

Los grabados de las *Cárceles* de **Giovanni Battista Piranesi** (Magliano di Mestre, Venecia 1720, Roma 1778) tal vez sean su serie de grabados más conocidos, no los únicos, pero los que han trascendido con mayor intensidad cuando se acude a una imagen de un vasto mundo interior, profuso de vertiginosas perspectivas ascendentes. En el ámbito del cine, impresionó a Sergei Eisenstein, el cineasta constructivista de formación arquitecto, quien utiliza un par de grabados de Piranesi para argumentar su concepción del montaje cinematográfico, en el texto: *Piranesi o la fluidez de las formas*.²

“Vistas estas cosas, que nos hace ver que los romanos tuvieron suficiente arte, sin la ayuda de los griegos, para proveer a la utilidad y al decoro público, pasaré a otras obras más destacables. La primera de ellas será la cloaca Máxima, a propósito de la cual hay que observar que allá donde menos necesidad de magnificencia parecía existir, por tratarse de obra oculta a la vista, fue precisamente donde en mayor medida quisieron mostrarla (...)”.¹

DOI: 10.22199/S07198590.2003.0008.00009

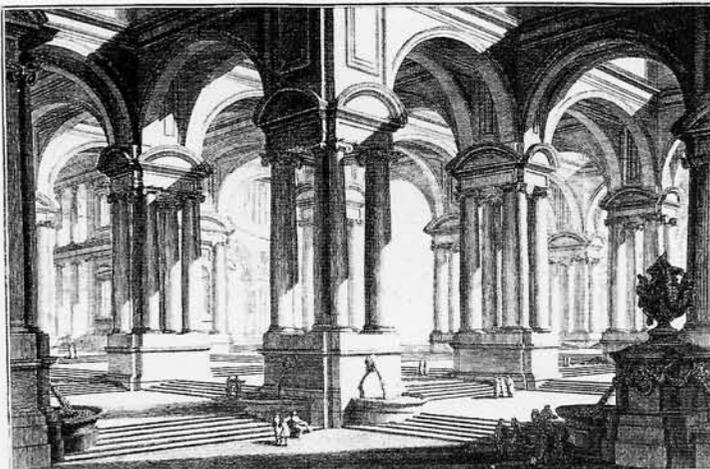
ACCIÓN EMERGENTE, PIRANESI Y LOS ESTRATOS · Claudio Galeno

Piranesi se forma en Venecia, y se traslada a Roma en 1740. En el XVIII, Roma es muy diferente de aquella capital triunfante construida por los grandes papas urbanistas. Era un sitio abandonado que se redescubría por la intelectualidad europea, allí acudían arqueólogos, arquitectos, anticuarios e historiadores.

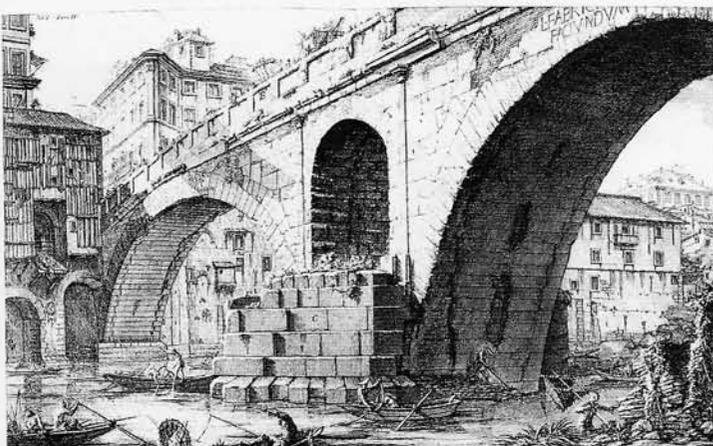
Estrato de Superficie

Piranesi produce en 1743, una primera obra de grabados: *Prima Parte di Architetture e Prospettive*, con una Epístola donde por primera vez introduce el concepto de “ruinas parlantes”. Podemos notar en esos grabados una alucinación frente a la magnificencia de las ruinas, y una voluntad dramática (de reconstrucciones teatrales de la espacialidad romana). Las imágenes son ideales, limpias, de perspectivas estables, y construyen una civilización en pleno apogeo, aunque la participación de los cuerpos humanos, en las escenas, ya son insignificantes frente a la monumentalidad espacial. Perspectivas siempre observadas frontalmente dentro de lo que podríamos llamar: “estrato de superficie”, aunque sitúe dentro de estos grabados una primera *Carceri Oscura*; la misma que Eisenstein utiliza en su texto sobre el arquitecto, para realizar el proceso de explosión conceptual que nos ayudará a determinar estratos: el “estrato de cloacas”, el “umbral de emergencia”, y la “profusión de perspectivas”.

Después de esa primera obra de grabados, **Piranesi** experimenta un proceso de hundimiento en la ciudad, el cuerpo se aventura en el estrato inferior, potenciando una profunda dramatización de las proporciones perspectivadas del espacio. En las *Vedute di Roma*, pasa del estrato superficial a observar el estrato de cloacas, ocurre una aparición de los suelos donde deambulaban esa humanidad insignificante, la presencia del curso del río Tevere permite el apareamiento del mundo de los zó-

1. Piranesi, *Prima parte di Architetture e Prospettive*, 1743, 'Gruppo di Scale', el estrato de superficie.

2. Piranesi, *Antichità Romane*, 1756, tomo IV, 'Fuente Fabricio', hundimiento en el estrato de Cloacas.

calos, y las ruinas como el Templo de Sibila, o la Villa Adriana, permiten observar una interioridad que existe bajo el mundo, y donde habita la escoria de lo humano.

En 1745 aparece la primera versión de las *Carceri*. En ella **Piranesi**, que ya se ha posicionado en el espacio de las cloacas revela una voluntad de retornar la mirada, y con ella el cuerpo, en una acción hacia lo alto, construyendo un primer "umbral de emergencia". Ahora el cuerpo piranesiano actúa en un umbral, aún por consolidar, que constituirá el ámbito de la emergencia desde unas entrañas, aún inciertas, en proceso de exploración. Esta experiencia se consolida y aclara con la edición de los grabados y textos de *De la Magnificencia y Arquitectura de los Romanos* de 1761, con la segunda versión agudizada de las *Carceri*, del mismo año, y finalmente en 1762, reafirmando el valor de esta grandes obras público-hidráulico-subterráneas, la edición de *Descripción y Dibujo del Emisario del Lago Albano*.

"Magnificencia" como concepto construye el título del texto de Piranesi publicado en 1761: *Magnificencia y arquitectura de los Romanos*. El filósofo ilustrado Edmund Burke ya había definido el concepto en su *Indagación Filosófica*, acudiendo a la misma concepción espacial, observada en la naturaleza, que utilizó Boullée en el "Cenotafio de Newton", la de un cielo estrellado. Dice Burke:

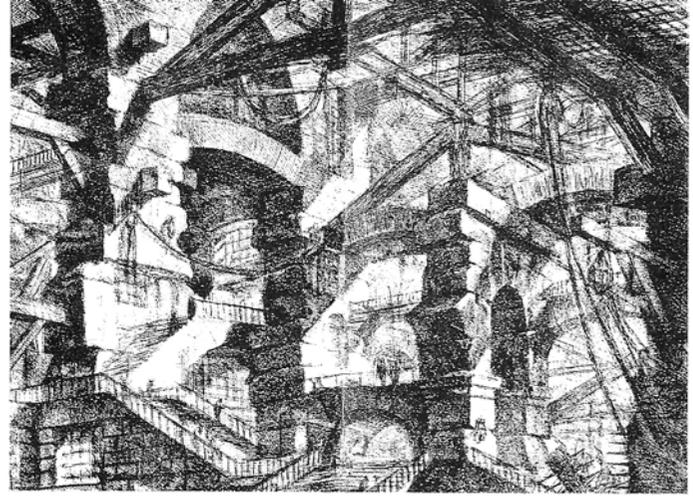
*"La Magnificencia es igualmente una fuente de lo sublime. Una gran profusión de cosas, que son espléndidas o válidas en sí mismas, es magnífica. El cielo estrellado, aunque lo veamos con frecuencia, nunca deja de excitar una idea de grandeza. El número es ciertamente la causa. El aparente desorden aumenta la grandeza, puesto que la apariencia de cuidado es altamente contraria a nuestra idea de magnificencia. Además, las estrellas aparecen en tal confusión, que hace imposible reconocerlas en ocasiones ordinarias. Esto confiere una especie de infinitud (...)"*³

La categoría de "sublime" es fundamental en las conceptualizaciones espaciales ilustradas desde Piranesi a Boullée. Sus imágenes revelan una voluntad de enfrentar el cuerpo a esa experiencia de terror frente a la naturaleza, del asombro del cuerpo desescalado frente a la vastedad. Esa experiencia de proyectarse sentimentalmente en la vastedad del paisaje, respaldada por la razón, se convierte en la configuración de interioridades arquitectónicas profundas o absolutas.

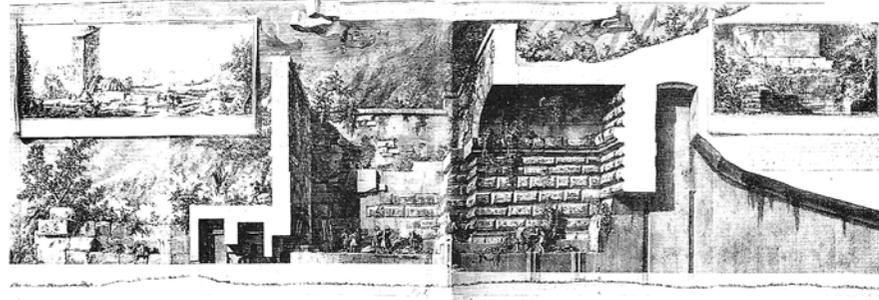
Estrato de Cloacas

La obra de las cloacas se inició por la necesidad de encauzar siete ríos, desaguarlos en el Tiber y rellenar los valles para implantar algunos edificios públicos, como el Circo Máximo. La principal era la cloaca Máxima, pero además de ella habían muchas otras de menor envergadura, pero que en su conjunto definieron un nivel, y una suspensión de la ciudad. Para **Piranesi** estas obras son fundamentales en la construcción de la identidad de Roma, y les dedica una parte del texto *Della Magnificenza*.

Desde el momento en que encontró en las obras públicas la potencia de lo romano (las cloacas, los acueductos y los empedrados de las vías), la exploración de Piranesi se hizo obsesiva. Descubrió el mundo de las cloacas, de toda las monumentales obras hidráulicas construidas por los romanos para encauzar las

3. Piranesi, 'Carceri XIV', segunda versión, 1761, la profusión de perspectivas.

4. Piranesi, Della Magnificenza ed Architettura de Romani, 1761, 'Esquema del Emisario del Lago Albano', el estrato de cloacas.

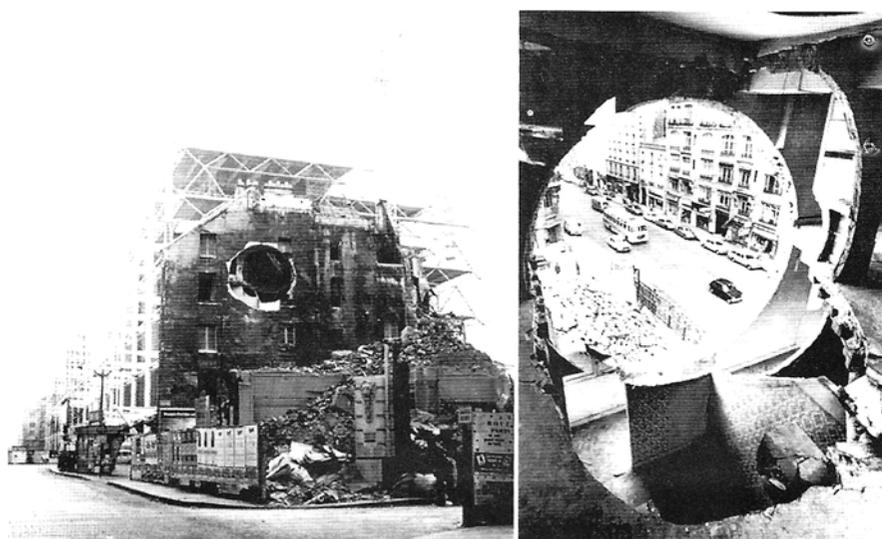
aguas bajo la ciudad. Esto, posiblemente, detonará las *Carceri* y las obsesiones, plasmadas en ellas, acerca de la intensidad caprichosa, o penetraciones emergente de las cloacas a las entrañas de la ciudad o de la mente, construidas desde su presencia en las ruinas parlantes de Roma. La aventura piranesiana convocó uno de los ámbitos de discusión que se revelaban en la Europa Ilustrada, el cuerpo crítico del hombre emergiendo de forma ascendente hacia una interioridad absoluta.

Umbral de Emergencia

En los años setenta del siglo XX el versátil Gordon Matta-Clark nos recuerda la exploración piranesiana, sea escavando el subsuelo de una galería, fotografiando los subterráneos de París⁴, o interviniendo edificios mediante recortes tridimensionales, juega con los mitos urbanos exponiendo las entrañas de la ciudad. Hace transparente esos interiores contenidos, el estrato de las cloacas y mediante los recortes de los edificios condenados, libera físicamente un potencial espacio interior y con esa acción al cuerpo.

Esta inicial penetración en los subsuelos detona la liberación interior del espacio periférico donde se resguarda bajo el velo de la oscuridad la humanidad dionisiaca. Para Burke, la oscuridad es el ambiente difuso, incierto, inseguro y confuso donde se

5-6. Gordon Matta-Clark, 'Conical Intersect' (Bienal de París), 1975.

incrementa el miedo, el terror y donde comparece lo sublime, es un concepto y surge en un primer ámbito desde la idea de ausencia de luz y de pérdida de límites.

Esta intromisión del cuerpo de Matta-Clark, en el interior de la ciudad, evoca el horror del cuerpo piranesiano ascendiendo a esa profusión interior de perspectivas. El potencial vacío interior de la ciudad redescubierto por Matta-Clark en intervenciones como "Conical Intersect", "Day's End" o "Caribbean Orange", son acciones que fusionan arte conceptual como crítica de la institucionalización cultural, medio construido y performance art comprometido con la construcción del espacio absoluto resguardado en el interior de la arquitectura, materializado en la oradación de sus entrañas.

Así como Matta-Clark, **Piranesi** revelará el umbral de emergencia al ascender desde el estrato de cloacas. Umbral desde el cual podrá actuar y observar esta interioridad ascendente y múltiple, cargada de oscuridades, que por su multiplicidad provocarían ese terror delicioso.

Tres estratos, tres secuencialidades cinemáticas: **estrato de cloacas, umbral de emergencia, y profusión de perspectivas**, la secuencialidad que nos permite reconocer la acción como experiencia ascendente del cuerpo, manifestado en las Carceri, y principalmente en su segunda versión, donde él construye una enfática visión en todos sus grabados, el de la penetración hacia lo desbordante. Aparece así una afinidad con Etienne-Louis Boullée, la performance vertical de superación de estratos, si en Piranesi el encuentro es con lo múltiple, en Boullée será con lo absoluto, cargado de variedad.

Profusión de Perspectivas

El éxtasis de la cárcel, permite la aparición de lo explosivo, y de la profusión de perspectivas que constituyen el vértigo ascendente. Es el cuerpo y su acción, el asomo, la unidad que convoca esa multiplicidad revelada en el interior de la arquitectura, una visión vertical del mundo, de estratos que se superponen en las ciudades. Variedad y unidad construirán lo sublime. Es en esa ascensión y multiplicidad vertiginosa donde radica toda la emergencia infinita de Piranesi. Eisenstein nos dice:

"La acumulación de las perspectivas fugitivas se acerca a la demencia de las visiones narcóticas (...).

La demencia radica tan sólo en el amontonamiento, en las confrontaciones que causan la explosión de los propios fundamentos de su "virtualidad" usual, que los agrupan en un sistema de arcos que salen sucesivamente "fuera de sí mismos", vomitando nuevos arcos desde sus entrañas; de sistemas de escaleras que explotan en el vuelo de nuevos tramos; de bóvedas surgidas una de otra y que prolongan sus impulsos hacia el infinito".⁵

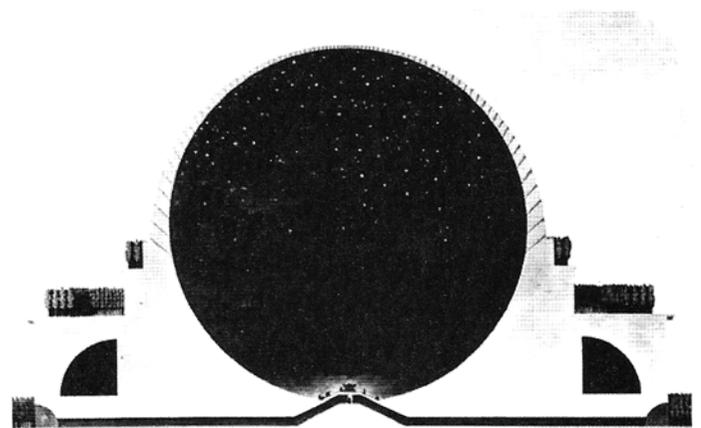
Esta construcción de la sucesión le permite al cuerpo del espectador proyectarse y articularse de forma infinita. En cada perspectiva encuentra un posibilidad de proyección de su espacialidad corpórea. Para Burke la sucesión es un requisito para que las partes arquitectónicas puedan prolongarse e impulsen los sentidos "más allá de sus límites reales".⁶

Absoluto

Boullée también se sitúa en un umbral de consciencia. En el escrito *Arquitectura. Ensayo sobre el arte* fundamenta la creación arquitectónica como evocación de la experiencia del cuerpo en la naturaleza.

Fue el momento en que la interioridad del volumen espacial y su vinculación a la naturaleza eran los protagonistas de su reflexión arquitectónica. Los fundamentos y las resoluciones espaciales de la obra de Boullée, preludian una modernidad que sitúa al cuerpo, un usuario que experimenta el mundo mediante sus percepciones, en el centro de la concepción arquitectónica. Será el espacio interior y la acción del cuerpo la principal revolución de Boullée.

El proyecto del *Cenotafio de Newton* propone una experiencia desarrollada en estratos conceptuales. Se accede por un nivel inferior, estrecho y oscuro, la consolidación de una estructura subterránea de túneles, de un estrato primigenio de cloacas. El usuario recorrerá las largas entrañas inferiores del edificio, y desde ellas el cuerpo penetrará al espacio esférico a través de una ascensión, emergiendo en el espacio esférico sin límites, hacia la representación de la profusión del cielo nocturno. Conceptualmente tenemos los tres estratos de acción emergente: **estrato de cloacas, umbral de emergencia y profusión.**

7. Boullée, Cenotafio de Newton, sección diurna, 1784.

Estratos

El dibujante François Schuiten y el filósofo-guionista Benoît Peeters, mediante una serie de comics crearon la cosmogonía de *Las Ciudades Oscuras*. En 1987 publican *La Torre*, donde Piranesi, llamado *Giovanni Battista*, es reivindicado desde la Ilustración, como el protagonista de una exploración. La rigurosidad de los autores, permiten concebir una obra que retoma sus grabados, así como su acción en las entrañas de las ruinas arqueológicas. En ella Piranesi es el guardián de un estrato de la enorme torre. El guión lo lleva a recorrer verticalmente y a descubrir su cima, sobre las nubes, y también su base en las cloacas. La afortunada recreación permite conectarlo con la espacialidad boulléana, en el momento en que Giovanni logra arribar a la cima y por sobre las nubes enfrentarse a un cielo esférico presidido por el sol, la representación del espacio del *Cenotafio de Newton*. El personaje proveniente de los estratos del espacio piranesiano, emerge en el espacio de Boullée.

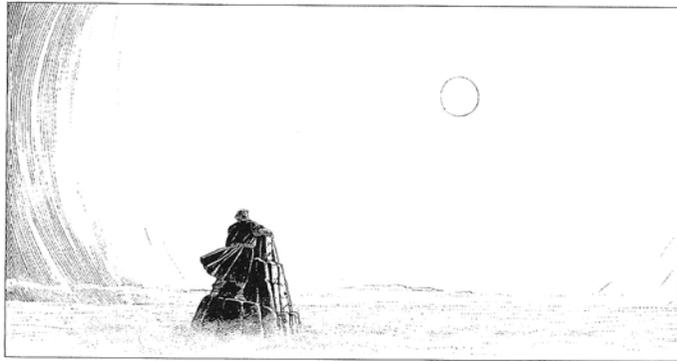
Las cloacas, así como los túneles o la gruta primigenia, son el

estrato original, desde donde es capaz de emerger un cuerpo en evolución, un cuerpo emergente, no resultante, "la concepción de vida como una cualidad emergente"⁷. Emerger por los estratos desde una entraña originaria, la acción del cuerpo finalmente disminuido en lo absoluto del cuerpo geométrico puro o en la siniestra interioridad ascendente de las cárceles. Se posiciona en el umbral, existe una articulación del mundo hacia una verticalidad primigenia en ese ámbito, pero la acción no es la de penetrar mediante desplazamiento horizontal, con cambios graduales de espacios que median entre los centros y las periferias, sino una reconfiguración topológica del espacio de transición, se asciende hacia la infinitud del espacio interior, el cuerpo emerge en lo absoluto, en lo profuso, en lo sublime, aquel terror delicioso asombra desde el umbral, se penetra en aquella magnificencia que disminuye al hombre. Cuerpo desescalado frente a lo sublime. Es el cuerpo emergente desde las entrañas hacia la esfera absoluta, la ascensión (después de la exploración), desde las cloacas hacia las perspectivas ascendentes de las cárceles piranesianas.

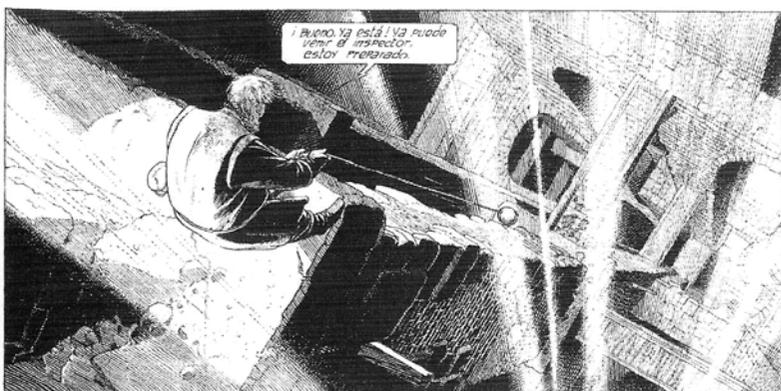
Proyección 'incomoda'

Piranesi, claramente define una posición "incómoda" del observador, el ángulo de observación no es casual en las Carceri. Esto, que podría parecer un defecto, al contrario es su mayor virtud. Mediante su claro dominio de la perspectiva, y de la insistencia del espacio multi-perspectivado, él revela su exploración arqueológica. El proceso de descubrimiento de los reales valores de la magnificencia romana, lo internan en aquella ciudad no visible, en su interior oculto. Piranesi nos sitúa en sus ojos, los de un cuerpo que se interna en una ciudad que posee otros estratos, no solo el de superficie, sino el inferior, el de cloacas, y el de profusión. Entre ellos media un umbral, el de la acción emergente, justamente donde se halla esa posición incómoda, que es fundamental para poder permitirle al cuerpo proyectarse en un extremo de la tensión múltiple de la perspectiva. Es en ese umbral, junto a los cuerpos doloridos de los prisioneros, envueltos de oscuridad, donde la acción emergente ocurre y se tensa. Una varie-

8. Giovanni emerge en el espacio Bouleleano.

9. Giovanni en la interioridad piranesiana.

10. Caída (invertida) desde Suicide Avenue por los estratos de la Ciudad Enterrada.

dad ascendente que revienta en percepción absoluta cargada de vastedad. Lo infinito penetrado por la proyección del cuerpo.

Esta actuación no busca la magnificencia en la forma expuesta, sino en la espacialidad estratificada de la ciudad. Esta acción emergente es la de un arquitecto que cambia los valores estéticos, por los de una aventura arqueológica del cuerpo y el consecuente despliegue espacial de los estratos subyacentes y magníficos de la ciudad. La propuesta implícita en Piranesi, es la de una experiencia espacial ilustrada: la infinita acción de emergencia desde las entrañas urbanas hacia lo sublime.

Notas

- 1 Piranesi, Giovanni. "De la Magnificencia y arquitectura de los Romanos, 1761", p. 97.
- 2 Tafuri, Manfredo. "El arquitecto loco": Giovanni Piranesi, la heterotopía y el viaje", p.31.
- 3 Burke, Edmund. "Parte II, Sección XIII, La Magnificencia", p. 58.
- 4 Fuente, Sebastian de la. 'Contra la Muerte', Notas sobre Gordon Matta-Clark, p. 4.
- 5 Eisenstein, Sergei Mikhailovitch. "Piranesi o la fluidez de las formas", p.108.
- 6 Burke, Edmund. "Parte II, Sección IX, Sucesión y uniformidad", p.55.
- 7 Ferrater Mora, José. "Emergente", *Diccionario de Filosofía*, Madrid: Alianza editorial, 4ª ed., 1982, p. 912-913; "El propio término "emergente" en contraste con "resultante", fue sugerido por C. Lloyd Morgan por G. H. Lewes. Ambos distinguen entre (a) propiedades exclusivamente sumativas y substractivas, las cuales son predecibles, y (b) cualidades nuevas e imprevisibles. Lo resultante es producto de suma; lo emergente es, como dice Alexander, una "cualidad" nueva(...)".

Bibliografía

- **Boullée**, Étienne-Louis. *Arquitectura. Ensayo Sobre el Arte*, original: 1781-1793, Barcelona: Ed. GG, 1985.
- **Burke**, Edmund. *Indagación Filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo Sublime y de lo Bello*, original: 1757, Madrid: Ed. Tecnos, 2ª ed., 1997.
- **De la Fuente**, Sebastian. *Contra la Muerte. Notas sobre Gordon Matta-Clark*, tesina de Master dirigida por Juan José Lahuerta, ETSAB, UPC, Barcelona, 2001.
- **Kaufmann**, Emil. *Tres Arquitectos Revolucionarios: Boullée, Ledoux y Lequeu*, original: 1952, Barcelona: Ed. GG, 1980.
- **Piranesi**, Giovanni Battista. *De la Magnificencia y la Arquitectura de los Romanos, y otros escritos*, Madrid: Ed. Akal, 1998.
- **Schuiten**, François; **Peters**, Benoît. *La Torre*, Metal Hurlant, Madrid: Eurocomic, 1987.
- **Tafuri**, Manfredo. *La Esfera y el Laberinto, Vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años setenta*, Barcelona: Ed. GG, 1984.

Claudio Galeno Ibaceta

Arquitecto UCN

Master Historia, Arte, Arquitectura, Ciudad, UPC, Barcelona

Investigación Tutelada por Antoni Ramón

Candidato a Doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura / UPC / Barcelona / Proyecto Mecesus

Profesor Universidad Católica del Norte.