edificios del movimiento moderno.
ARQUITECTÓNICA: Fenómenos lumínicos de los elementos arquitectónicos	Desglosar cómo los diferentes dispositivos arquitectónicos como vacíos, pasillos, ventanas, alturas, etc, para conocer la incidencia de la luz, y por ende, en la experiencia del habitar dentro de la atmósfera de las edificaciones.	Pop-up de plantas arquitectónicas de los edificios modernos de la ciudad de Medellín, donde se resalten los dispositivos arquitectónicos que tratan la luz.
ATMOSFÉRICA: La psicología de la luz	Explorar cómo se afecta la percepción y emoción humana acorde al manejo de la luz en espacios arquitectónicos.	Charla con psicóloga para la evaluación de percepción humana dentro de un espacio. Entrevista a usuarios de estos edificios.

3.2 METODOLOGÍA POR FASES

- **PRIMERA FASE:**

  En primera instancia, se hace un reconocimiento del área de investigación, donde se hace un registro de las edificaciones del movimiento moderno en el centro de Medellín que cumplen con las características esenciales para el análisis lumínico dentro y fuera de los mismos, lo anterior con ayuda de un registro fotográfico, búsqueda de planimetrías en archivos locales y visitas a los mismos. Esto con el fin de entender las búsquedas formales y conceptuales que los arquitectos implementaban en esta temporalidad, para que de esta manera, se construya un soporte conceptual y contextual para la presente investigación.

- **SEGUNDA FASE:**

Búsqueda de bibliografías de autores y arquitectos que han indagado sobre estos elementos de estudio dentro del movimiento moderno a escala global, de forma que sean una base para entender y enriquecer la investigación a miras del contexto local de Medellín, comparando así las transformaciones que este movimiento trajo no solo a nivel arquitectónico sino también en un aspecto social y político, y cómo esto fomentó la apropiación de este estilo mediante ajustes parciales del mismo por las necesidades y condiciones del panorama colombiano en el que se emplazaba esta vanguardia.

- **TERCERA FASE:**

Creación de estrategias metodológicas para dar cuenta del análisis dentro de los valores arquitectónicos del movimiento moderno en el centro de la ciudad de Medellín, con las cuales se busca dar a conocer estos alcances de la investigación de formas dinámicas y concretadas por una serie de acciones que se desarrollan acorde a 3 ámbitos o tipologías: urbana, arquitectónica y atmosférica.

TIPOLOGÍA URBANA (ESCENARIOS ENTRE LA LUZ Y EL VOLUMEN ARQUITECTÓNICO):

Acción: Isométricos y dibujos que representen los distintos ambientes del centro de Medellín gracias a la relación luz vs. sombra generados por los edificios del movimiento moderno.

Lugar de análisis:

- Edificio Coltejer
- Edificio Fabricato

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA (FENÓMENOS LUMÍNICOS DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS):

Acción: Pop-up de plantas arquitectónicas de los edificios modernos de la ciudad de Medellín, donde se resalten los dispositivos arquitectónicos que tratan la luz.

Lugar de análisis:

- Torres de Bombona
- Antiguo Banco de Colombia

TIPOLOGÍA ATMOSFÉRICA (LA PSICOLOGÍA DE LA LUZ):

Acción 1: Charla con psicóloga para la evaluación de percepción humana dentro de un espacio.

Preguntas para la charla:

- ¿Qué se altera mentalmente en una persona al estar dentro de ciertas tipologías de espacios arquitectónicos con mucha o poca iluminación?
- ¿Qué elementos detonan en el ser humano una sensación de seguridad o inseguridad dentro de un lugar?
- ¿Cómo se desarrolla la percepción de una persona frente a un espacio?

Acción 2: Acorde a los resultados de la charla, se generan elementos gráficos relacionados a las diferentes sensaciones que se pueden encontrar dentro de un espacio.

Elementos gráficos:

- Texturas
- Colores
- Escalas humanas (pequeñas, grandes y medianas)
- Ilustraciones de sentimientos (miedo, alegría, paz, sueño, ansiedad, seguridad, comodidad, frescura, etc)

Acción 3: Con los elementos gráficos desarrollados anteriormente, invitar a ciertos usuarios de estos edificios a crear un collage que represente su apreciación y experiencia personal dentro de los mismos.

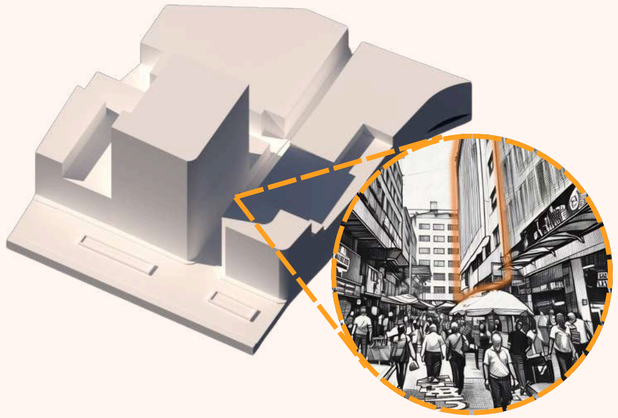
Edificios de análisis:

- Edificio Suramericana de seguros
- Banco de la República

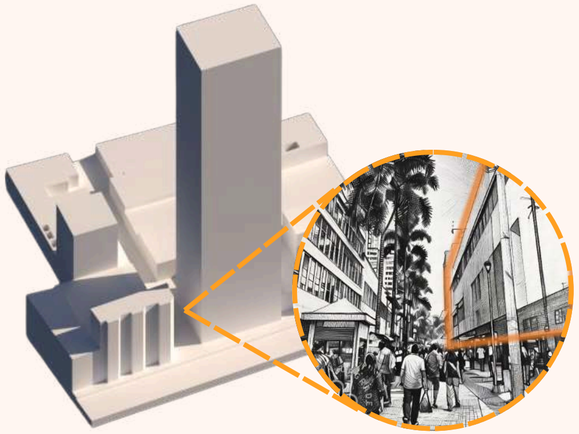
3.3 DESARROLLO METODOLÓGICO

TIPOLOGÍA URBANA (ESCENARIOS ENTRE LA LUZ Y EL VOLUMEN ARQUITECTÓNICO):

Acción: Isométricos y dibujos que representen los distintos ambientes del centro de Medellín gracias a la relación luz vs. sombra generados por los edificios del movimiento moderno.



ESCENOGRAFÍA EDIFICIO FABRICATO

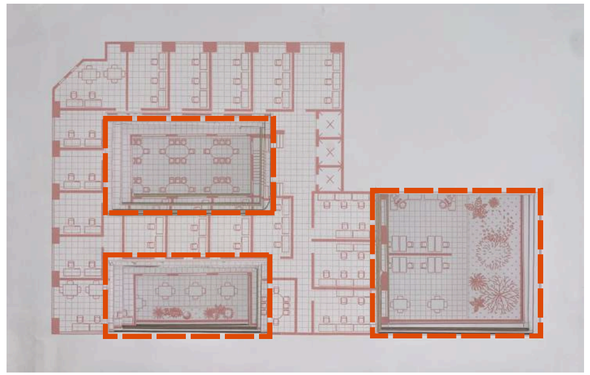


ESCENOGRAFÍA EDIFICIO COLTEJER

la relación entre el volumen arquitectónico y la luz natural genera ciertas tipologías de sombras dentro de la trama urbana de la ciudad, lo cual influye totalmente en las dinámicas peatonales dentro del perímetro cercano de estas edificaciones en particular. Las sombras resultantes de esta fusión crean escenarios únicos; simultáneamente, gracias a esto, aparecen nuevas imágenes de la ciudad dentro de la memoria de quienes visitan La Candelaria, puntos de referencia que guían al usuario.

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA (FENÓMENOS LUMÍNICOS DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS):

Acción: Pop-up de plantas arquitectónicas de los edificios modernos de la ciudad de Medellín, donde se resalten los dispositivos arquitectónicos que tratan la luz.



ANTIGUO BANCO DE COLOMBIA

TORRES DE BOMBONA

Al poner en común estas plantas arquitectónicas, donde el elemento principal son los vacíos, se evidenció que, si bien estos son funcionales, también representan un gran estructurante atmosférico, debido a que tienen la capacidad de captar, moldear y distribuir la luz natural. Gracias a estas piezas, el edificio tiene la capacidad de ser un espacio con cualidades sensoriales definidas, debido a que, por el buen ma-nejo lumínico interior, se genera una atmósfera de seguridad y claridad visual. Ofrece a sus usuarios una buena percepción del lugar, sensación de confort y un recorrido interno intuitivo, lo que genera que estos puedan guiarse fácil-mente.

TIPOLOGÍA ATMOSFÉRICA (LA PSICOLOGÍA DE LA LUZ):

Acción 3: Con los elementos gráficos desarrollados anteriormente, invitar a ciertos usuarios de estos edificios a crear un collage que represente su apreciación y experiencia personal dentro de los mismos.

PERCEPCIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA

Entrevista a Mateo Álvarez - visitante del edificio (Febrero 28 - 2025)

¿Cómo te sientes estando en este edificio?¿Qué sensaciones te genera?

R/= "Para mi estar en este edificio se siente como una sensación de tranquilidad, se siente muy amplio en comparación a los otros edificios que hay acá en el centro. Yo la verdad me siento muy seguro dentro del edificio, siento que puedo quedarme mucho tiempo y me voy a sentir bien y cómodo"

¿Qué sensaciones o emociones asocias a tu experiencia dentro del edificio?

R/= "Yo lo asociaría con: amplitud, color, tranquilidad, seguridad, iluminado, acogedor, invitación"

Figura 30. Collage resultado de entrevista

PERCEPCIÓN EDIFICIO SURAMERICANA DE SEGUROS

Entrevista a Cristina Jaramillo - visitante del edificio (Febrero 28 - 2025)

¿Cómo te sientes estando en este edificio?¿Qué sensaciones te genera?

R/= "Pues sinceramente siento una sensación como de encerramiento acá, es un lugar donde no me siento muy cómoda y cada que tengo que venir, trato de hacer mis vueltas rápido, porque siempre está la sensación de querer irme. Creo que por cosas como por ejemplo las rejas y el estilo de las ventanas, siento como si estuviera en una cárcel, eso es un poco molesto y como agobiante"

Figura 31. Collage resultado de entrevista

¿Qué sensaciones o emociones asocias a tu experiencia dentro del edificio?

R/= "Creería que podrían ser: frialdad, inseguridad, presión, inquietud, desorientación, querer huir y hostilidad"

La herramienta atmosférica que se usó para captar la esencia sensible de estos dos edificios modernos, fue plasmar en collages la percepción que tienen algunos usuarios de los mismos,

04. MARCO SÍNTESIS

4.1 SÍNTESIS INTERNACIONAL

El análisis de referentes internacionales permitió comprender cómo la arquitectura moderna se ha desarrollado no solo desde la funcionalidad técnica, sino también desde una sensibilidad espacial orientada a la percepción humana. Autores como Jane Jacobs (1961) aportan una visión crítica sobre la planificación urbana moderna, resaltando la necesidad de mantener ritmos, diversidad y escenarios que permitan una conexión real entre el usuario y su entorno. En su obra The Death and Life of Great American Cities, Jacobs argumenta que una ciudad debe concebirse como un sistema vivo, en donde la interacción cotidiana fortalece la vitalidad urbana, y donde la escala humana no puede ser sacrificada por decisiones técnicas o económicas.

De igual manera, Kevin Lynch (1960), en La imagen de la ciudad, propone la noción de “ciudad panorama”, la cual defiende la importancia de la orientación, la legibilidad y la coherencia visual en la configuración del espacio urbano. No obstante, la expansión acelerada de las ciudades ha llevado a la pérdida de estas cualidades, priorizando el crecimiento sobre el modo en que se habita ese crecimiento.

Figura 32. Entrada de luz capilla Bruder-Klaus

Figura 33. Escenografía plan Haussmann - París

En el ámbito arquitectónico, Francis D. K. Ching (1982) destaca en su obra Arquitectura: forma, espacio y orden el rol de la luz como generadora de experiencias espaciales. Ching plantea que la iluminación no debe ser tratada únicamente como recurso técnico, sino como elemento estructurador de la percepción, capaz de transformar la relación entre el usuario y el espacio.

Finalmente, figuras como Tadao Ando y Peter Zumthor representan una vertiente del modernismo que profundiza en la dimensión poética y simbólica de la arquitectura. Sus obras manifiestan una comprensión avanzada del uso de la luz como material intangible que, más allá de lo funcional, da forma a atmósferas emocionales. Este enfoque revela la capacidad de la arquitectura moderna para integrar sensibilidad, emoción y función en una experiencia espacial coherente y profundamente humana.

4.2 SÍNTESIS ANÁLISIS LOCAL

Entre 1940 y 1980, el centro de Medellín adoptó principios del modernismo internacional, transformando su paisaje urbano y arquitectónico. La funcionalidad, el orden y el uso consciente de la luz guiaron nuevas edificaciones, desplazando estructuras tradicionales por edificios financieros.

Aunque algunas obras lograron integrar sensibilidad espacial y adaptación climática, otras priorizaron lo técnico, generando espacios poco acogedores. Esto refleja una apropiación ambivalente del modernismo: entre la reinterpretación local y la aplicación rígida de modelos externos.

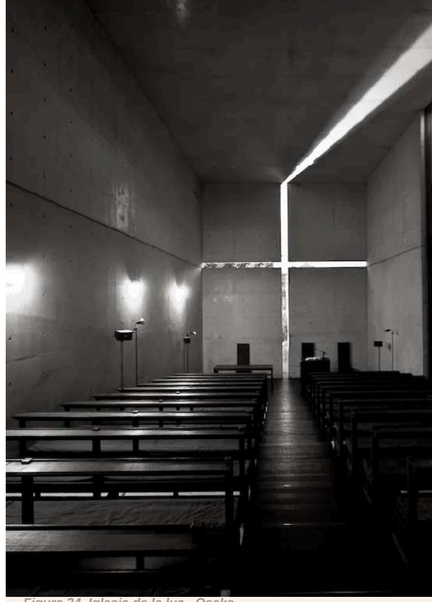


Figura 34. Iglesia de la luz - Osaka

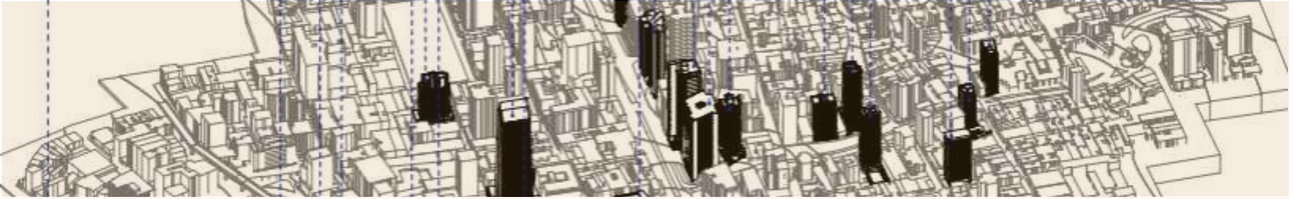


Figura 35. Isométrico centro de Medellín

Figura 36. Plano Parque Berrío

4.2.1 SÍNTESIS CATEGORÍA URBANA

Desde el enfoque urbano, el impacto del movimiento moderno en el centro de Medellín implicó una transformación drástica del tejido tradicional. Espacios públicos de fuerte carga simbólica y social, como la antigua “plaza mayor”, fueron convertidos en centros financieros, alterando así la dinámica de vida cotidiana y la identidad histórica del lugar. Esta reconfiguración, motivada por la adaptación a nuevas lógicas industriales y demográficas, trajo consigo el desplazamiento de actividades urbanas fundamentales hacia otras zonas, lo que fragmentó el núcleo central de la ciudad.

Este fenómeno pone en evidencia cómo la modernidad urbana generó tanto avances como rupturas. Por un lado, facilitó la actualización del espacio urbano frente a las demandas contemporáneas; pero por otro, provocó una pérdida significativa de valores como la continuidad espacial, la mezcla de usos y la escala humana. En consecuencia, el centro de Medellín se fue consolidando como un espacio predominantemente funcional, carente de los vínculos sensoriales y sociales que caracterizan una experiencia urbana rica y significativa.

Figura 37. Marquesina Banco Ganadero, Medellín

Este proceso de modernización, evidenció que la ciudad no es solo una composición de edificaciones emblemáticas que adaptan ciertos estilos vanguardistas, sino que son estos los que deben proponer en conjunto una identidad. Sin embargo, en muchos casos, la rápida implantación de los modelos modernos generó una gran desconexión urbana, esto debido a la incorrecta planeación donde no hay una proporción con la escala humana ni espacios que propicien la cohesión del usuario con estos centros de ciudad.

Pese a estas tensiones, con el paso del tiempo se evidenció una cierta capacidad de adaptación de los principios modernos a las condiciones locales. Algunos proyectos buscaron incorporar criterios de confort bioclimáticos y una mayor integración con el entorno, aproximándose así a una versión tropical del modernismo que, si bien no siempre fue crítica desde el inicio, mostró una progresiva maduración en su aplicación. Esto permitió reinterpretar los conceptos funcionales a partir de una lectura más cercana a las necesidades reales de la ciudad.

En definitiva, desde una mirada urbana, “la modernidad trajo consigo tanto progreso como fragmentación”, consolidando un centro que, aunque más eficiente en términos técnicos, perdió parte de su riqueza sensitiva y de su rol como espacio integrador. No obstante, estas transformaciones también abrieron el camino para repensar el rol del diseño urbano en Medellín y cómo este puede, aún hoy, contribuir a restaurar las relaciones entre arquitectura, espacio público y vida ciudadana.

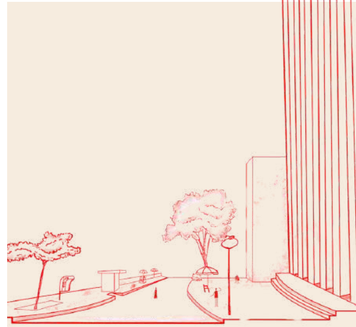


Figura 38. Sección urbana - Parque Berrío, Medellín

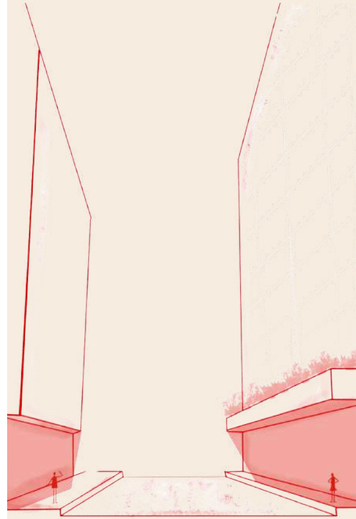


Figura 39. Relaciones - Avenida Colombia, Medellín

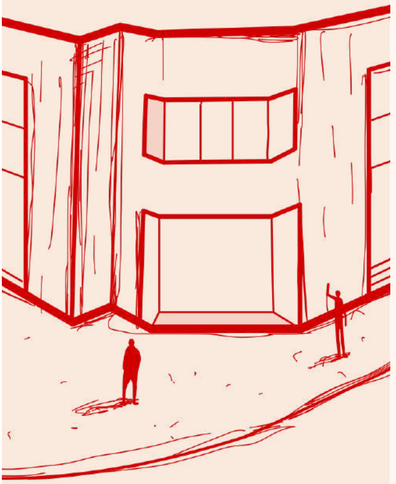


Figura 40. Zócalo edificio Antiguo Banco de Colombia

4.2.2 SÍNTESIS CATEGORÍA ARQUITECTÓNICA

La arquitectura moderna en Medellín, particularmente en el centro de la ciudad durante el siglo XX, significó la adopción de un repertorio formal y técnico que respondía a los principios fundamentales del movimiento moderno: funcionalidad, economía constructiva y estandarización. Estas ideas se manifestaron en edificaciones que buscaban resolver eficientemente las necesidades de un programa arquitectónico, pero que también, en algunos casos, introdujeron dispositivos sensibles orientados a la experiencia del usuario.

Los edificios modernos del centro integraron nuevos dispositivos de control lumínico y espacial que responden a las necesidades tanto funcionales como perceptivas del usuario moderno. Elementos como vacíos interiores, celosías, patios de luz y volúmenes retranqueados se volvieron estrategias arquitectónicas que no solo organizaban la espacialidad, sino que también articulaban una relación más armónica con la luz natural, permitiendo una experiencia más rica a escala humana.

Ejemplos como el edificio del antiguo Banco de Colombia o el Banco de la República demuestran cómo ciertos proyectos no se limitaron a imitar modelos internacionales, sino que buscaron una apropiación crítica. Los arquitectos de estos edificios, como lo es Federico Blodek, hicieron que estos elementos respondieran también a las condiciones climáticas locales, adaptando los principios modernos al contexto tropical de Medellín. Este hecho marcó una diferencia importante entre una simple transferencia estilística y una aplicación consciente y adaptada.

Sin embargo, también se documentan casos donde el afán por cumplir con la lógica funcionalista condujo a decisiones que aíslan completamente la incidencia de la luz, y que perciben su uso como un valor agregado al diseño o meramente como estrategia estética. Esto revela una ambivalencia en la aplicación del modernismo, donde la falta de atención a la dimensión sensorial derivó en espacios que, pese a su calidad técnica, resultan fríos o poco acogedores.

Así, la arquitectura moderna en Medellín se posicionó entre la eficiencia técnica y la búsqueda sensitiva, dejando un legado mixto en el que se reconoce tanto la innovación constructiva como la necesidad de una arquitectura más consciente de su impacto sensorial.

Figura 41. Elementos de fachada - Banco Popular

Figura 42. Elementos de fachada - Edificio Suramericana de Seguros

4.2.3 SÍNTESIS CATEGORÍA ATMOSFÉRICA

La luz es un agente que no solo guía el diseño arquitectónico, sino que también tiene la capacidad de regular emociones humanas. Su orientación, temperatura de color y calidad inciden directamente en el ánimo, generando sensaciones como calma, contemplación o tensión. En las edificaciones modernas de la ciudad, el uso de grandes cuerpos de vidrio y volúmenes simples sin ornamento permitió evocar sensaciones de apertura, amplitud y emociones neutras, pero también en algunos casos cierta frialdad o privación de sentimientos.

No obstante, la investigación también señala que el modernismo, en su búsqueda de orden y claridad, dejó de lado el componente simbólico y evocador de la luz, considerándola a veces desde una perspectiva homogénea y funcional. Este enfoque, si bien coherente con los ideales vanguardistas, redujo en algunos casos el potencial expresivo del espacio, generando una percepción de monotonía o repetición.

A pesar de ello, algunos arquitectos modernos comprendieron la poética de la luz como un elemento intangible pero estructurador de la atmósfera, como lo demuestran las referencias a Tadao Ando o Peter Zumthor. Aunque no forman parte directa del contexto local, su influencia ayuda a replantear la necesidad de una arquitectura que, más allá de lo técnico, considere lo sensorial como una dimensión legítima del proyecto.

En conclusión, la síntesis atmosférica de la arquitectura moderna en Medellín evidencia que, cuando el diseño logra integrar forma, función y percepción lumínica, el espacio adquiere una calidad emocional que potencia su habitabilidad. Sin embargo, cuando se omite esta dimensión, el resultado es un entorno que, aunque funcional, pierde la oportunidad de generar una verdadera conexión con el usuario.

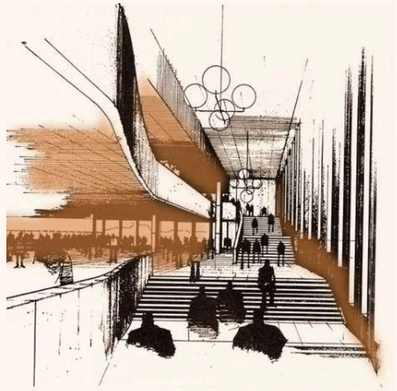


Figura 43. Doble altura - Banco Popular

Figura 44. Acceso - Edificio Suramericana de Seguros

4.2.4 SÍNTESIS DE LOS EDIFICIOS ANALIZADOS

Figura 45. Vista edificio Coltejer

El **Edificio Coltejer**, más allá de su función técnica y su papel como hito histórico de Medellín, se distingue por un manejo intencionado de la luz natural que incide directamente en la percepción sensible del usuario. Las fachadas acristaladas y los vacíos internos permiten que la luz penetre y transforme el espacio interior, generando variaciones atmosféricas que enriquecen la experiencia. Además de contribuir urbanamente a su contexto por medio de la altura y el juego de sombras que esto causa.

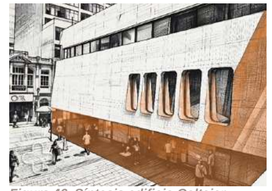


Figura 46. Síntesis edificio Coltejer

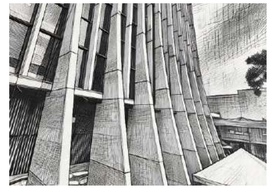


Figura 47. Síntesis edificio Coltejer

Figura 48. Vista Banco de la República

En el **Banco de la República**, se halló que la iluminación natural se integra de manera sutil por medio de su plataforma en el primer nivel, lo cual hace resaltar las sensaciones como la introspección y la seguridad. La iluminación, acentúa la geometría racional y los materiales pesados del edificio, produciendo contrastes que dan profundidad visual sin perder el sentido de equilibrio y permanencia. Al estar allí, los elementos mencionados se reúnen en una sola experiencia de habitar el edificio, logrando así una atmosfera equilibrada entre lo cómodo, seguro y acogedor, y las necesidades de usos privatizados.

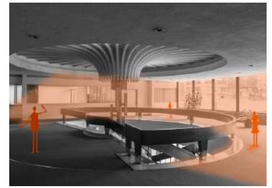


Figura 49. Síntesis Banco de la República

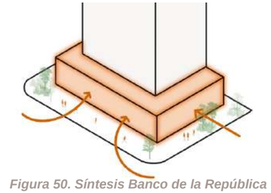


Figura 50. Síntesis Banco de la República

Figura 51. Vista Antiguo Banco de Colombia

Figura 54. Vista ed. Suramericana de Seguros

Ahora bien, en el **Antiguo Banco de Colombia**, el uso consciente de elementos arquitectónicos como los tres vacíos otorga una claridad visual dentro de la composición espacial, gracias al proceso de recolección y repartición de la luz mediante estos, lo que otorga una calidad atmosférica única. Además, a pesar de tener un programa arquitectónico condensado, el uso de la luz que otorgan elementos como los vacíos y ventanas, se logra diluir la sensación de confinamiento.

En contraste, en el **Edificio Suramericana de Seguros**, se vive una experiencia totalmente contraria a las anteriores, debido a los elementos arquitectónicos del movimiento moderno, como ciertos estilos de ventanas, alturas y cerramientos, se puede generar una percepción negativa en los visitantes, dado a la atmósfera fría e intimidante, arrojando así, un movimiento acelerado de los usuarios. El fenómeno que ocurre en este edificio, es gracias a que los elementos funcionales que se implementaron en este, no son eficientes a la hora de crear una atmósfera adecuada para la estancia y permanencia de sus visitantes.

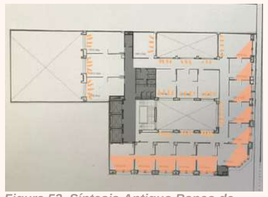


Figura 52. Síntesis Antiguo Banco de Colombia

Figura 53. Síntesis Antiguo Banco de Colombia

Figura 55. Síntesis ed. Suramericana de Seguros

Figura 56. Síntesis ed. Suramericana de Seguros

Figura 57. Vista Torres de Bombona

Figura 60. Vista Banco Popular

En las **Torres de Bombona**, se incorpora la luz como un elemento fundamental para la habitabilidad y la calidad atmosférica de sus espacios residenciales. La apertura a la luz desde su plataforma urbana, transforma la experiencia del habitar vertical, otorgando calidez, transparencia y una percepción de seguridad en un entorno históricamente denso y fragmentado. El papel que desarrolla la plataforma como un umbral de luz, define las sensaciones de resguardo dentro de este proyecto,

Por último, en el edificio del **Banco Popular**, se logra recopilar que su configuración arquitectónica aprovecha varias entradas de luz moduladas, como las dobles alturas en su espacio de recibimiento, que generan contrastes entre sombra, que se hace presente gracias a las aperturas de su fachada, esto configura entonces una claridad interior, marcando la experiencia por atmósferas claras de imponencia y tranquilidad, lo cual, al entrar a la edificación, se da una transición entre el ambiente denso del centro de Medellín, y el clima sensorial de tranquilidad y reposo.

Figura 58. Síntesis Torres de Bombona

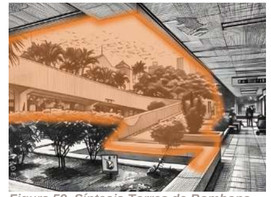


Figura 59. Síntesis Torres de Bombona

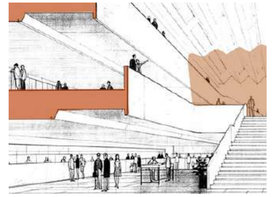


Figura 61. Síntesis Banco Popular

Figura 62. Síntesis Banco Popular

HIPÓTESIS

- La incorporación del movimiento moderno en el centro de Medellín entre 1940 y 1980 produjo una transformación espacial que, si bien respondió a exigencias funcionales e industriales, generó una ruptura con la escala humana y la identidad urbana tradicional.

- El manejo de la luz natural en la arquitectura moderna del centro de Medellín (si bien no se evidencia en todos los casos de estos proyectos) se convirtió en un recurso simbólico y atmosférico en aquellas obras donde los principios del modernismo fueron apropiados críticamente en lugar de aplicados de forma literal.

- La falta de adaptación sensible de los principios modernos en algunos edificios del centro de Medellín ha contribuido a una percepción urbana fragmentada, donde el usuario no logra establecer vínculos afectivos con el espacio construido.

PREGUNTAS QUE SURGEN

- ¿Qué conceptos o elementos de la arquitectura moderna se pueden seguir implementando en el proceso de un diseño amigable con la sensibilidad de un usuario, y cómo se pueden adaptar estos con el paso del tiempo para no alterar la atmósfera del espacio?

- ¿Qué intervenciones se podrían considerar para mitigar la fragmentación sensorial dentro del esquema urbano en el centro de Medellín dentro del ámbito lumínico?

05. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los resultados que se obtuvieron con la investigación, se transformaron en una exposición de los inventarios de la arquitectura moderna en el centro de Medellín, realizada en la Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell del Colombo Americano en Medellín. Esto, con el fin de socializar las nuevas perspectivas que surgen gracias al análisis de las edificaciones modernas.

Figura 63. Memoria de exposición 1

Teóricos relevantes para la investigación

"Atmósferas"
Peter Zumthor (2006).

"Muerte y vida de las grandes ciudades"
Jane Jacobs (2011).

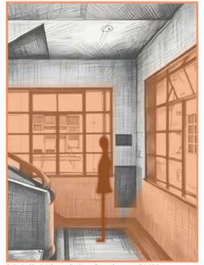
"Arquitectura, Forma, Espacio y Orden"
Francis D.K. Ching (2005).

"La Imagen de la Ciudad"
Kevin Lynch (2008).

La luz y sus incidencias dentro de las sensaciones humanas

La luz, más allá de su dimensión física, es el factor clave en el ejercicio de creación de atmósferas y en la forma en que las personas perciben y sienten el espacio. A escala humana, influye directamente en el confort, la seguridad y las emociones, activando respuestas psicológicas que van desde la calma hasta la estimulación.

En la modernidad del centro de Medellín, la luz natural fue clave para definir nuevas atmósferas que respondieran tanto al clima local como a la escala humana. Elementos arquitectónicos aportaron sensaciones de amplitud, seguridad y conexión con el entorno. Así, la luz se convirtió en un medio para humanizar la experiencia arquitectónica en una ciudad en transformación.



Articulación de la luz mediante configuraciones arquitectónicas

Concepto 1

Volumen arquitectónico como contenedor luz.

La capacidad que tiene un volumen para captar, modelar y distribuir la luz natural, por medio de sus características geométricas, transformándola en un elemento interactivo que define, así, la atmósfera, la experiencia y la percepción del usuario dentro del espacio construido.

Vacíos internos

Los vacíos interiores del Antiguo Banco de Colombia permiten que la luz natural penetre el núcleo del edificio, iluminando los corredores y espacios de circulación que, de otro modo, quedarían en penumbra. Así, el volumen general del edificio no es un bloque cerrado, sino una forma articulada que capta, moldea y distribuye la luz, integrándola al diseño. La luz, al ingresar por estos vacíos, se convierte en un elemento activo que transforma la experiencia de los usuarios al recorrer el lugar.

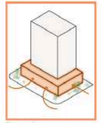
Concepto 2

Riqueza atmosférica que define el espacio.

Una cualidad sensorial y emocional, generada por elementos como la luz, la materialidad, el sonido y la temperatura, los cuales, en conjunto, crean una experiencia espacial única y envolvente que influye profundamente en la percepción y el vínculo del usuario con el entorno.

Escenarios urbanos

En el edificio Antiguo Banco de Colombia, un umbral urbano donde se unen la luz, la escala humana, la textura del material y la actividad peatonal. La apertura del zócalo arquitectónico, los accesos visibles, el ritmo de columnas y la vegetación sugieren una atmósfera más amable y receptiva, en contraste con la masividad del volumen superior. La luz natural, al filtrarse entre los árboles y reflejarse en los materiales pétreos, suaviza la percepción del espacio y crea una sensación de transición y un escenario urbano transitable.



Concepto 3

Invitación y descanso en un primer piso.

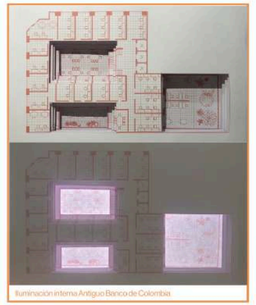
La invitación y el descanso en un primer piso con buena relación lumínica se logran mediante una luz natural cálida, suave y equilibrada, que evite deslumbrar y genere una atmósfera acogedora. Estas cualidades invitan a la permanencia y al confort en la escala urbana.

Primer piso Banco de la República

El primer piso del Banco de la República en Medellín se configura como un paso entre el espacio urbano y el interior arquitectónico, donde la luz natural juega un papel esencial en la construcción de una atmósfera acogedora. La plataforma abierta permite una entrada filtrada de luz suave y equilibrada, que favorece la permanencia, el descanso y la percepción de seguridad en medio del entorno denso del centro. Esta relación lumínica convierte el primer piso en un espacio de transición y encuentro, articulando lo arquitectónico con la vida urbana.

Fases de la investigación

Esta herramienta, implementada desde el ámbito urbano, permitió evidenciar que la relación entre el volumen arquitectónico y la luz natural genera ciertas tipologías de sombras dentro de la trama urbana de la ciudad, lo cual influye totalmente en las dinámicas peatonales dentro del perímetro cercano de estas edificaciones en particular. Las sombras resultantes de esta fusión crean escenarios únicos, simultáneamente, gracias a esto, aparecen nuevas imágenes de la ciudad dentro de la memoria de quienes visitan La Candelaria, puntos de referencia que guían al usuario. Dichas identidades o escenarios configuran lo que es una diversidad de experiencias a nivel de escala humana, en conjunto con la grandeza arquitectónica de los edificios modernos del centro de Medellín.



La herramienta de la dimensión arquitectónica, la cual muestra una simulación del sistema de estos elementos. Al poner en común estas plantas arquitectónicas, donde el elemento principal son los vacíos, se evidenció que, si bien estos son funcionales, también representan un gran estructurante atmosférico, debido a que tienen la capacidad de captar, moldear y distribuir la luz natural. Gracias a estas piezas, el edificio tiene la capacidad de ser un espacio con cualidades sensoriales definidas, debido a que, por el buen manejo lumínico interior, se genera una atmósfera de seguridad y claridad visual. Ofrece a sus usuarios una buena percepción del lugar, sensación de confort y un recorrido interno intuitivo, lo que genera que estos puedan guiarse fácilmente.

La herramienta atmosférica que se usó para captar la esencia sensible de estos dos edificios modernos, fue plasmar en collages la percepción que tienen algunos usuarios de los mismos, lo que se identificó por medio de entrevistas, estas, dieron cuenta de que hay una gran diferencia de sensaciones dentro de estas edificaciones. Por un lado, dentro del Banco de la República, se encuentran emociones como amplitud, color, tranquilidad, seguridad, iluminado, acogedor, invitación, etc. En cambio, en el edificio Suramericana de Seguros, se experimentan otro tipo de sentimientos como hostilidad, inseguridad, presión, inquietud, desorientación, querer huir y hoy-filidad. Se llega a la conclusión de que estas experiencias son afectadas por la falta o no de luz, por ende, los elementos que fomentan estas intenciones.

Figura 64. Memoria de exposición 2

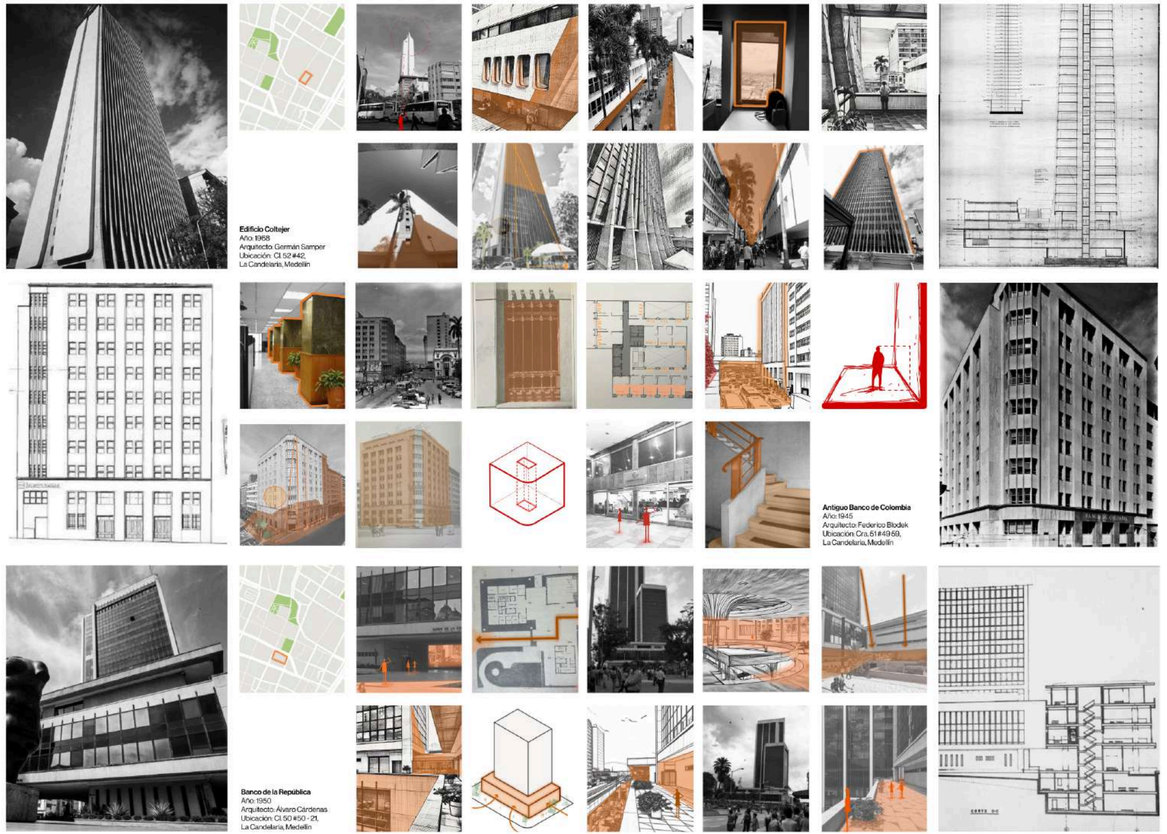


Figura 65. Memoria de exposición 3

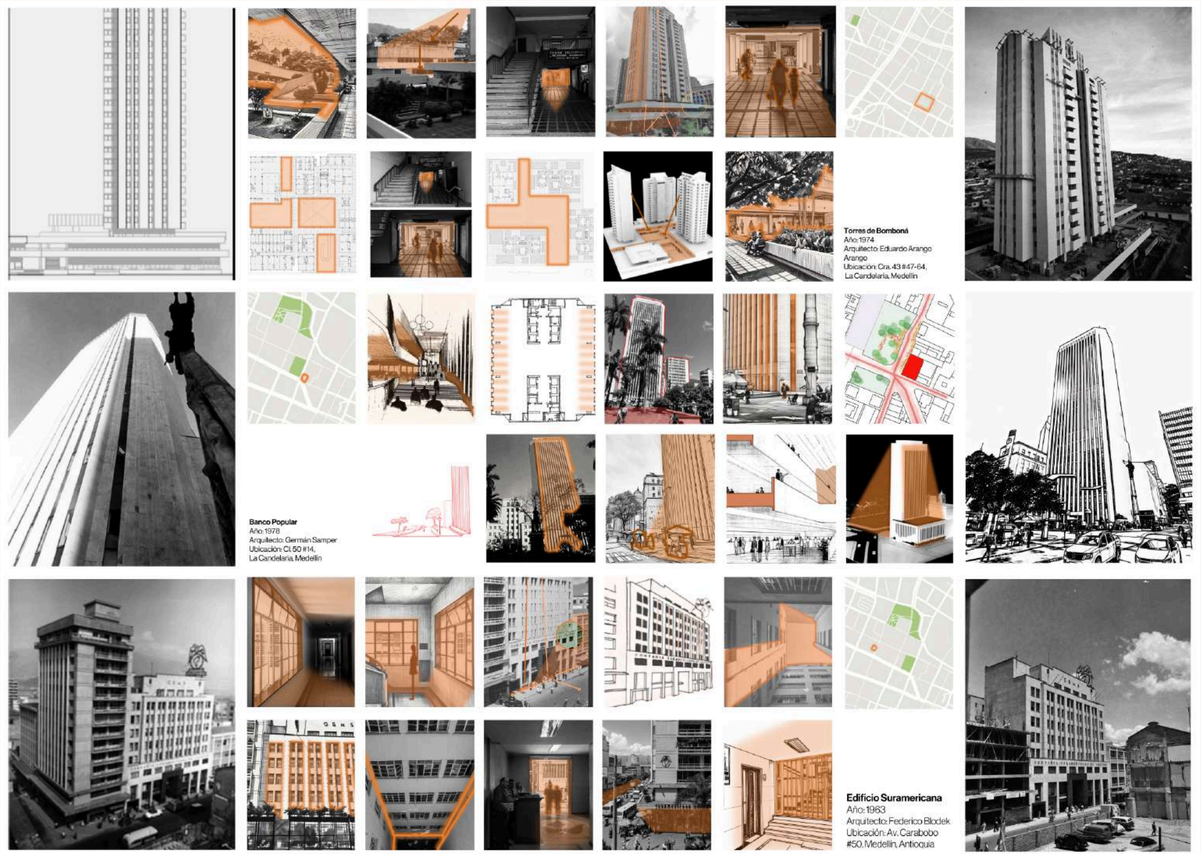


Figura 66. Memoria de exposición 4

BIBLIOGRAFÍAS

FIGURAS

Figura 1. Fotografía del contexto. Elaboración propia.

Figura 2. Fotografía del contexto. Elaboración propia.

Figura 3. Fotografía del contexto. Elaboración propia.

Figura 4. Fotografía del contexto. Elaboración propia.

Figura 5. Fotografía del contexto. Elaboración propia.

Figura 6. Fotografía del contexto. Elaboración propia.

Figura 7. Fotografía del contexto. Elaboración propia.

Figura 8. Fotografía del contexto. Elaboración propia.

Figura 9. Fotografía del contexto. Elaboración propia.

Figura 10. Fotografía del contexto. Elaboración propia.

Figura 11. Fotografía del contexto. Elaboración propia.

Figura 12. Fotografía del contexto. Elaboración propia.

Figura 13. Schuz, C. (1971). Existencia, Espacio y Arquitectura. Editorial Blume

Figura 14. Lynch, K. (1964). The Image of the City. MIT Press

Figura 15. Schuz, C. (1971). Existencia, Espacio y Arquitectura. Editorial Blume

Figura 16. Lynch, K. (1964). The Image of the City. MIT Press

Figura 17. Le Corbusier. (1998). Hacia una arquitectura. Ediciones Apóstrofe

Figura 18. Gonzalomvd. (2015, 16 noviembre). Capilla Bruder Klaus – Peter Zumthor. Sobrearquitecturas. https://sobrearquitecturas.wordpress.com/2015/11/16/capilla-bruder-klaus-peter-zumthor/

Figura 19. Le Corbusier. (1998). Hacia una arquitectura. Ediciones Apóstrofe

Figura 20. Ching, F. (2002). Arquitectura, Forma, Espacio y Orden. GG México

Figura 21. Ching, F. (2002). Arquitectura, Forma, Espacio y Orden. GG México

Figura 22. Luis Guillermo Hernández. Mauricio Gaviria. (2024). Arquitecturas verticales. Universidad Nacional de Colombia

Figura 23. Luis Guillermo Hernández. Mauricio Gaviria. (2024). Arquitecturas verticales. Universidad Nacional de Colombia

Figura 24. Luis Guillermo Hernández. Mauricio Gaviria. (2024). Arquitecturas verticales. Universidad Nacional de Colombia

Figura 25. MAPA CENTRO DE MEDELLÍN. (s. f.). https://centrodemedellin.co/ImagenesView.aspx?id=11

Figura 26. MAPA CENTRO DE MEDELLÍN. (s. f.). https://centrodemedellin.co/ImagenesView.aspx?id=11

Figura 27. Edificio Antiguo Banco de Colombia. Elaboración propia.

Figura 28. Composición fachadas Antiguo Banco de Colombia. Elaboración propia.

Figura 29. Primer nivel Banco de la República. Elaboración propia.

Figura 30. Collage resultado de entrevista. Elaboración propia.

Figura 31. Collage resultado de entrevista. Elaboración propia.

Figura 32. fenomenología archivos - Estudio ARAR. (s. f.). Estudio ARAR. https://arar.uy/tag/fenomenologia/

Figura 33. Escenografía plan Haussmann - París. Elaboración propia.

Figura 34. Tadao Ando: Arquitectura y hormigón inmersos en el espacio – Hormigón al Día. (s. f.). https://hormigonaldia.ich.cl/arquitectura-y-urbanismo/tadao-ando-arquitectura-y-hormigon-inmersos-en-el-espacio/

Figura 35. Luis Guillermo Hernández. Mauricio Gaviria. (2024). Arquitecturas verticales. Universidad Nacional de Colombia

Figura 36. Plano Parque Berrío. Elaboración propia.

Figura 37. Marquesina Banco Ganadero, Medellín. Elaboración propia.

Figura 39. Relaciones - Avenida Colombia, Medellín. Elaboración propia.

Figura 38. Sección urbana - Parque Berrío, Medellín. Elaboración propia.

Figura 40. Zócalo edificio Antiguo Banco de Colombia. Elaboración propia.

Figura 41. Elementos de fachada - Banco Popular. Elaboración propia.

Figura 42. Elementos de fachada - Edificio Suramericana de Seguros. Elaboración propia.

Figura 43. Doble altura - Banco Popular. Elaboración propia.

Figura 44. Acceso - Edificio Suramericana de Seguros. Elaboración propia.

Figura 45. Vista edificio Coltejer. Elaboración propia.

Figura 46. Síntesis edificio Coltejer. Elaboración propia.

Figura 47. Síntesis edificio Coltejer. Elaboración propia.

Figura 48. MAPA CENTRO DE MEDELLÍN. (s. f.-b). https://centrodemedellin.co/ImagenesView.aspx?id=294

Figura 49. Síntesis Banco de la República. Elaboración propia.

Figura 50. Síntesis Banco de la República. Elaboración propia.

Figura 51. MAPA CENTRO DE MEDELLÍN. (s. f.-c). https://centrodemedellin.co/ImagenesView.aspx?id=361

Figura 52. Síntesis Antiguo Banco de Colombia. Elaboración propia.

Figura 53. Síntesis Antiguo Banco de Colombia. Elaboración propia.

Figura 54. MAPA CENTRO DE MEDELLÍN. (s. f.-d). https://centrodemedellin.co/ImagenesView.aspx?id=352

Figura 55. Síntesis ed. Suramericana de Seguros. Elaboración propia.

Figura 56. Síntesis ed. Suramericana de Seguros. Elaboración propia.

Figura 57. MAPA CENTRO DE MEDELLÍN. (s. f.-e). https://centrodemedellin.co/ImagenesView.aspx?id=246

Figura 58. Síntesis Torres de Bombona. Elaboración propia.

Figura 59. Síntesis Torres de Bombona. Elaboración propia.

Figura 60. Vista Banco Popular. Elaboración propia.

Figura 61. Síntesis Banco Popular. Elaboración propia.

Figura 62. Síntesis Banco Popular. Elaboración propia.

Figura 63. Memoria de exposición 1. Elaboración propia.

Figura 64. Memoria de exposición 2. Elaboración propia.

Figura 65. Memoria de exposición 3. Elaboración propia.

Figura 66. Memoria de exposición 4. Elaboración propia.

INFORMACIÓN

Ching, F. D. K. (2016). Arquitectura. Forma, espacio y orden. Editorial GG.

Zumthor, P., & Madrigal, P. (2006). Atmósferas: entornos arquitectónicos - las cosas a mi alrededor. Editorial GG.

Gehl, J. (2013). Cities for People. Island Press

Vergara, F. (2021, 7 febrero). Los 5 puntos de la arquitectura, los mandamientos de Le Corbusier. Architectural Digest.

Tadao Ando: Arquitectura y hormigón inmersos en el espacio – Hormigón al Día.

Sienra, R. (2019, 27 agosto). El estilo Haussmann: la arquitectura que transformó todo París con edificios modernos. My Modern Met En Español.

Lynch, K. (1964). The Image of the City. MIT Press

Jane Jacobs (1961). Muerte y Vida de las Grandes Ciudades

Helio Piñon (2006). Teoría del Proyecto

Grupo de Trabajo Académico de Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales (2008). Ciudad y Arquitectura Moderna en Colombia, 1950-1970.

Christian Norberg-Schulz (2009). Los Principios de la Arquitectura Moderna.

Saldarriaga Roa, A. (Modernización y Arquitectura en Colombia.

Patiño Villa, C. A. (2015). MEDELLÍN, TERRITORIO Y CONFLICTO

Perfetti del Corral, M. V. (1995). Las transformaciones de la estructura urbana de Medellín

Roussel Hitchcock, H. (2015). La arquitectura moderna

MAPA CENTRO DE MEDELLÍN. (s. f.).

Le Corbusier. (1998). Hacia una arquitectura. Ediciones Apóstrofe

Luis Guillermo Hernández. Mauricio Gaviria. (2024). Arquitecturas verticales. Universidad Nacional de Colombia