

RITMOS MUSICALES COMO PUENTE ENTRE EL ARQUITECTO Y EL USUARIO

sara.molarinho@gmail.com

La relación del arquitecto con la música, y de la música con el usuario, se establece a partir de la obra del arquitecto contemporáneo finés Juha Leiviskä. Su arquitectura se caracteriza por desarrollar un lenguaje formal propio, donde se puede reconocer un diálogo con la música. La música se traduce en sus composiciones espaciales como refiere Marja-Riitta Norri¹, “El ve los interiores como instrumentos para que sean tocados por la luz”. (Norri, 1999) Su gran sueño era ser pianista, y ha tenido clases desde los 12 años; esta educación musical influyó su desarrollo artístico, además tiene referencias como el barroco en cuanto periodo musical, ergonómico y arquitectónico. Para Leiviskä tanto la música como el espacio, son dos maneras de dar forma a la experiencia, como refiere “Para mi, la arquitectura y la música son artes próximas una de la otra. Son lo mismo pero con lenguajes distintos. El objetivo en las dos es crear espacio con dimensiones humanas para ser experimentado por las personas (...) Ambas tienen la misma característica del tiempo.” (Leiviskä, 1999) La arquitectura establece el puente entre el medio musical y el arquitecto a través del medio espacial y el usuario.

Cuando hablamos de música, generalmente nos referimos al arte de combinar sonido y silencios, pero Leiviskä la lleva más allá del significado literal, pues utiliza la “música del espacio”, reinterpretando el significado de música en luces y sombras. Dos principios analíticos del diseño para la composición del edificio y delimitación de las formas, como refiere Malcolm Quantrill². Para Leiviskä las formas ortogonales “suenan” mejor que las redondas que no transmiten tanta variación de luz. Las pautas musicales se traducen en variaciones e intensidades lumínicas en los espacios ritualizados de Leiviskä, como en la Iglesia de Männistö, en Kuopio. “La arquitectura es una cuestión de procesos espaciales y organización de las relaciones del espacio, y la mejor forma de experimentar es moviéndose por los espacios y habitándolos. Así como la música, consiste en vivir dentro de los espacios formados por las notas. Todas estas interacciones, pequeña o grande, luz o sombra, suave o intensa, íntima o monumental pertenecen tanto a la música como a la arquitectura.” (Leiviskä, 1999). Entender cómo la música ayuda a Leiviskä a proyectar, cómo este puede pasar las notaciones musicales a pictóricas y cómo el usuario tiene la sensación de esta musicalidad en los espacios

¹ Marja-Riitta Norri (1950-) Arquitecta finesa, con estudio propio, ex-directora del museo de arquitectura en Finlandia hasta 2002. Autora y editora de libros como *Finland: 20Th Century Architecture* (2000); *Juha Leiviskä*(1999); *An Architectural Present – 7 Approaches* (1992).

² Malcolm Quantrill (1931- 2009) Arquitecto británico y teórico de la Arquitectura, se especializó en la historia de la arquitectura moderna en Finlandia. Escribió la biografía crítica de Alvar Aalto, Reima Pietilä y Juha Leiviskä. Autor de libros como *The Environmental Memory – Man and Architecture in the Landscape of Ideas* (1986) y *Finnish Architecture and the Modernist Tradition* (1998).

ritualizados de la iglesia de Männistö, son elementos fundamentales para entender esta relación entre la música el arquitecto y el usuario.

Steen Eiler Rasmussen³ en su libro *La experiencia de la arquitectura* refiere “Erich Mendelsohn⁴ contaba que solía escuchar grabaciones de Bach cuando tenía que trabajar en un nuevo proyecto (...). Sus croquis muestran que sus ideas (...) eran (...) formaciones que parecían crecer y desarrollarse rítmicamente” (Rasmussen, 2012). Existen a lo largo de la historia varios ejemplos de transposiciones musicales para formas pictóricas. Rasmussen refiere algunos ejemplos como los ritmos de las fachadas, dadas por composiciones entre ventanas, puertas, chimeneas, ritmos urbanos. Leiviskä introduce esa noción en sus interiores con secuencias espaciales, “Cuando yo progresaba como pianista, me daba cuenta de la continuidad, como conectar cosas y no simplemente producir sonidos desconectados. Música es construir y experimentar secuencias espaciales, independiente del instrumento. Como en la arquitectura.” (Paavilainen, 2004) Leiviskä nos muestra que se puede escuchar la arquitectura desde su forma, materialidad y textura, todo produce reverberaciones que escuchamos y nos ayudan a percibir el espacio, además de crear ritmos/pautas musicales a través de los matices, valores e intensidades de luz.

Bibliografía:

- Leiviskä, J. (1999). An Architectural Monologue: Autobiographical Fragments. In M.-R. Norri, *Juha Leiviskä* (p. 8). Helsinki : Museum of Finnish Architecture.
- Norri, M.-R. (1999). *Juha Leiviskä*. (M.-R. Norri, K. Paatero, Eds., & N. Mayow, Trans.) Helsinki: Museum of Finnish Architecture.
- Paavilainen, S. (2004). Architect of light and sound. *Arkkitehti: The Finnish Architectural Review* , 3 , 21.
- Quantrill, M. (2001). *Juha Leiviskä and the continuity of Finnish Modern Architecture*. London: Wiley Academy .
- Rasmussen, S. E. (2012). *La Experiencia de la arquitectura*. (J. Sainz, Ed.) Barcelona: Editorial Reverté S.A.

³ Steen Eiler Rasmussen (1898 – 1990) Arquitecto y urbanista danés. Desarrolló su carrera como profesor de arquitectura en la Royal Danish Academy of Fine Arts; M.I.T. y en la Universidad de California, Berkeley. Autor de libros como *La experiencia de la Arquitectura* (1959); *Londres: Ciudad Única* (1968); entre otros.

⁴ Erich Mendelsohn (1887- 1953) Nació en Polonia, arquitecto expresionista autor de la Torre Einstein.