

Los alumnos deben llenar esta hoja y entregarla al supervisor junto con la versión final de su monografía.

Número de convocatoria del alumno

Nombre y apellido(s) del alumno

Número del colegio

Nombre del colegio

Convocatoria de exámenes (mayo o noviembre)

Grupo

Año

2013

Asignatura del Programa del Diploma en la que se ha inscrito la monografía: Diseño Tecnológico

(En el caso de una monografía en lenguas, señale si se trata del Grupo 1 o el Grupo 2.)

Título de la monografía: ¿Qué impacto causó Antonio Gaudí en la arquitectura antes y ahora?

Declaración del alumno

El alumno debe firmar esta declaración; de lo contrario, es posible que no reciba una calificación final.

Confirmando que soy el autor de este trabajo y que no he recibido más ayuda que la permitida por el Bachillerato Internacional.

He citado debidamente las palabras, ideas o gráficos de otra persona, se hayan expresado estos de forma escrita, oral o visual.

Sé que el máximo de palabras permitido para las monografías es 4.000, y que a los examinadores no se les pide que lean monografías que superen ese límite.

Esta es la versión final de mi monografía.

Firma del alumno:

Fecha:

Informe y declaración del supervisor

El supervisor debe completar este informe, firmar la declaración y luego entregar esta portada junto con la versión final de la monografía al coordinador del Programa del Diploma.

Nombre y apellido(s) del supervisor [MAYÚSCULAS]:

Si lo considera adecuado, escriba algunos comentarios sobre el contexto en que el alumno desarrolló la investigación, las dificultades que encontró y cómo las ha superado (ver página 13 de la guía para la monografía). La entrevista final con el alumno puede ofrecer información útil. Estos comentarios pueden ayudar al examinador a conceder un nivel de logro para el criterio K (valoración global). No escriba comentarios sobre circunstancias adversas personales que puedan haber afectado al alumno. En el caso en que el número de horas dedicadas a la discusión de la monografía con el alumno sea cero, debe explicarse este hecho indicando cómo se ha podido garantizar la autoría original del alumno. Puede adjuntar una hoja adicional si necesita más espacio para escribir sus comentarios.

La monografía pretende hacer un análisis de la obra Arquitectónica de Antonio Gaudí, sin embargo no evidencia una estructura clara ni explica los objetivos. Se limita a hacer un recuento de la vida y obra del artista dejando de lado la intención mencionada en el título, es una mera descripción y total ausencia de análisis y propuesta de diseño. Evidencia un intento de conclusiones en un corto párrafo.

El supervisor debe firmar esta declaración; de lo contrario, es posible que no se otorgue una calificación final.

He leído la versión final de la monografía, la cual será entregada al examinador.

A mi leal saber y entender, la monografía es el trabajo auténtico del alumno.

He dedicado horas a discutir con el alumno su progreso en la realización de la monografía.

Firma del supervisor:

Fecha:

Formulario de evaluación (para uso exclusivo del examinador)

Criterios de evaluación	Nivel de logro					
	Examinador 1	Máximo	Examinador 2	Máximo	Examinador 3	
A Formulación del problema de investigación	0	2		2		
B Introducción	0	2		2		
C Investigación	0	4		4		
D Conocimiento y comprensión del tema	2	4		4		
E Argumento razonado	1	4		4		
F Aplicación de habilidades de análisis y evaluación apropiadas para la asignatura	0	4		4		
G Uso de un lenguaje apropiado para la asignatura	0	4		4		
H Conclusión	0	2		2		
I Presentación formal	2	4		4		
J Resumen	0	2		2		
K Valoración global	0	4		4		
Total (máximo 36)	5					

MONOGRAFÍA

¿Qué impacto causó Antonio Gaudí en la arquitectura antes y ahora?

Contenido

Introducción	Pág. 4
Argumentación	
Parte I: Sobre el modernismo catalán y el papel fundamental de Gaudí en su desarrollo.	Pág. 5
Parte II: Sobre la obra de Antonio Gaudí.....	Pág. 6
Conclusión.....	Pág. 12
Bibliografía	Pág. 15

ABSTRACT

El principal objetivo de este ensayo es analizar las obra de Antonio Gaudí estudiando su papel en la arquitectura modernista, así como su obra vista desde los aspectos formales y técnicos que la caracterizan, sus nuevos planteamientos y el legado para las futuras generaciones.

El modernismo catalán se manifestó no solo como un movimiento artístico o arquitectónico, sino como la búsqueda de una identidad propia y entendida como un estilo revolucionario. Se desarrolló de 1888 hasta 1911, principalmente en la ciudad de Barcelona ya que tenía ciertas diferencias con el resto de ciudades españolas, diferencias sociales, económicas e ideológicas. Es por esto que el eje o mecanismo principal de este movimiento son las expresiones arquitectónicas, aquellas que rompen con lo tradicional y exploren nuevos conceptos considerando la llegada del siglo XX; teniendo en cuenta lo anterior, Antonio Gaudí, fue el mayor creador de este estilo de arquitectura y del modernismo catalán.

En este ensayo se mostrará cómo el aporte auténtico de la arquitectura de Gaudí, teniendo en cuenta o basandose que fue una contribución innovadora y original a la arquitectura modernista, debe considerarse que sus diferentes obras son el máximo aporte que pudo haber dejado .

¿Qué impacto causó Antonio Gaudí en la arquitectura antes y ahora?

Introducción

El modernismo catalán se manifestó no solo como un movimiento artístico o arquitectónico, sino como la búsqueda de una identidad propia y entendida como un estilo revolucionario. Se desarrolló desde 1888 hasta 1911 dándose principalmente en la ciudad de Barcelona ya que tenía ciertas diferencias con el resto de ciudades españolas, diferencias de carácter social, económica e ideológica, que unidas generaron un gran progreso en cuanto al desarrollo industrial y urbano. Es por esta razón que el mecanismo principal de este movimiento son las expresiones arquitectónicas, aquellas que rompen con lo tradicional y exploren nuevos conceptos; teniendo en cuenta lo anterior es precisamente Antonio Gaudí el mayor exponente de este estilo de arquitectura y del modernismo catalán. Este ensayo tiene como objetivo tratar la obra de Antoni Gaudí estudiando su papel en la arquitectura modernista, así como sus obras vistas desde los aspectos formales y técnicos que las caracterizan, y sus nuevos planteamientos.

Antonio Gaudí, uno de las personas mas famosas y celebres del mundo arquitectónico y representante del modernismo en el siglo XX, nació el Veinticinco de Junio de 1852 en Reus, España, y murió el diez de Junio de 1926 en Barcelona, España. Heredó sus dotes artísticos o artesanales de su padre, ya que de pequeño, sufría de un problema reumático que no le permitió asistir al colegio. En vez de esto, el se dedicó a observar la naturaleza, las figuras geométricas y los colores. "La obra de Gaudí es una

búsqueda de la perfección del arte, de la perfección personal y de la perfección de la sociedad humana.”¹

Sobre el modernismo catalán y el papel fundamental de Gaudí en su desarrollo.

En primer lugar para conocer y entender la influencia de este arquitecto en el arte español es necesario hablar un poco más lo que fue y significó el modernismo catalán; aunque anteriormente se explicó que era este movimiento artístico, es necesario explicar a fondo el tema. La necesidad de la clase alta burguesa la cual mediante el arte, deseaba que este llegara a tener el mismo status al de otros países de Europa al igual que darse a conocer como una cultura con miras a la modernización, con bastante poder adquisitivo y distinguido. Es por esta razón que se da inicio a un pensamiento revolucionario en el que se exploran nuevos conocimientos arquitectónicos y se intenta desechar el estilo industrialista con el que a lo largo del siglo XIX se había venido trabajando.

El estilo modernista se caracteriza por la dominación de la línea curva sobre la recta, la decoración rica y casi de tipo barroco además de retomar el estilo gótico como algo que debe revivirse, pues según el arquitecto francés Viollet-le-Duc es necesario estudiar los estilos del pasado y adaptarlos al presente de una forma racional, teniendo en cuenta tanto a la razón estructural como a la ornamental, de la misma forma se da importancia a los motivos orgánicos, vegetales y asimétricos que se dan de forma dinámica.

---

1 TARRAGONA, Josep María. Antoni Gaudí Un Arquitecto Genial. 2011. p.7. Cap.11

Como el concepto nuevo y preponderante en este movimiento es la naturaleza, gran cantidad de arquitectos, pintores y escultores utilizan diferentes materiales de construcción, figuras extravagantes en las fachadas y en las formas de los edificios. Algunos arquitectos optan por colocar hojas y flores, otros animales pequeños o grandes, y estatuas de personas de gran tamaño. En el caso de Gaudí, él se encargaba de los detalles de la decoración y le gustaba adornar las fachadas, los muebles con pétalos de flores y animales como insectos.

Gaudí fue el principal exponente catalán del modernismo reflejando un alto grado de individualidad y un estilo bastante distinto a lo que se manejaba en la época. Este gran arquitecto desarrolla a lo largo de su carrera y tal vez es por ello que es considerado como el padre del modernismo, una visión imaginativa y única, en la que estudia a fondo las formas orgánicas y geométricas de la naturaleza, con el fin de hacerlas funcionales para ponerlas en práctica en cada una de sus majestuosas construcciones. Uno de sus logros era adecuar los elementos que encontraba dentro de ese mundo natural a las distintas estructuras dentro de la arquitectura. El trabajo de Gaudí estuvo marcado principalmente como ya se mencionó en la naturaleza, en un estilo dinámico y la religión como parte fundamental durante toda su vida, la máxima expresión de estos rasgos arquitectónicos se da en su magnum opus, La Sagrada Familia, construcción en Barcelona.

La obra de Antonio Gaudí

Entrando en detalles de la obra de Antonio Gaudí cabe mencionar que fue el autor de construcciones grandiosas que hoy en día todavía caracterizan ciudades como Barcelona, Cataluña, Mallorca, León y Astorga en España.

“Tomando las formas de la naturaleza, intuyendo su adecuado sentido estructural, Gaudí se dispuso a organizar una arquitectura con técnicas tradicionales que, sin embargo, dieron lugar a formas absolutamente nuevas.”² La gran virtud de este arquitecto, era obtener formas desconocidas utilizando conocimientos previos. “En realidad, el proceso se inicia con el proyecto, que no se toma de un libro de arquitectura, sino de las formas de los árboles o de los esqueletos de mamíferos, interpretando la composición de tales formas, según los principios de la arquitectura reglada.”³

Para dibujarlas no se utilizaban elementos como la escuadra y el compás para realizar el plano, se utilizaban maquetas de yeso, madera, tela o cartón en vez.

Otro de los secretos o cualidades de Gaudí era no repetir soluciones entre los proyectos por esto se puede decir que su memoria e imaginación eran privilegiadas y bastante amplias.

En sus construcciones se llega a una arquitectura en la que la simbología entre edificio y entorno natural se hace evidente. Gaudí era un gran apasionado por su carrera y este sentimiento lo llevó a crear obras que, con tecnología tan limitada como la de la época, era difícil de imaginar, este fue uno de los factores o mecanismos fundamentales en su carrera así como lo fue la actitud y el impacto que aplicaba a la hora de crear sus proyectos.

---

2 BASSEGODA, Nonell Juan. La Arquitectura Escultórica de Antonio Gaudí. p. 10

3 BASSEGODA, Nonell Juan. La Arquitectura Escultórica de Antonio Gaudí. p. 10

Antonio Gaudí fue un hombre muy religioso, ayunaba con frecuencia, a veces por periodos de tiempo muy largos. A medida que su religiosidad se fue intensificando, en 1894, el ayuno estuvo a punto de causarle la muerte. A los cincuenta y cuatro años, se trasladó a vivir al Park Güell; todos los días bajaba caminando desde su casa a la parroquia de Sant Joan de Gràcia para participar en la eucaristía y luego continuaba su camino hasta la Sagrada Familia. Cada tarde, al acabar su trabajo, Gaudí acudía al Oratorio de Sant Felip Neri para realizar sus oraciones y hablar con su director espiritual, el padre Agustí Mas. "Tuvo siempre la convicción de que sin sacrificio es imposible sacar adelante una obra, se entregó a una vida de penitencia y pobreza voluntaria."⁴ Muchos lo llamaron o era reconocido como el arquitecto de Dios.

Gaudí pasó durante su carrera por varias etapas desde sus comienzos como estudiante hasta sus últimos años de vida. En sus primeras obras, Gaudí aún sin graduarse, sobresalió por utilizar una geometría superior y tuvo siempre muy en cuenta todos los detalles tanto en exteriores como en interiores.

En el año 1883, después de la renuncia del arquitecto Villa y Lozano, le fue otorgada a Antonio Gaudí la continuación de la construcción del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia su obra cumbre y con la cual puso en práctica todos sus conocimientos y sus hallazgos arquitectónicos, además él era un hombre supremamente religioso y se dedicó con pasión a la construcción y, ya en sus últimos años de esta catedral, una de las obras arquitectónicas más hermosas del mundo.

---

4 GÓMEZ, Gimeno María José, *La Sagrada Familia*, 2006. p.32

Esta catedral comenzó su construcción en estilo neogótico y al ser retomado el proyecto por Gaudí luego de que el arquitecto Villar lo dejara por discrepancias con la constructora, fue plenamente modificado. Como era habitual en este arquitecto a partir de diseños normales del edificio, quiso improvisar la construcción a medida que avanzaba. "Una de sus ideas más innovadoras fue el diseño de las elevadas torres cónicas circulares que sobresalen apuntadas sobre los portales, estrechándose con la altura. Las proyectó con una torsión parabólica dando una tendencia ascendente a toda la fachada, favorecida por multitud de ventanas que perforan la torre siguiendo formas espirales."⁵

Utilizó un conjunto de símbolos sobre los misterios de la fe, que representan el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Las 18 torres aluden a los doce apóstoles, los cuatro evangelistas, la Virgen María y el Jesús Cristo. El altar es el primer punto de la geometría de la Sagrada Familia, desde el que el gran arquitecto trazó toda la iglesia, como el Logos es el inicio de la Creación y permanece inmanente en ella."⁶

El templo de la Familia Sagrada debería poder acoger a más de a 13.000 personas, y las tribunas, sobre los lados, un coro de 1.500 personas. El conjunto del edificio es una alegoría de la religión cristiana. Durante toda su vida Gaudí se dedicó a la construcción de este templo y por lo tanto por cada etapa o estilo por el cual iba pasando La Sagrada Familia siempre estaba presente.

---

5 GÓMEZ, Gimeno María José, *La Sagrada Familia*, 2006. p.46.

6 TARRAGONA, Josep María. *Antoni Gaudi Un Arquitecto Genial*. 2011. p 47. Cap.11

En una segunda etapa muy influenciada por un carácter orientalista, realizó varias obras relevantes como ejemplo está la Casa Vicens el edificio se inspira en el arte oriental, adaptado en la arquitectura árabe, es importante por los fragmentos de cerámica matizada. Se ve la fastuosa caída de hojas de hierro forjado. Esta construcción es un claro ejemplo de las ideas que modelaron la mente de este gran maestro.

Para su gran amigo Guell construyo en esta etapa, los llamados Pabellones Guell de Pedralbes, los cuales eran la casa de los porteros y establos de la Finca Güell, el complejo está compuesto por dos edificios acoplados por una puerta de hierro forjado, conectada en el lado de las bisagras a una columna coronada por fantasías vegetales y adornada con un medallón con la G de Güell. Esta puerta es un ejemplo del modernismo tratado anteriormente, con su gran dragón. Las bases de los edificios son de piedra y las paredes, las bóvedas de la estructura y los arcos son de ladrillo, tal como Gaudí hacía normalmente. La decoración de paredes y techos es de piezas de cerámica con dibujos geométricos.

Luego sigue un periodo por el que atravesó Gaudí llamado neogótico. El se inspiró principalmente en la arquitectura gótica medieval, con el firme concepto de conservar la belleza de este estilo pero haciendo cambios estructurales profundos. Fue una decisión muy única y personal con la que concluyó que ese movimiento estaba a medias y era necesario darle soluciones.

De esta etapa quedaron obras como el Colegio de las Teresianas en el que se ve cierta moderación ya que tenía que ser alusiva al voto de pobreza, por orden de las mismas religiosas, eligió un edificio sencillo de ladrillo por fuera y por dentro, además en las ventanas y fachadas utilizo hierro forjado, uno de sus materiales preferidos.

Otra de sus creaciones neogóticas fue La Casa de los Botines en la ciudad de León, este proyecto fue un extraordinario edificio, hecho con su característico estilo modernista. El edificio se usó para recibir en sus plantas de los primeros pisos los despachos y almacenes del negocio de tejidos para lo cual fue encargada la construcción y a la vez contaba de viviendas en las plantas superiores.

Su penúltimo ciclo fue uno de los más importantes debido a que este definió el estilo orgánico que acompañó y fue bandera de sus obras. El periodo naturalista con el que logró la perfección en sus obras, además con su estudio detallado de la geometría hallada en la naturaleza, descubrió soluciones óptimas para los problemas estructurales que se presentaban en la construcción en aquella época. Con estos conocimientos, a la parte ornamental que tanto le gusta le añade un marcado poder imaginativo y una liberación única para diseñar y elaborar la decoración y terminados de sus edificios, por esta razón las creaciones de Gaudí se salen de los métodos tradicionales y clásicos.

Representaciones de este periodo son: La Casa Batlló, creación emblemática de esta etapa. Gaudí se enfocó en la fachada, el piso principal, el patio de luces y la azotea, y levantó un quinto piso para el personal de servicio. Uno de los elementos representativos en esta casa fue la fachada que se construyó con piedra arenisca, tallada; las columnas tienen forma ósea, con representaciones vegetales.

Finalmente encontramos la fase final de la carrera de este gran arquitecto. La culminación de su obra y estilo en donde dedica esta última etapa completamente a seguir construyendo el Templo de la Sagrada Familia y en donde llega a un punto en el que se desarrolla como artista, ya que llega a un punto donde se entrelazan o asocian la estética y la armonía entre lo

estructural y ornamental complementándose con la forma y la función. Todo esto para llegar a integrar las artes.

La obra más relevante llevada a cabo por él fue la de Las Escuelas de la Sagrada Familia, hechas pensando en los hijos de los trabajadores encargados de la construcción del templo. La escuela tiene tres salones, corredor y capilla. "Las Escuelas de la Sagrada Familia han sido un ejemplo en genialidad constructiva y han servido de fuente de inspiración para muchos arquitectos, por su simplicidad, resistencia, originalidad del volumen, funcionalidad y pureza geométrica."⁷

Durante los últimos años de su vida se dedicó a algunos proyectos pero ninguno llegó a terminarlos, en todo caso lo siguieron consultando para algunas asesorías, en una de ellas, para una obra sobre la estación de trenes en Barcelona dio unos consejos bastante avanzados para la época, lo que demuestra el gran ingenio de este arquitecto, fue un visionario al que los impedimentos de los años en los que vivía no eran una barrera o una pared para pensar en grande y a futuro. Desafortunadamente tal vez por el mismo carácter "fantasioso" de su propuesta, los ingenieros que se estaban encargando de esta obra rechazaron su idea. Él siguió trabajando en el templo hasta el día de su muerte.

Conclusión

La obra de Gaudí es complicada de analizar se ha suscrito en el modernismo, al cual pertenece sin lugar a dudas por su innovación, sin necesidad de alejarse de lo clásico y tradicional, su exploración de la

---

⁷ BASSEGODA, Nonell Juan. La Arquitectura Escultórica de Antonio Gaudí. p. 151

modernidad, el alcance ornamental atribuido a su obra y el perfil dado a sus edificaciones, donde los trabajos artesanales tienen un papel importantísimo hacen de sus obras iconos de la arquitectura mundial. Gaudí le concede ciertas medidas de barroquismo, el uso de nuevas tecnologías junto con los movimientos tradicionales y a la naturaleza como su inspiración y sus visos de originalidad que le da a sus fabricaciones, reflejan la combinación que da a su obra una liberación, personal e insuperable en toda la historia de la arquitectura.

Su influencia en los siglos posteriores ha sido por demás relevante y es necesario que el estudiante de arquitectura y carreras afines conozcan de su legado y de su procedencia. La perspectiva de la que cuenta Gaudí dentro de la Historia de la Arquitectura es la de un gran genio que teniendo como inspiración la naturaleza, estableció su propio estilo, logrando perfección y técnica así mismo un valor estético supremamente espectacular, haciendo juego con su influyente personalidad. Sus invenciones estructurales, que superan los movimientos anteriores, como el barroco, este sin dejarlo de lado, luego pasando por el gótico, una de las fuentes principales que iluminaron al arquitecto, es posible decir que personifican la cima de los estilos clásicos, los cuales Gaudí interpreta. Después de su muerte el artista fue poco recordado y cayó en un olvido terrible, debido a nuevas corrientes racionalistas que no iban con los preceptos desarrollados por Gaudí durante toda su carrera.

También pudo ser un gran factor de este hecho, el que no hubiera formado una escuela como tal y no hubiera dejado libros o escritos de sus conceptos, a pesar de contar con una cantidad numerosa de ayudantes solo lo siguieron unos pocos como Francesc Berenguer y Josep Maria Jujol; otros como Josep Francesc Ràfols evolucionaron hacia el novecentismo, alejándose de la sombra del mismo.

De todas maneras, Gaudí dejó una gran y absoluta huella en la arquitectura del siglo XX. Muchos arquitectos de renombre se expresaron admiradores de la obra del arquitecto, y otros son actualmente adeudados del estilo iniciado por Gaudí. Obras como el Estadio Olímpico de Munich, una evidente influencia, se puede apreciar en el Memorial a los 26 mártires de Japón en Nagasaki donde destaca el uso del famoso "trencadís" del arquitecto reusense. Por otro lado, la labor de los grupos de investigación y algunos docentes, reconoce al artista un adecuado lugar de notabilidad y sobresalencia dentro de la arquitectura del siglo XX y XXI.

Hoy en día es difícil encontrar arquitectos que sean visionarios, imaginativos, pues en países como Colombia, muchas construcciones están hechas para que en pocos años queden obsoletas ya sea por espacio, por la calidad de los materiales con los que se construye o porque no se piensa en grupos de gente como discapacitados, niños o ancianos que necesitan realizaciones hechas más para solucionar los problemas de movimiento que puedan tener.

Otro legado muy importante que deja este maestro es el de la pasión por lo que se está haciendo, el decía "Para hacer las cosas bien es necesario: primero, el amor; segundo, la técnica" cuando hay amor e ímpetu por lo que se hace, todo se realiza mejor, pero cuando no lo hay las cosas no fluyen, no se hacen de la forma correcta y no se cambian vidas ni pensamientos.

Por último es preciso decir que la arquitectura contemporánea está ligada de manera directa al movimiento modernista, ver el mundo desde otro punto de vista como lo hizo Gaudí y entender la realidad de otro modo que no sea el común, brindan diversos sentimientos y sensaciones al interprete de la obra y la interpretación que le de este a lo que esta contemplando. Cada artista crea diferentes obras según el sueño o la realidad que vive.

Para concluir se podría decir que el aporte auténtico de la arquitectura de Gaudí, más allá de verse como una contribución innovadora y original a la arquitectura modernista, debe considerarse que su obra en sí misma es el máximo aporte que pudo haber dejado independientemente de la forma en que pudiera trascender. La obra de Gaudí es pasional sin perder de vista una perfecta simbología entre su inspiración, la naturaleza que le da a este importante arquitecto un estilo orgánico y a la vez tiene cualidades muy tradicionales que deja una huella personal e intocables en sus obras.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- TARRAGONA, Josep María. Antoni Gaudi Un Arquitecto Genial. Ed. Casals SA. 2011.
- BASSEGODA, Nonell Juan. La Arquitectura Escultórica de Antonio Gaudi. 2002
- GÓMEZ, Gimeno María José, *La Sagrada Familia*, Mundo Flip Ediciones. 2006.
- GONZÁLEZ, Moreno-Navarro Antoni. Gaudi, constructor (the materialization of a unique architecture). 1990
- HERNÁNDEZ, Gálvez Alejandro. De formas y deformaciones. 2002