CAPÍTULO I – El Hombre y las Artes.

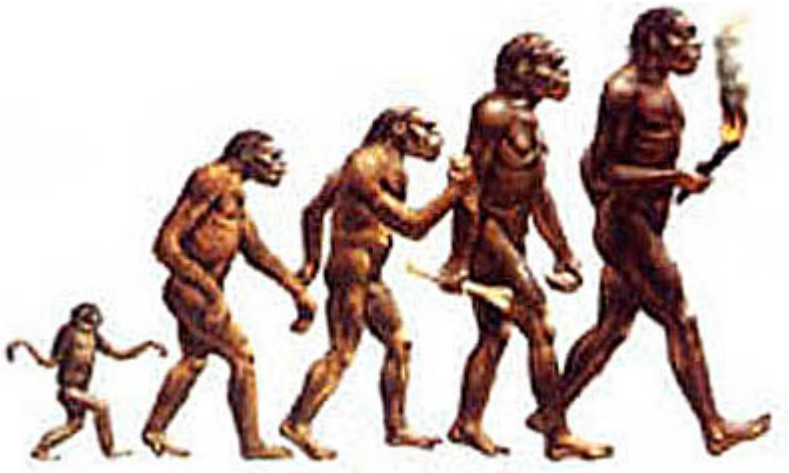
1.1 – Introducción.

"In a dream I saw the world beyond, no tongues telling lies, the silence was covering everything inside... In a dream I saw myself, fallen down next to me, couldn't crawl back inside my body... No laughter on my face, reality mirrored in the deep signs of life, couldn't sacrifice my feelings to the one's, who take all 'til there's nothing in the end... I'm not in my aim, I got to love also the other half of me, to reach the turning point, as only in my dreams, I'm my biggest enemy..."

Anne Nurmi – The Turning Point, Lacrimosa (2000)

El hombre, la mayor parte del tiempo, ha sido objeto de estudio para todas las ciencias. Con esto nos referimos a que existen diversas ciencias, como la antropología, anatomía, historia, por mencionar algunas, las cuales se enfocan totalmente al estudio del ser humano. Desde un punto de vista, el hombre es algo natural que forma parte de lo que existe hasta la actualidad, por esta misma razón, es un tema general y principal ante cualquier investigación.

La historia, que es bastante importante para este proyecto de investigación y para la conclusión del mismo -un espacio utilizado para la recreación del ser humano- es la ciencia a la que nos vamos a enfocar principalmente, para poder brindar una idea más clara de lo que significa el hombre para el proyecto en sí y lo relevante que ha sido, desde su nacimiento hace bastante siglos atrás, implicando su descubrimiento, su evolución, hasta llegar a la actualidad.



http://www.ellaberinto.net/articles/Somoshumanos.html

La historia, es la historia misma del hombre, la cual ha transcurrido por medio de datos, estadísticas, experiencias, narraciones, vestigios encontrados, entre otra cosas, a través del tiempo. Por esta misma razón, es por la que la mayoría de las ciencias, datan en que el hombre sea el principal objeto de estudio y dentro de la arquitectura no es la excepción.

Por lo tanto, estos historiadores e investigadores, han dedicado su tiempo a obtener los resultados, sobre estos vestigios, además de responder esas dudas que surgen durante el procedimiento de investigación, para poder brindar posteriormente, una respuesta concreta que comunica a la humanidad, todos esos datos, con una explicación lógica y para que finalmente podamos comprender, hasta la actualidad, lo que implica al hombre dentro de la historia.

http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/689/report1.html

1.2 – Recreación.

"The torture won't part you, motherly breast won't warm you, you fail and foam from your mouth, why is it so loud this sound? All the sense your capable of does not seem to save you, you head the glance of a smile, was it impossible to float for a while? I lay in the hands of my maker and I want to spent the rest of it awake, why do I get the feeling they'll break it, it's a fight... It's a fight... "

Anneke van Giersbergen – Amity, The Gathering (2000)

Desarrollar un tema que se profundice en el origen y la historia del hombre es muy extenso y no es precisamente la base fundamental de este proyecto de investigación. Es por eso que nos vamos a enfocar al ser humano como un objeto de estudio para la arquitectura. Con este estudio, indagando en las necesidades del hombre, es como podemos llegar a un resultado concreto y funcional. Por esta razón se ha elegido a la recreación, ya que es una parte fundamental en las necesidades del ser humano para que su vida sea plena.

La recreación siempre ha sido fundamental en el hombre, desde la existencia del mismo. La ociosidad se vuelve parte indispensable en cualquier actividad, por lo que siempre ha buscado una forma de recrearse, ya sea por medio de comportamientos, de creaciones, de invenciones, etc. Un tipo de recreación para el ser humano y parte del objetivo de este proyecto, es el arte, en especial la música, la cual fue creada por motivos de recreación y la cual siempre ha existido y surgido por ese tipo de impulso.

La palabra recreación ha sido, hasta la fecha, utilizada por la mayoría de la gente y su definición ha sido aplicada a muchas actividades. Refiriéndose específicamente a una serie de experiencias o una clase de actividad común, llevada a cabo como una actitud, un estilo de vida, o como campo de trabajo. Así que, para poder comenzar con este tema, la recreación, hay que comenzar por una pregunta muy sencilla, ¿qué es la recreación?

1.2.1 – Antecedentes.

"You touch a wall and if you could, you World suck up its plaster, you want to pull a brick, to see what is venid a wall when you sleep… The Light of a slip clings to thoughts, when you are pushing through it, you feel breath on your wet shoulders, then run into a lift and falls down…"

Magdalena Medeah – The Wall, Artrosis (2001)

Desde las primeras civilizaciones, la recreación ha sido una parte fundamental para el ser humano. En la antigüedad se creía que el hombre no podía vivir simplemente en un estado de ocio indefinido y que el humanismo verdadero no podía desarrollarse en las necesidades básicas de subsistencia para el mismo ser. Ya que, pensaban que la recreación era un privilegio exclusivo de la alta sociedad.

> "Recreation is usually considered as the antithesis of work. It is true that relatively few people today find recreation in their work, but there are individuals whose vocation is so absorbing and satisfying as to make it a form of recreation. The late Thomas A. Edison, for example, gave himself so completely to creative work in his laboratory that he felt no need for recreation outside his working hours" **(Butler, 1949: 3)**

De acuerdo a las palabras de George Butler, la recreación ha sido denominada como algo refrescante, una diversión, incluso una actividad de descanso, pero esas definiciones son muy generales. Así que el término recreación, ha sido empleado a actividades realizadas por gente joven, incluso para adultos que gusta de realizar actividades de juego con niños. De esta manera, podemos definir a la recreación como un status de relajación, sin tener que mantener ciertas presiones dentro del trabajo, o dentro de la mente misma, para poder tener un momento de descanso y de diversión. Pienso que la mente es la que provoca un estado de recreación, para que el cuerpo mismo se pueda sentir a gusto y poder expresar las sensaciones de diversión que el cuerpo necesita.

En el Siglo XX esto ha cambiado, ya que "el trabajo mismo ya no es una esclavitud, es una contribución a la prosperidad económica" **(Rodríguez, 1968: 230)**. Apreciando así la manera intelectual y el enriquecimiento espiritual del ser, teniendo cierta libertad que no es la misma que se manejaba en el pasado. En la sociedad actual, se observa mucha discriminación y selección de caracteres que cumplen con

una visión adecuada para la sociedad que nos rige. De esta manera, es como se puede observar que el dinero es lo más importante para algunos y no pueden ver a los demás como seres de mismas necesidades o con una igualdad definida, sino que, se rigen por una cuestión económica y de estatus social, que les impide tener esa visión extraordinaria para poder llevar una relación de semejanza con los demás seres.

http://www.comfamiliar.com.co/recreacion_contenido.html

1.2.2 – Evolución de la Recreación.

"Moods and emotions, circles vibrations, dark days are rising in eternal remembrance, I feel like I have failed my life, when thoughts of sorrow lead my mind, I feel like calling the rain, I feel like calling the rain… Vaguely and clearly threatning and knocking dark cloud formation from vanquished desperation, hoping for enlightment, but holding the light being moved but not ready to cry, I feel like calling the rain…"

Yasmin Krull – Calling the Rain, Atrocity (1995)

"Siempre se tiende a considerar la civilización griega como una edad de oro" **(Sue, 1980: 16)**. Por esta razón, es donde debemos considerar a la recreación desde sus inicios. Los griegos, le daban mucha importancia a su tiempo libre, ya que era "un equilibrio entre la mente y el cuerpo" **(Brady, 1997: 2)**. De esta forma era como sus pensamientos, llevaban un equilibrio entre cuerpo y mente, para poder alcanzar los objetivos predeterminados que se hacían.

Por esta razón, se les toma en cuenta como primordial, a los griegos, porque fue una sociedad que permitió el desarrollo pleno del hombre, en cuanto a recreación se refiere. Así, basándonos en las ideas aristotélicas y platónicas, el hombre no podía

trabajar, porque era una labor exclusiva de los esclavos y de esta manera, el hombre podía desarrollar completamente sus ideas y pensamientos, alcanzando sus máximas potencialidades mentales.

> "Esta relación de exclusión entre el trabajo y el ocio se advierte en la etimología: ocio en griego es *scholé*, que significa al mismo tiempo ocio e instrucción. Se observará que se consideraban emparentadas estas dos nociones que algunos siguen asociando estrechamente, al suponer que el desarrollo de las distracciones y el provecho que se puede obtener de ellas van a la par con la elevación del nivel cultural. Esta connotación elitista del ocio, que presupone cierto nivel de instrucción, continúa estando en vigor y establece una separación entre las diversiones valoradas socialmente ya las demás. " **(Sue, 1980: 17)**

Explicando estas palabras, de **Roger Sue (1980),** podemos notar que el tiempo de recreación, o de ocio, era simplemente para los hombres, no para las mujeres, además el tiempo que se utilizaba para pensar y reflexionar, era el estado de tiempo libre y no se podía combinar para nada con el trabajo, eran independientes una de la otra, por lo que no suprime al trabajo, sino que lo supone. En comparación con la actualidad, esa relación entre trabajo y recreación si pueden estar juntas, ya que el estado de recreación se puede utilizar de igual manera para el trabajo y poder reflexionar individual y personalmente, para poder generar trabajo. Además en la actualidad el trabajo es para todos, no existen clases sociales superiores que expongan que el trabajo es simplemente para esclavos, porque ya no vivimos en una sociedad así, aunque se continúa observando elitismo en la cultura y sociedad que nos rige actualmente.

http://www.fotocartagena.com/circo.asp

Por lo tanto, la recreación en nuestros días, ya no es un acto de privilegio para las altas clases sociales, o una discriminación para ciertas castas o grupos sociales, al contrario, es para todos y aunque sigan existiendo esas discriminaciones y

desigualdades considerables, toda la población tiene derecho a la recreación. Constando en el tiempo disponible de las personas, el tiempo para realizar actividades de carácter recreativo, la generalización de diversiones entre la misma población e incluso una de carácter institucional, ya que la colectividad se hace cargo de ciertas diversiones.

1.3 – Expresiones y Sensaciones Humanas.

"Ekel der die Welt ergreift, Hass der durch die Herzen fliesst, Verdeben das durch die Reihen zieht, Des Menschen edle Reihen... In denen Gleiches nur zu Gleichen steht, Dazwischen eine Kluft sich schiSgt und Rassen wie Geschlechter trennt... Oh Ekel der sich der Welt bekennt... Kein Mensch hat es gesehen Kein Mensh hat es gehsrt Kein Mensh wird etwas sagen... "

Tilo Wolff – Das Schweigen, Lacrimosa (1993)

El hombre, forma parte de una cultura en la sociedad y además, dentro de ésta, cumple con las necesidades de recreación. Es muy importante que el mismo ser humano, en esta sociedad que nos rige hasta la actualidad, debe mejorar para el bien de la misma cultura mexicana. Todo esto se puede realizar por medio de las sensaciones humanas, las cuales deben atraer a las personas, para poder formar su recreación con una alta calidad para promover la cultura en nuestro país.

abarata.com.br/tribunet_1.asp

El ser humano siempre sigue a sus impulsos, por medio de las sensaciones que pueden ser provocados por distintos factores, en este caso nos enfocamos a la música, pero existen algunas otras cosas que pueden generar dentro del ser humano diversas sensaciones a las cuales responde un impulso a seguir, para poder expresarlo de la manera más conveniente para el mismo ser que percibe esas sensaciones.

Según las palabras de Platón, “los músicos son inspirados por la divinidad” **(Blaukopf, K, 1988: 15)**, aunque en la actualidad, el ser humano, se rige por diversos estatutos y normas que especifican un lineamiento de cómo realizar la expresión de sus sensaciones, para que las demás personas perciban lo que él siente. Como ejemplo, podemos mencionar a los artistas, los cuales crean maravillas que se basan, la mayoría de las veces, en sus sensaciones, puede ser algún esquema literario, como la poesía.

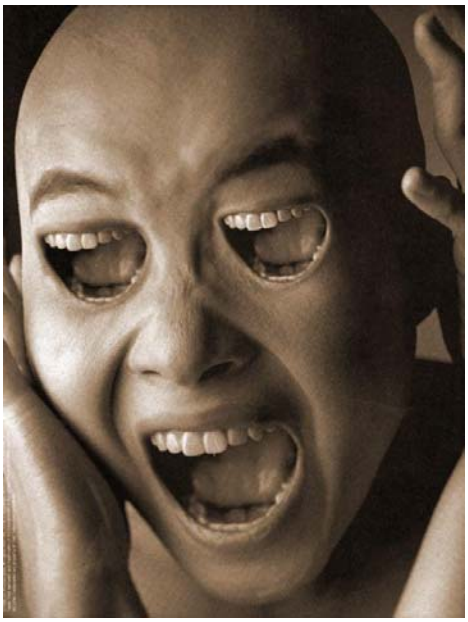
http://www.lasintesis.com.ar/anteriores/dia030324.html

Trataremos de referirnos de una manera más detallada, sobre las sensaciones humanas, qué es lo que expresa el ser humano al hacer arte, no solamente en la música, sino también en el arte literario, el arte pictórico, entre otras. Principalmente, es tratar de descubrir qué provoca que el artista haga lo que haga. ¿Quién más podía haber creado la Divina Comedia como Dante Alighieri lo hizo? La respuesta es que nadie la hubiera podido escribir de una manera igual, pero al leer la obra, se puede percibir la misma sensación que Alighieri quiso plasmar en su obra literaria. Así podemos ejemplificar varios fenómenos artísticos, que también se observan en cada una de las siete bellas artes, como puede ser la música, sus compositores y líricos, la pintura y las obras que sus autores crean, la escultura y en qué se basan los escultores para tallar una imagen como queda al final, los literatos, al escribir sus obras literarias y poesías, ¿qué musa es la que les inspira?

De esta manera, podemos observar el cómo las sensaciones humanas responden a los mismos impulsos que surgen desde el interior de una persona y cómo el mismo ser humano busca expresar esas sensaciones para que puedan llegar a la meta que desea. En esta tesis, estas sensaciones se buscan en dos aspectos artísticos, la música y la arquitectura.

http://www.conaculta.gob.mx/academiadeartes/miem2.html

Al observar ambas artes, sabemos que traen en el fondo una característica que las une, junto con las demás bellas artes, la expresión. Incluso, ambas surgen desde las sensaciones humanas que el autor de una obra contiene desde su interior. Desde el sentir algo y plasmarlo en arquitectura o convertirlo en música, es lo que más importa en el sentido artístico. Además, ambas comparten algunos términos como: el ritmo, la armonía, sensibilidad, equilibrio.



http://www.mega-quiz.com/Pirate/picturenav.php

Para que la música se pueda sentir de la manera en que el generador de ella busca, se necesita de un espacio que atraiga la atención de un público, que cuente con los requisitos que el músico necesita, que cumpla con las funciones físicas, para que el sonido llegue, desde el punto en que se genera, hasta el punto en donde se percibe. Todo esto es posible, gracias a la armonía que la música y la arquitectura conllevan desde la sensación humana de su creador.

1.4 – Relación Hombre – Espacio.

"As the night fell down across the land, a man comes to his house... A lonely house for no one waits – no children cry no children's cries... He takes off his clothes and goes to bed, his mind's so numb – his mind's so dumb. As he closes his eyes he wishes to die (to) die in his peaceful sleep – in his sleep...so it has to end as it began "

Sandra Schleret – The Dream, Dreams of Sanity (1997)

"Toda arquitectura que no exprese serenidad no cumple con su misión espiritual. Por eso ha sido un error sustituir el abrigo de los muros por la intemperie de los ventanales", **(Figueroa, 1989: 13)**, fueron las palabras de **Luis Barragán (1967)**, al referirse a la arquitectura que él se dedica a plasmar. Con estas palabras comenzaremos a hablar sobre el tema de el hombre y el espacio y cómo éstas se relacionan directamente.

[httphttp://www.centenariovillanueva.web.ve/CUC/Su_Presente/Descrip_Conceptual/Descrip_Conceptual.htm](http://www.centenariovillanueva.web.ve/CUC/Su_Presente/Descrip_Conceptual/Descrip_Conceptual.htm)

Desde los inicios de la humanidad el hombre siempre ha buscado un espacio en donde vivir, un espacio delimitado para poder realizar sus actividades cotidianas. El espacio, juega un papel muy importante hablando del aspecto psicológico de un ser humano. Esto significa que las sensaciones adquiridas por un ser humano, comienzan desde las cuestiones psicológicas que un espacio le produce.

Es decir, el manejo de las formas, la geometría, los colores, los materiales que conforman un espacio, son los que causan el origen de sensaciones humanas. De esta manera, viéndolo desde un aspecto arquitectónico, el espacio, debe generar un confort de acuerdo a las necesidades y sensaciones de un usuario determinado. "Sólo en silencio y en soledad podemos recobrar aquellos sueños" **(Brady, 1997:21)**. Con estas palabras, el diseñar, construir y planificar, parte de esos sueños y metas que tenemos como arquitectos, para crear un ambiente de armonía entre el hombre y el espacio. Donde lo más interesante es la belleza que las personas puedan admirar desde el exterior de un inmueble y esto provoca el adentrarse en el espacio y generar una comunicación armónica para el que está admirando dicho espacio.

http://www.arquitectura.com/historia/protag/corbu/corbu_7/corbu_7.asp

> "Es una idea difícil de definir para mí, pero creo que todos la reconocemos cuando está presente. La humanidad la ha buscado siempre. Desde los tiempos más antiguos se ha encontrado en el uso de tatuajes, en la selección de un collar de conchas con el que una novia enfatiza la promesa a su amado, y se han embellecido no sólo las moradas y los templos, sino también las herramientas de trabajo y los objetos de uso diario, e incluso, en nuestros días, en los productos industrializados de la tecnología moderna. La vida humana privada de belleza no merece ser llamada así. No puedo imaginar una vida sana y moral en la que falte la belleza. " **(Figueroa, 1989: 50)**

La belleza es parte fundamental de la relación entre el hombre y el espacio, ya que es la que expresa las sensaciones, desde el generar un espacio adecuado para el usuario y que éste sienta los mismos parámetros que el diseñador utilizó para la creación del mismo. Lo inimaginable se puede alcanzar siempre y cuando se tenga bien cimentada la idea de la relación entre el ser humano y un espacio. Todo esto implica un análisis basado en las necesidades y las sensaciones que se pretenden brindar a un usuario, en este caso, dos tipos de usuarios. Para el primer usuario, el músico, el crear un ambiente de armonía que influya en el sentimiento de generar sonidos y expresar su máximo ímpetu musical, para poder llegar aun receptor. Este

receptor, es el segundo usuario, que es quien percibe la música y expresa sus sentimientos de manera individual, por medio de movimientos corporales, gritos, etc., que se derivan gracias a la música.

El sentido de generar un espacio para algún individuo determinado, en este Estudio de Grabación con Sala de Conciertos Adjunta, es precisamente el crear este juego y manejo de sensaciones y expresiones humanas, que la música puede influenciar, para convertirse en 'otra persona' al momento de percibir las vibraciones del sonido, unido con elementos secundarios, como las luces, para generar un ambiente de confort.

La relación hombre y espacio, se forman gracias a la arquitectura y las necesidades del hombre que conllevan una comunicación y una armonía indispensables para poder crear una sociedad mejor en la cultura actual. Buscando una identidad propia que se vive, desde el escuchar un concierto de música clásica, hasta un concierto masivo, donde los amplificadores truenan hasta cumplir con el objetivo final, que es transformar al público por medio de los sonidos, que concluyen en la música.

El sentir y percibir esta armonía y esta relación, produce cierta independencia y libertad del personaje, para poder enriquecer sus sentimientos anímicos, físicos y psicológicos. Así pues, podemos concluir en que la relación entre el hombre y el espacio, establecen una mejor calidad de vida, además de libertinaje temporal, desde el momento de penetrar y hacerse pertenecer a un espacio, sabiendo que se puede continuar apoyando la cultura y el ámbito musical.

http://paseosimaginarios.com/elmuraldesiqueiros/notas1.htm

1.5 – Conclusiones.

"Is it to die my night? Tonight I dreamt a plan streaked of freshness, today, I lied in a water urn and like a relic I rested. Is it to die my night? The endless time consumes me like a rustle. When night vanishes, a gloomy weep colour and we remain, just carried away. Now that's night my life seems to be a corolla of darkness. Is it to die my night? The marble kiss is on my lips, just carried away... When I find a word in this silence of mine, it's dug in my life as an abyss. This sadness of returns had stolen my sleep. Is it to die my night? To enjoy just an instant of initial life, carried away..."

Francesca Nicoli – Vespertilia, Ataraxia (1994)

En este capítulo se hizo hincapié en los aspectos más esenciales en la vida del ser humano. Tales aspectos, como la recreación, la cual ha existido desde la presencia del hombre; las expresiones humanas, que determinan el carácter expresivo del ser humanos desde el interior hacia el exterior; las sensaciones humanas, que se basan en los sentimientos del ser humano y cómo éstos pueden llegar a ser manipulados por el hombre y que forman parte en el ingenio humano de crear y finalmente, la relación entre el hombre y el espacio, el cual explica cómo las dimensiones de un espacio juegan un papel muy importante en los aspectos psico-sociales del ser humano.

El ser humano, como objeto de estudio de la arquitectura y demás ciencias, nos permite el diseño de un espacio apto a sus necesidades, en especial las anteriormente mencionadas. Esto implica hacer un breve ensayo acerca de cómo el hombre puede recrearse y comportarse ante diferentes eventos, en especial, el arte, como en este proyecto se maneja, siendo el tema más fuerte la música. Así que con este capítulo comienza el procedimiento de investigación de los diferentes temas que abarca la tesis.

http://hardrockcafe.narod.ru/d/dreamsofsanity.htm