

Construir el espacio a través de la colección. La casa de Sir John Soane

Spatial construction through the collection. The house of Sir John Soane

Ana Isabel Santolaria Castellanos

Universitat Politècnica de Catalunya. ai.santolaria@gmail.com

Jaime Ramos Alderete

Universidad Politécnica de Madrid. j_r.a@hotmail.com

Pablo Ramos Alderete

Universidad Francisco de Vitoria. pramosalde@gmail.com

Received 2021-11-15

Accepted 2022-01-19

To cite this article: Santolaria Castellanos, Ana Isabel, Jaime Ramos Alderete, and Pablo Ramos Alderete. "Spatial construction through the collection. The house of Sir John Soane." *VLC arquitectura* 9, no. 1 (April 2022): 49-74. ISSN: 2341-3050. <https://doi.org/10.4995/vlc.2022.12713>

Resumen: Esta investigación se centra en las relaciones existentes entre el habitante, la casa y los objetos que contiene, para revelar el papel que adquiere la colección en la construcción del espacio doméstico. El objeto de estudio es la casa de John Soane en Londres, como caso ejemplar en el que la colección se convierte en definidora y creadora de espacio. El estrecho vínculo entre colección y arquitectura se manifiesta especialmente en las *Descriptions*, el texto en el que Soane describe su propia casa a través de los objetos de cada estancia, planteando un recorrido ideado para revelar las virtudes del espacio arquitectónico. Se muestra así que la casa de Soane es una gran colección de arquitectura, materializada en la construcción simultánea de tres colecciones: de fragmentos de arquitectura, de edificios y de espacios arquitectónicos construidos. De algún modo, lo que Soane construye en el interior de su casa es un capricho arquitectónico. Una fantasía que representa una visión idealizada de su propia 'idea de arquitectura,' cuyo mayor valor y atractivo reside precisamente en la yuxtaposición deliberada de las piezas y en el diálogo que emerge entre ellas, construyendo así un espacio tridimensional cargado de significados intencionados.

Palabras clave: Colección; casa John Soane; Lincoln's Inn-Fields; eclecticismo romántico; casa-museo.

Abstract: This paper examines the relationship between the inhabitant, the house and the objects it contains to reveal the role that the collection plays in the construction of the domestic space. The focus of the study is the house of John Soane in London, an exemplary case where the collection becomes the defining and creative element of the space. The close connection between collection and architecture is particularly apparent in *Descriptions*, the text in which Soane describes his own house through the objects in each room, suggesting an imagined tour to uncover the virtues of the architectural space. Soane's house is consequently shown to be a diverse collection of architecture which takes shape in the simultaneous construction of three collections: fragments of architecture, buildings and constructed architectural spaces. In a way, what Soane creates in the interior of his house is an architectural capriccio, a fantasy that represents an idealized vision of his own "idea of architecture" whose greatest value and attraction lie precisely in the deliberate juxtaposition of the pieces and the dialogue that emerges between them, resulting in a three-dimensional space imbued with intended meanings.

Keywords: Collection; John Soane house; Lincoln's Inn-Fields; Romantic eclecticism; house museum.

INTRODUCCIÓN

La relación existente entre una colección, su autor y el espacio que la contiene se manifiesta con su mayor potencial en la casa, como espacio arquitectónico privilegiado. La casa, la colección y su habitante forman una unidad indivisible. El coleccionista se proyecta e incluso vive a través de los objetos de su colección, de forma que la propia colección se convierte en su casa. Así, el espacio físico que contiene esos objetos, la arquitectura de la casa, queda supeditado a las formas y características de la colección. Es decir, la colección de objetos se convierte en definidora y creadora de espacio, en 'material' arquitectónico con el que trabajar para proyectar el espacio.¹ Esta es la tesis de partida de la investigación, en la que se pretende revelar la capacidad de la colección de construir un argumento y configurar un espacio, tomando como caso de estudio la casa-museo de John Soane.

De un modo especial, la casa de John Soane constituye un ejemplo paradigmático de colección que se extiende tridimensionalmente por el espacio contagiando no solo las paredes u otros elementos de soporte, sino que construye un universo completo. Es un caso singular para profundizar en la relación entre autor, colección y espacio, puesto que el artífice de la colección era arquitecto. Soane concibió su casa para la presentación de sus colecciones, que eran un reflejo de su vida y su experiencia, de forma que acabó construyendo una colección de objetos y de espacios al mismo tiempo. En ella, colección y arquitectura están tan íntimamente ligadas en la construcción del espacio que es imposible separarlas.

Resulta también relevante porque Soane escribió un libro donde describe su casa y su colección,² poniendo de manifiesto el argumento que configura los distintos espacios. El texto de Soane revela la relación entre colección y arquitectura y su significado, describiendo los objetos que configuran las habitaciones para narrar un recorrido por los espacios interiores que construye en su casa.

INTRODUCTION

The relationship that exists between a collection, its author and the space that contains it finds its greatest potential in the house as a privileged architectural space. The house, the collection and its inhabitant form an indivisible unit. The collector projects himself onto and even lives vicariously through the objects in his collection, in such a way that the collection itself becomes his house. The physical space that contains these objects, the architecture of the house, therefore, is dependent on the pieces and characteristics of the collection. In other words, the objects collection becomes the definer and creator of the space, the architectural "material" with which to work when designing the space.¹ This is the thesis of this research, which seeks to demonstrate the capacity of the collection to construct a narrative and configure a space, taking as a case study the house museum of John Soane.

John Soane's house is a paradigmatic example of a collection that extends three-dimensionally through space permeating not only the walls and other support elements but constructing a complete universe. It constitutes a unique case for delving into the relationship between author, collection and space, since the creator of the collection was an architect himself. Soane envisaged his house as a means for the presentation of his collections, which reflected his life and experience, arranging an ensemble of objects and spaces at the same time. Indeed, collection and architecture are so intertwined in the construction of the space it is impossible to separate them.

This is also significant because Soane authored a book in which he describes his house and his collection,² revealing the narrative that defines the different spaces. Soane's text sheds light on the relationship between collection and architecture and its meaning, describing the objects that make up the rooms in a narrative tour of the interior spaces that he built in his house.

"DESCRIPTION OF THE HOUSE AND MUSEUM, ON THE NORTH SIDE OF LINCOLN'S INN-FIELDS, THE RESIDENCE OF SIR JOHN SOANE"

Dos años antes de su muerte en 1837, John Soane escribió la última descripción personal de su casa y su colección. Esta obra se imprimió de forma privada en 1835, con el título *Description of the House and Museum, on the North Side of Lincoln's Inn-Fields, the Residence of Sir John Soane*, y suponía una revisión de otras dos versiones anteriores, también personales, escritas en 1830 y 1832. Con estas descripciones, Soane pretendía capturar la atmósfera de su casa y su colección a través de la imagen y el texto, además de revelar las intenciones originales que había detrás del espacio y su composición.

Diez años antes, en 1812, había realizado un primer experimento de crear un relato dramático que explicara su casa, con el título *Crude Hints Towards an History of My House in Lincoln's Inn Fields*, en el que imagina su casa como una futura ruina. El propio Soane adopta la voz de un arqueólogo que inspecciona esas ruinas e intenta interpretarlas, especulando sobre su origen, su autor, su función, sugiriendo así comparaciones metafóricas de su casa con un templo romano posiblemente dedicado a Júpiter, un cementerio, un convento, una cárcel o incluso la guarida de un mago. Esta curiosa visión de su propia obra, inspeccionada como si le fuera ajena, revela la imagen de una casa que sólo existía en la imaginación de Soane, y que, sin embargo, muestra las inspiraciones que podía haber detrás de la arquitectura real, incluso representa una especie de memoria condensada de las grandes ruinas de la antigüedad que había explorado en Italia durante su Grand Tour (1778-1780). En 1827 volvía a intentar describir su casa museo, encargándoselo a John Britton, quien publicó un libro con ricas litografías – *The Union of Architecture, Sculpture, and Painting: Exemplified by a Series of Illustrations, with Descriptive Accounts of the House and Galleries of John Soane*. Sin embargo, Soane estaba decepcionado porque resultaba demasiado caro y no se podía vender, por lo

"DESCRIPTION OF THE HOUSE AND MUSEUM, ON THE NORTH SIDE OF LINCOLN'S INN-FIELDS, THE RESIDENCE OF SIR JOHN SOANE"

Two years before his death in 1837, John Soane wrote the final personal description of his house and collection. Printed privately in 1835, under the title *Description of the House and Museum, on the North Side of Lincoln's Inn-Fields, the Residence of Sir John Soane*, it was a revision of two previous versions, also private, written in 1830 and 1832. With these descriptions, Soane sought to capture the atmosphere of his house and his collection through image and text, in addition to revealing the original intentions behind the space and its composition.

Ten years earlier, in 1812, he had first attempted to create a dramatic story that would explain his house. Entitled *Crude Hints Towards an History of My House in Lincoln's Inn Fields*, Soane imagines his house in a future state of ruin. He assumes the persona of an archeologist who inspects these ruins and tries to interpret them, speculating about their origin, their author and their function, thereby suggesting metaphorical comparisons of his house to a Roman temple perhaps dedicated to Jupiter, a cemetery, a convent, a prison and even a magician's lair. This strange vision of his own work, examined as if it belonged to somebody else, reveals the image of a house that only existed in Soane's imagination, and which, nonetheless, suggests the inspirations that could have been behind the actual architecture, a kind of condensed memory of the great ruins of antiquity he had explored in Italy on his Grand Tour (1778-1780). In 1827, he again attempted to describe his house museum. This time he assigned the task to John Britton, who published a book filled with sumptuous lithographs – *The Union of Architecture, Sculpture, and Painting: Exemplified by a Series of Illustrations, with Descriptive Accounts of the House and Galleries of John Soane*. However, Soane was disappointed because the book was too expensive and could not

que decidió crear su propia publicación privada en 1830, revisada y con dibujos añadidos en 1832 y en 1835.

El interés de Soane por recoger en un libro una descripción completa de su casa y su colección obedece, por un lado, a su aspiración de unir las artes de la pintura, escultura y arquitectura en una obra total, a la que también añade la literatura. La *Description* de su casa se convierte en "un ejemplo literal de la poesía de la arquitectura,"³ haciendo especial énfasis en explicar las inspiraciones literarias de su obra, además de las estéticas y arquitectónicas, ya que "la conexión entre las Bellas Artes se muestra mediante ilustraciones pictóricas, poéticas y gráficas."⁴

Por otra parte, viéndose al final de su vida y sin unos herederos interesados en su obra, quiere asegurar la preservación de su casa como museo y dejar una descripción detallada que sirva a modo de explicación para los que la visiten. Así, consigue en 1833 que se apruebe la legislación necesaria por la que dona su colección al estado con la estipulación de que ésta se preserve intacta, sin sufrir cambios ni alteraciones,⁵ evitando así que los objetos se dispersen o se trasladen a otro museo. Tras estos cambios, es evidente que la *Description* de Soane adquiere mayor relevancia, pues se convierte en una especie de guía 'oficial' de la casa y de sus colecciones.

Sin embargo, el texto de Soane no es (solo) una guía. Se trata de una construcción narrativa que pretende recrear la experiencia de visitar el museo, guiando a los visitantes como en un viaje a través de la secuencia de espacios de su casa y proporcionando información sobre el significado y el origen de los objetos más significativos de su colección. La lectura de la *Description* resulta interesante sin la visita a la casa, igual que el espacio es atractivo sin necesidad de leer el libro. Sin embargo, la experiencia física sumada a la lectura del texto de Soane es seguramente la única forma de adquirir una total comprensión de la obra. La intención de Soane era que a través del texto y las imágenes de la *Description* cada visitante pudiera

be sold. As a result, he decided to create his own private publication in 1830, revised and with drawings added in 1832 and 1835.

Soane's interest in recording in a book a complete description of his house and his collection reflects on the one hand, his desire to unite the arts of painting, sculpture and architecture in a single work, to which he also adds literature. The *Description* of his house becomes "a literal [...] example of the poetry of architecture,"³ with special emphasis placed on the literary inspirations of his work, in addition to aesthetic and architectural ones, given that "the connexion between the Fine Arts has been shewn by pictorial, poetic and graphic illustrations."⁴

On the other hand, aware that he was reaching the end of his life and without any heirs interested in his work, he wanted to ensure the preservation of his house museum and leave a detailed description behind that would explain it to future visitors. To this end, in 1833 he managed to get the necessary legislation passed to donate his collection to the state with the stipulation to preserve it intact, without any changes or alterations,⁵ thereby avoiding the scattering of the pieces or their transfer to another museum. After these changes, *Soane's Description* unequivocally acquires more significance, becoming a kind of "official" guide to the house and his collections.

Soane's text, however, is not (merely) a guide. It is also a narrative that seeks to recreate the experience of visiting the museum, guiding visitors on a journey through the sequence of spaces in his house and providing information about the meaning and origin of the most important objects in his collection. Reading the *Description* is interesting without visiting the house, just as the space is attractive without having to read the book. However, the physical experience enhanced by the reading of Soane's text is clearly the only way to acquire a complete understanding of the work. Through the text and images in the *Description*, Soane wanted visitors to tour his house while in a way conversing

recorrer su casa como en una conversación con él, en la que iba desvelando sus inventos e intenciones espaciales. De este modo, la casa podía conservarse en su estado original sin llenar el espacio de etiquetas, signos y carteles que la explicaran, distorsionando la idea doméstica. De algún modo, el texto es también un tratado autobiográfico acerca de las teorías y objetivos arquitectónicos que hay detrás de la casa. Soane se presenta como arquitecto, coleccionista, narrador y profesor, y el libro representa una especie de autobiografía arquitectónica centrada en su proyecto más personal y creativo, su propia casa.

En el libro de Soane se entrelaza el texto con imágenes que lo ilustran, no de forma equivalente, sino privilegiando a veces la palabra sobre la imagen o al revés para describir de la mejor manera cada estancia. Las ilustraciones revelan un claro lenguaje arquitectónico, se trata de planos y proyecciones ortogonales acompañados de grabados en perspectiva, algunas con tonos de iluminación, a distintas escalas y con algunos detalles específicos de sus 'inventos' arquitectónicos. La planta de la casa es una proyección cenital, algo muy inusual en los tratados tradicionales pero común entre los dibujos de detalles decorativos de escayola, lo que revela un interés especial por representar la arquitectura con su 'decoración' (Figura 1, Figura 2). Los dibujos son a línea y se reproducen todos los objetos de la colección de un modo diagramático; es decir, la representación del espacio conlleva de forma imprescindible dibujar la arquitectura y la colección, y además, dibujadas de forma equivalente, poniendo de manifiesto su concepción como una unidad.

Tras la publicación de 1835, el Museo Soane ha publicado hasta 21 ediciones diferentes de la *Description* original, modificando en gran parte la idea de Soane. Si bien las últimas ediciones intentan recuperar el texto original, en general, se ha reducido el relato arquitectónico de Soane a una especie de guía abreviada, con un índice de obras expuestas y apéndices con investigaciones extra, breve historia del museo, evolución profesional del arquitecto, etc. De alguna forma, el relato literario mediante el cual Soane quería ofrecer una experiencia de su casa más enriquecedora,

with him, partaking in a conversation where Soane would reveal his spatial inventions and intentions. In this way, the house could be preserved in its original state without filling the space with labels, signs and posters to explain it, thereby distorting the domestic idea. The text, then, is also an autobiographical treatise on the architectural theories and objectives underlying the house. Soane presents himself as an architect, collector, narrator and teacher, and the book is like an architectural autobiography devoted to his most personal and creative project: his own house.

In the book Soane blends text with images that illustrate it, not equally but privileging at times word over image or vice versa to describe each room in the best way possible. The illustrations reveal a lucid architectural language, including layouts and orthogonal projections along with perspectival engravings, some with lighting tones, at different scales and with specific details regarding Soane's architectural "inventions." The layout of the house is an overhead plan, something highly unusual in traditional treatises but common in drawings of plaster decorative details, revealing a special interest in representing architecture with its "decoration" (Figure 1, Figure 2). They are line drawings, with all the objects in the collection reproduced diagrammatically; that is, the representation of the space entails drawing the architecture and the collection, and drawing them equally, revealing their conception as a unit.

Since the 1835 publication, the Soane Museum has published up to twenty-one different editions of the original *Description*, modifying to a considerable extent Soane's idea. While the latest editions attempt to recover the original text, in general, Soane's architectural story has been reduced to a kind of abridged guide, with an index of exhibited works and appendices with additional research, a brief history of the museum and the architect's professional evolution. In a sense, the literary narrative through which Soane wanted to offer a more enriching experience of his

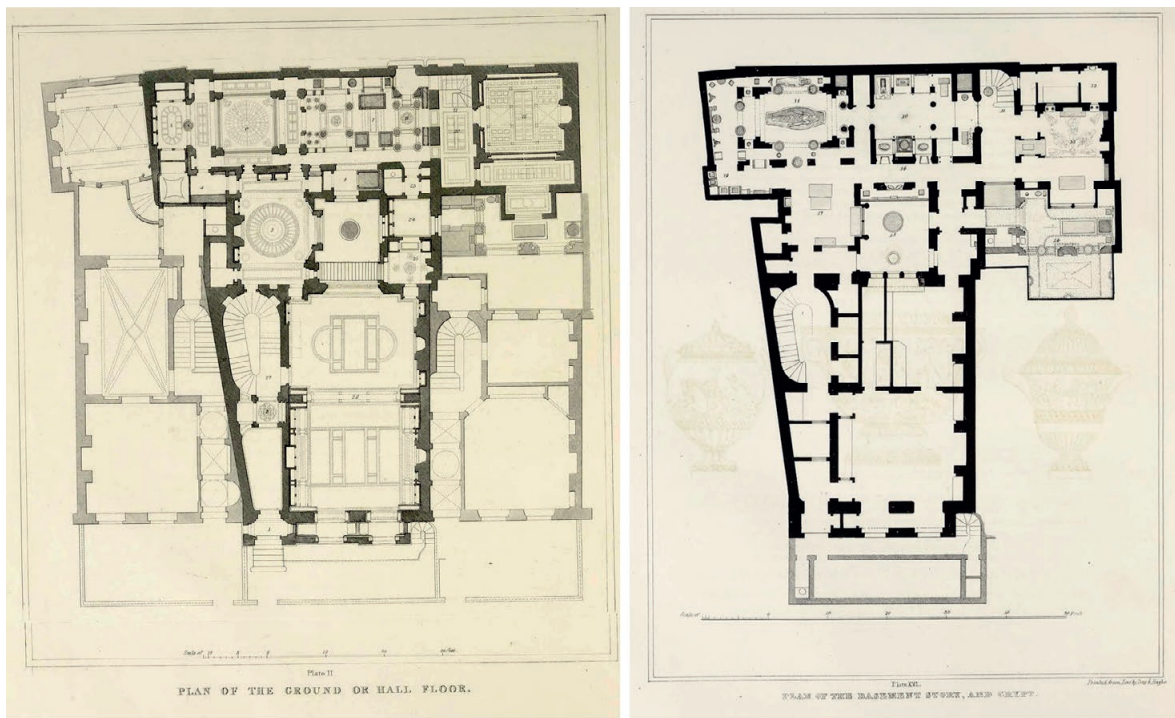

Figura 1. Planta baja y planta sótano. Láminas 2 y 16 de la obra de Soane.

Figure 1. Ground floor and basement. Plates 2 and 16 of Soane's work.

relacionando texto, imagen y experiencia física, se transforma ahora en una guía de museo convencional, cuyo fin principal es servir de 'manual' de bolsillo al visitante.⁶

house, relating text, image and physical experience, has become a conventional museum guide, the main purpose of which is to serve as a pocket "manual" for the visitor.⁶

UN RECORRIDO POR LINCOLN'S INN-FIELDS

La descripción de la casa establece un itinerario a través de ella llevando al lector en un viaje planeado, que es también el argumento que da significado a la colección como conjunto. Este viaje literario a través de los espacios y contenidos de la casa se reproduce en el índice y la organización del libro, acompañado de las plantas numeradas. Las tres versiones originales de Soane (1830, 1832 y 1835) no presentan el mismo orden, es decir, en cada una viaja por su casa a través

A TOUR THROUGH LINCOLN'S INN-FIELDS

The description of the house establishes an itinerary that takes the reader on a guided journey through it, which is also the narrative that gives meaning to the collection as a whole. This literary journey through the spaces and contents of the house is reproduced in the index and organization of the book, along with numbered layouts. Soane's three original versions (1830, 1832 and 1835) do not contain the same order; in each one

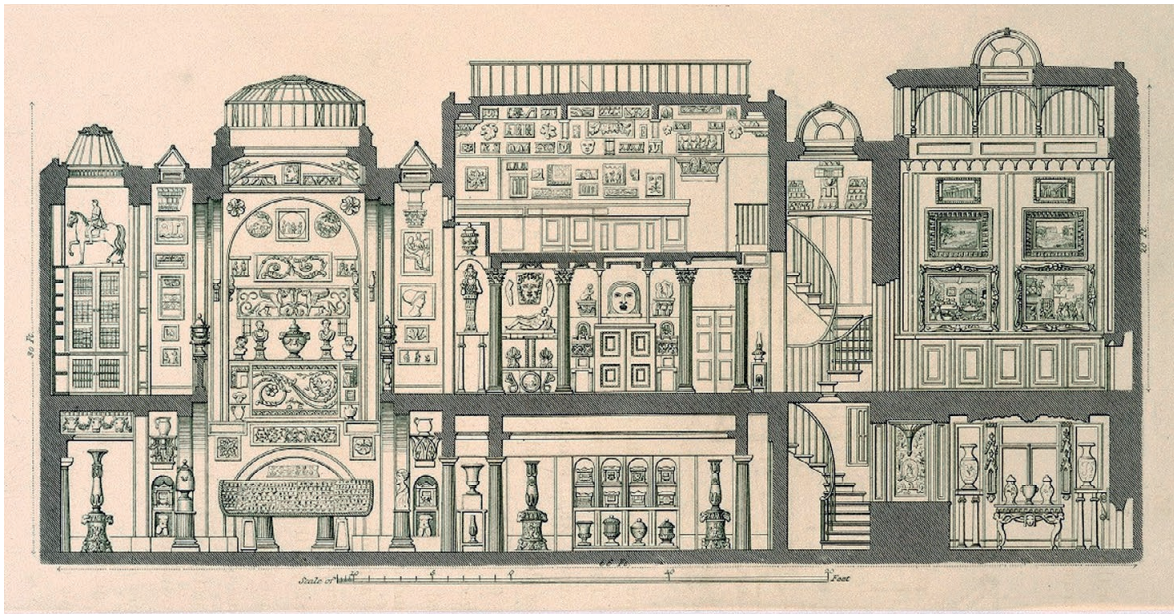

Figura 2. Sección longitudinal.

Figure 2. Longitudinal section.

de rutas diferentes: en las dos primeras, recorre la planta baja en el sentido de las agujas del reloj, y en la última en sentido contrario. Sin embargo, en todas acaba el recorrido en la misma habitación, la Model Room, que al principio estaba situada en el ático y luego en la segunda planta, en la antigua habitación de su mujer. La numeración en los planos se mantiene,⁷ por lo que, los cambios se reflejan en un índice que parece aparentemente desordenado, como si fuera una obra de Georges Perec o la enciclopedia china de Borges.

the visitor tours his house following different routes. In the first two, the ground floor is visited in a clockwise direction and the top floor counter-clockwise. However, in all three the tour ends in the same room, the Model Room, which at first was in the attic and later, on the second floor in his wife's old bedroom. The numbering in the plans is maintained,⁷ and the changes are reflected in an index that appears chaotic, as if it were a work by Georges Perec or Borges' Chinese encyclopedia.

- 1 Porch
- 2 Hall and Recess
- 26 Dining-room and Library
- 25 Little Study
- 24 Dressing-room
- 23 Recess in Dressing-room
- 20 Corridor
- 21 Staircase leading to the Students' Room
- 22 Picture-room
- 11 Staircase leading to the Basement Story

- 1 Porch
- 2 Hall and Recess
- 26 Dining-room and Library
- 25 Little Study
- 24 Dressing-room
- 23 Recess in dressing-room
- 20 Corridor
- 21 Staircase leading to the Students' Room
- 22 Picture-room
- 11 Staircase leading to the Basement Story

12	Monk's Cell and Oratory
13	Parloir of Padre Giovanni
14	Ruins of a Monastery
15	Monument Court
16	Corridor leading to the Ante-room and Catacombs
17	Ante-room adjoining the Belzoni Chamber
19	Catacombs and Champs Elysées
18	Sepulchral Chamber
10	The Crypt
9	Corinthian Colonnade
8	Recess in Museum
7	Part of Museum under the Students' Room
6	Part of Museum under the Dome
5	Recess behind the Apollo
4	Lobby to Breakfast-room
3	Breakfast-room
27	The Staircase
28	Shakespeare Recess
29	Staircase Window, containing Mercury in bronze
30	First Landing of Staircase
31	North Drawing-room
32	South Drawing-room
33	Recess in South Drawing-room
34	Tivoli Recess
35	Staircase Window, containing Sketch for Monument in memory of the Right Hon. William Pitt
36	Chamber Floor
37	Morning-room
38	The Recess
39	Model-room
40	<i>Bath-room</i>
41	<i>Bedchamber</i>
42	<i>Small Book-room</i>
43	<i>Oratory</i>
44	<i>Staircase to Attic Story</i>
45	<i>Bedchamber</i>

Solamente el índice ya resulta revelador, pues al nombrar las estancias como las construcciones exóticas típicas de los jardines románticos del siglo XIX en Europa, se invita a pensar el interior como si fuera un jardín. La idea del jardín ilustra perfectamente la casa de Soane, donde la colección está activa, se mueve,

12	Monk's Cell and Oratory
13	Parloir of Padre Giovanni
14	Ruins of a Monastery
15	Monument Court
16	Corridor leading to the Ante-room and Catacombs
17	Ante-room adjoining the Belzoni Chamber
19	Catacombs and Champs Elysées
18	Sepulchral Chamber
10	The Crypt
9	Corinthian Colonnade
8	Recess in Museum
7	Part of Museum under the Dome
5	Recess behind the Apollo
4	Lobby to Breakfast-room
3	Breakfast-room
27	The Staircase
28	Shakespeare Recess
29	Staircase Window, containing Mercury in bronze
30	First Landing of Staircase
31	North Drawing-room
32	South Drawing-room
33	Recess in South Drawing-room
34	Tivoli Recess
35	Staircase Window, containing Sketch for Monument in memory of the Right Hon. William Pitt
36	Chamber Floor
37	Morning-room
38	The Recess
39	Model-room
40	<i>Bathroom</i>
41	<i>Bedchamber</i>
42	<i>Small Book room</i>
43	<i>Oratory</i>
44	<i>Staircase to Attic Story</i>
45	<i>Bedchamber</i>

The index in itself is revealing. By naming the rooms as exotic constructions typical of 19th century romantic gardens in Europe, the reader is invited to think of the interior as if it were a garden. The idea of the garden illustrates Soane's house perfectly. The collection is active, moves,

crece, y predomina sobre todo lo demás en el espacio dibujando un paisaje cambiante, "evocando un particular jardín interior, un jardín simulado."⁸

En el recorrido propuesto por Soane se observa la relación de los espacios arquitectónicos con las piezas coleccionadas, al mismo tiempo que se pone de manifiesto cómo ha ido creciendo la casa sumando estancias para albergar todas las colecciones. Soane instaló su casa-estudio en Lincoln's Inn Fields nº 12 en 1792. En 1810, hace la primera transformación con el objetivo de extender su casa para acoger sus colecciones, invadiendo la parte posterior de la casa colindante, nº 13. Amplía su zona de trabajo y destina este nuevo espacio específicamente a colocar parte de su colección, llamándolo 'museo.' En 1822 se extiende de nuevo ocupando por completo el nº 13, añadiendo una sala de pintura y un patio de los monumentos con nuevas colecciones. En 1824 ocupa definitivamente también el nº 14, consiguiendo en la parte trasera de las tres casas una crujía transversal que las une, destinada en su totalidad a la colección. Las distintas transformaciones realizadas durante casi cuarenta años configuran una obra a caballo entre el neoclasicismo y el romanticismo, como la propia figura del arquitecto. El interior de la vivienda, abigarrado y con una ordenación laberíntica resultante de las sucesivas ampliaciones parciales, contrasta frente al proyecto unitario de fachada común con una gran *loggia* de piedra blanca que la distingue del resto - que fue "realizada intencionadamente por Soane para expresar su condición de museo."⁹

Es significativa la forma de extenderse de la colección y la casa de Soane: añadiendo 'estancias' para una parte concreta de la colección. Es decir, se trata de espacios con autonomía y coherencia propia pero que se comunican entre sí, como hilvanados por ejes, pasando de uno a otro. Hay una voluntad deliberada de diluir los límites y extender el espacio más allá de la habitación, "un deseo de que el espectador nunca tenga la certeza absoluta de que las cuatro paredes encierran y delimitan claramente todo lo que hay que ver."¹⁰ Utiliza también los espejos con esta intención, aumentando los efectos de la perspectiva

grows, and predominates over everything else in the space describing a shifting landscape, "evoking a unique interior garden, a simulated garden."⁸

On Soane's proposed tour, the relationship between the architectural spaces and the collected pieces is apparent while also revealing how the house gradually grew with rooms added to hold all the collections. Soane installed his house-studio in Lincoln's Inn Fields no.12, in 1792. In 1810, he conducted the first transformation with the aim of extending the house to contain his collections, infringing on the back of the adjacent house, no. 13. He expanded his work area and used this new space specifically to house part of his collection, calling it "museum." In 1822, he extended it again completely occupying no. 13, adding a painting room and a monuments courtyard with new collections. In 1824, he definitively occupied no. 14 as well, introducing in the back part of the three houses a perpendicular corridor that joins them intended entirely for the collection. The different transformations carried out over the course of nearly forty years gave rise to a work somewhere between Neoclassicism and Romanticism, like the architect himself. The inside of the residence, jumbled and labyrinthine due to the series of partial expansions, contrasts with the unified character of the shared façade with a large white stone *loggia* that distinguishes it from the interior and which "Soane built intentionally to express its condition as a museum."⁹

The way Soane expanded his collection and house is significant. By adding "rooms" for a specific part of the collection, the spaces become autonomous, with their own coherence yet simultaneously communicating with each other, as if linked together by axes, passing from one room to another. Boundaries become deliberately diluted, and the space is made to extend beyond the room, "a desire for the observer never to be absolutely certain that the four walls enclose and clearly delimit everything there is to see."¹⁰ Soane also uses mirrors with the same intention, amplifying the effects

y la interconexión de espacios. Así, la casa permite lecturas que la atraviesan generando perspectivas a lo largo de la secuencia de espacios, como ocurre, por ejemplo, en el patio central – Monument’s Court – que es visible desde 14 estancias a diferentes niveles, coincidiendo con ambos ejes que dividen la casa. Esta distribución enfatiza la independencia arquitectónica de las piezas de la casa, pues cada una de las estancias constituye una unidad en sí misma, una obra de arte completa y coherente, pero no aislada sino articulada con el resto de unidades que componen la casa.

La casa de Soane crece con su colección. La arquitectura se modifica a la par que la colección, de forma que ambas participan en la construcción del espacio y no pueden disociarse. Se podría decir que Soane proyecta el espacio usando la arquitectura y la colección, haciendo que las distintas formas expositivas se conviertan en la propia configuración del espacio. Esta cualidad singular de la casa de Soane es, precisamente, la razón por la que consiguió que el Estado preservara su casa y colección intactas, pues “las colecciones no se podían divorciar de su armazón arquitectónico, diseñado exprofeso.”¹¹ Así, lo que se preserva no es solo la colección completa, sino su contexto arquitectónico y la forma específica de disponerla y mostrarla.

UNA COLECCIÓN DE ARQUITECTURA

La casa de Sir John Soane se transformó en la pieza fundamental de su colección. Su obra maestra, un fiel reflejo de sí mismo y sus inquietudes. La casa-colección se convierte en autorretrato, y como tal, reproduce los rasgos fundamentales de la arquitectura de Soane: Piranesi como fuente de inspiración, el arte clásico y renacentista, y la luz meridional.¹² Tres inquietudes que nacieron a raíz de su viaje a Italia y marcaron toda su obra, y de forma especial, su casa y también las características de su colección.

La casa de Soane es una gran colección de arquitectura que cobra vida por el efecto de la luz. Un conjunto

of perspective and spatial interconnections. As a result, the house facilitates readings that move through it generating perspectives throughout the sequence of spaces. This occurs, for example, in the main courtyard – Monument’s Court – which is visible from the fourteen rooms at various levels, coinciding with the two axes that divide the house. This distribution emphasizes the architectural autonomy of the pieces in the house, for each room constitutes a unit, a complete and coherent work of art, not isolated but articulated with the rest of the units that make up the house.

Soane’s house grew with his collection. The architecture changed together with the collection, such that both contribute to the construction of the space and cannot be separated. It could be said that Soane designed the space using the architecture and the collection, having the different expository forms become the very configuration of the space itself. This unique feature of Soane’s house is the reason why he made sure the state would preserve his house and collection intact, “because the collections could not be divorced from their custom-design [...] architectural armature.”¹¹ As a result, not only the complete collection but its architectural context and the specific way to arrange and present it are maintained.

AN ARCHITECTURE COLLECTION

Sir John Soane’s house became the cornerstone of his collection – his magnum opus, a faithful reflection of himself and his interests. The house is a self-portrait, and as such, reflects the essential features of Soane’s architecture: Piranesi as a source of inspiration, classical and Renaissance art, and southern light¹² – three concerns that resulted from his trip to Italy and marked all his work, particularly, his house and the features of his collection.

Soane’s house is also an extensive architecture collection animated by the effect of light. It is an

que se materializa en la construcción simultánea de tres colecciones – de fragmentos de arquitectura, de edificios y de espacios arquitectónicos construidos – cuya iluminación tiene una importancia fundamental para conseguir la creación de diferentes atmósferas. En palabras de Soane, la luz “a menudo desde fuentes desconocidas, derrama los matices más exquisitos, y produce los efectos más mágicos por todo el museo, y por ello comunica el único encanto que puede faltar en un conjunto de mármoles.”¹³ María López-Fanjul describe con detalle cómo la luz “es el elemento unificador que ordena el recorrido del museo” convirtiéndose en otro material arquitectónico imprescindible, hasta el punto de que, en 1833, “la institución quedó abierta al público, exceptuando aquellos días en los que la luz no fuera la idónea para crear los efectos deseados por Soane.” De algún modo, “en el mundo ilustrado, en el que todo era admirable y coleccionable, John Soane sin proponérselo, (también) coleccionó la luz.”¹⁴

Soane concibe su casa como un ejemplo inspirador de arquitectura ‘in situ,’ lo que él llamaba un *working museum*, donde enseñar y mostrar su ideario, ofreciendo a estudiantes y clientes la posibilidad de experimentar los fragmentos de arquitectura coleccionados y el espacio que se podía construir con ellos al mismo tiempo. Por ello, se convierte finalmente en un manifiesto construido de su determinada visión de la arquitectura desde principios a la vez científicos y filosóficos, incluso en un recorrido resumido y condensado por su obra arquitectónica.

Una colección de fragmentos de arquitectura

Su colección se compone de restos arquitectónicos, antigüedades griegas, romanas y egipcias, moldes de edificios históricos, maquetas, dibujos, instrumentos arquitectónicos, esculturas, pinturas, artilugios, incluso ejemplares de historia natural. Elementos relacionados con la arquitectura, reflejos autobiográficos de su carrera profesional, de sus intereses, de los lugares y anhelos visitados de joven en el Grand Tour y de los maestros que le influenciaron, hasta los edificios que construyó o los

ensemble that materializes in the simultaneous construction of three collections – fragments of architecture, buildings and built architectural spaces – whose lighting plays an essential role in the creation of different atmospheres. In Soane’s words, the light “often from undiscovered sources, sheds the most exquisite hues, and produces the most magical effects, throughout the Museum, thereby communicating the only charm in which an assemblage of marbles must be deficient.”¹³ María López-Fanjul describes in detail how light “is the unifying element that organizes the tour through the museum,” becoming another fundamental architectural resource. This is so to such an extent that in 1833, “the institution was open to the public, except on days when the light was not ideal for creating the effects that Soane desired.” In a way, “in the enlightened world, in which everything was admirable and collectionable, John Soane without trying, (also) collected light.”¹⁴

Soane thought of his house as an inspiring example of “in situ” architecture, what he called a *working museum*. He conceived it as a space to teach and share his vision, offering students and clients the opportunity to experience his collected architectural fragments and the space he could construct with them. To this end, it became a manifesto based on his vision of architecture inspired by both scientific and philosophical principles, including an abridged and condensed tour of his architectural work.

A collection of architectural fragments

Soane’s collection is made up of architectural ruins, Greek, Roman and Egyptian antiquities, casts of historical buildings, models, drawings, architectural instruments, sculptures, paintings, gadgets, and even specimens of natural history. The collection also includes elements related to architecture, autobiographical reflections on his professional career, his interests, the places he visited and longed for as a young man on the Grand Tour, and the masters who influenced him, in addition to buildings

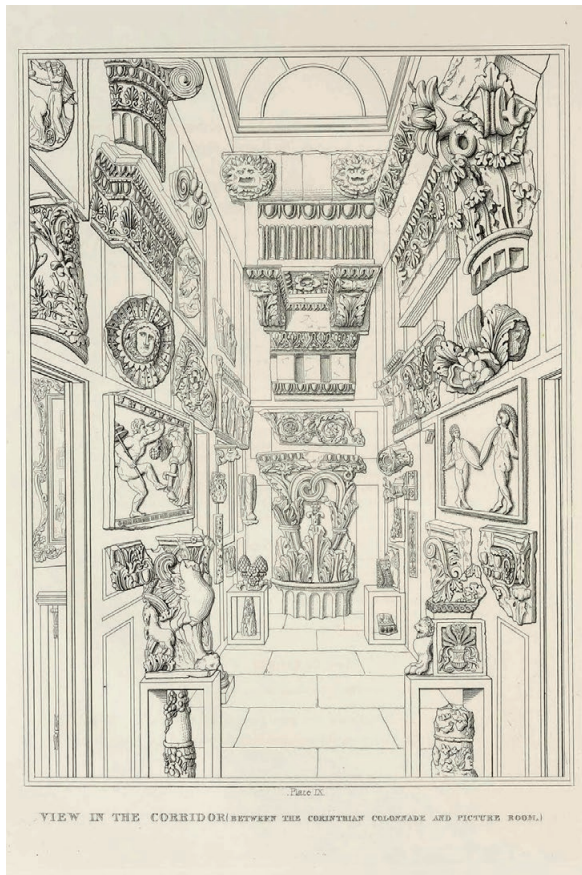

Figura 3. Vista del corredor. Lámina 9.

Figure 3. View of the corridor. Plate 9.

proyectos inacabados, coleccionados por su interés y no tanto por su valor real, sino por el que Soane quisiera darles.

Detrás de esta colección, se encuentra también la vocación docente de John Soane, ya que desde que entró como profesor de arquitectura en la Royal Academy (1806), empezó a sistematizar la disposición de sus piezas con el objetivo de que sus estudiantes pudieran aprender de ellas. Así, la casa se convierte en una Academia de Arquitectura donde estudiar los principios clásicos y acercarlos la experiencia italiana 'en directo.'

he designed and unfinished projects, collected for their inherent interest, that is, less for their actual value than the value Soane attributed to them.

Behind this collection is also John Soane's vocation as a teacher. From the time he joined the Royal Academy (1806) as an architecture professor, he began to systematize the arrangement of the pieces in his collection so that his students could learn from them. Thus, the house became an Academy of Architecture for the study of classical principles and an opportunity for his students to come into "direct" contact with the Italian experience.

La ecléctica colección de piezas de Soane transforma la casa en una especie de "aula enciclopédica,"¹⁵ ordenada desde la belleza del conjunto y no desde el detalle individual, en la que se valora el gusto, el carácter y la expresión de esas piezas, no su historicidad (Figura 3). Es decir, se construye una relación con la antigüedad clásica de la arquitectura usando directamente los materiales reales, pero se "abstrae la esencia de su fuente y se reinterpreta de un modo personal."¹⁶ En otras palabras, la historia solo proporciona los elementos y no el espacio que Soane construye con ellos ni el argumento que les da sentido, ya que los dispone con libertad sin seguir el lenguaje clásico o la lógica constructiva. "La grandeza de Soane está, precisamente, en haber aceptado la nueva situación, lo que le lleva a utilizar la historia sí, pero sin caer en la trampa de convertirla en nostálgica evocación."¹⁷ Aquí se refleja de nuevo la transición entre el Neoclasicismo y el Romanticismo característica de la obra de Soane, pues siendo una colección de piezas de origen clásico, "su exposición aglomerada, su evocación casi de ruina y la dramática iluminación nos conducen al vértigo romántico de los delirios de Piranesi."¹⁸

Una colección de espacios arquitectónicos

Durante su vida, Soane modifica continuamente la disposición y exposición de las piezas de la colección. Se refiere a las distintas agrupaciones de objetos y su organización en el espacio como "estudios para la mente,"¹⁹ es decir, se trata de ensayos en el espacio de distintas posibilidades arquitectónicas en relación a la colección. Así, mediante la combinación de las piezas de la colección y su colocación, Soane construye una serie de experimentos espaciales en las estancias de su casa. Son tentativas arquitectónicas en las que explora las posibilidades visuales, espaciales e intelectuales de los objetos y la forma de exponerlos e iluminarlos en el espacio.

Destaca, por ejemplo, el sistema ideado para acumular y exhibir pinturas en la Picture Gallery (Figura 4), diseñada para albergar hasta tres veces más cuadros

Soane's eclectic collection of pieces transforms the house into a kind of "encyclopedic classroom,"¹⁵ arranged in terms of the beauty of the whole and not individual details, where taste, character and the expression of these pieces are valued above their historicity (Figure 3). In other words, a relationship is established with the architecture of classical antiquity through the direct use of real materials, but "the essence of its source is considered abstractly and reinterpreted in a personal way."¹⁶ Which is to say, history only provides the elements, not the space that Soane constructs with them or the narrative that endows them with meaning, insofar as he arranges them freely, not beholden to classical language or constructive logic. "Soane's magnificence lies precisely in his having accepted the new situation, which led him to use history without falling into the trap of transforming it into a nostalgic evocation."¹⁷ Here again we see the transition between Neo-Classicism and Romanticism characteristic of Soane's work. As a collection of pieces of classical origin, "their agglomerated exhibition, their evocation nearly of ruins and the dramatic lighting lead us to the Romantic vertigo of the ravings of Piranesi."¹⁸

A collection of architectural spaces

During his lifetime, Soane continually modified the arrangement and exhibition of the pieces in his collection. These modifications involved the different groupings of objects and their organization in space as "studies for my mind,"¹⁹ that is, experiments in space with different architectural possibilities vis-à-vis the collection. Through the combination of the pieces in the collection and their placement, Soane conducted a series of spatial experiments in the rooms of his house. They are architectural attempts in which he explores the visual, spatial and intellectual possibilities of the objects and how to exhibit and illuminate them within the space.

Noteworthy, for example, is the system conceived to accumulate and exhibit paintings in the Picture Gallery (Figure 4), designed to contain up to three

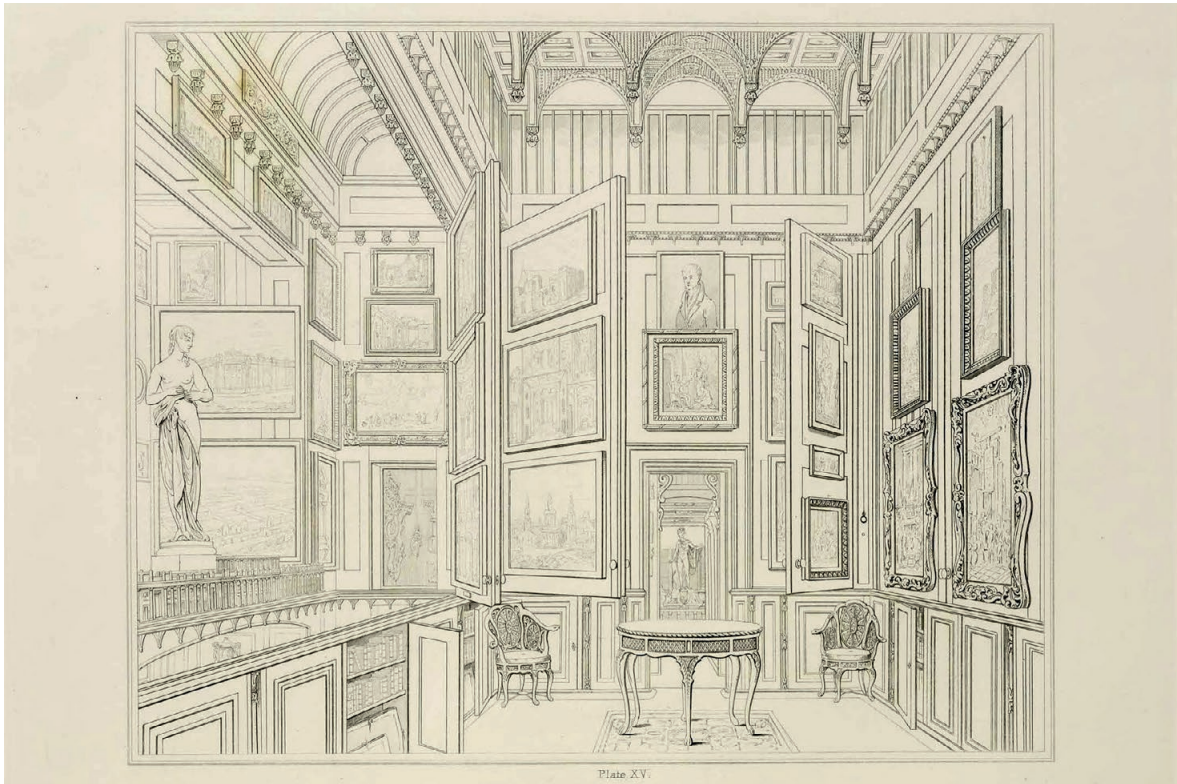

Figura 4. Picture Gallery con perspectiva hacia el Apolo. Lámina 15.

Figure 4. Picture Gallery with perspective facing Apollo. Plate 15.

de lo habitual según describe Soane.²⁰ Las paredes de esta sala son unas planchas de madera, sobre las que se exhiben los cuadros, que se abaten en hojas sucesivas como si fuera un libro. La sala se ilumina cenitalmente mediante una linterna, combinando luces verticales y horizontales que se difuminan sutilmente por los arcos del techo. Este ingenioso sistema derivaba del que Soane utilizó para la Dulwich Picture Gallery (1811-1814), una de sus obras más importantes y considerada la primera pinacoteca de nueva planta, donde ensayó sus inquietudes museográficas y la destacada iluminación cenital (Figura 5).²¹

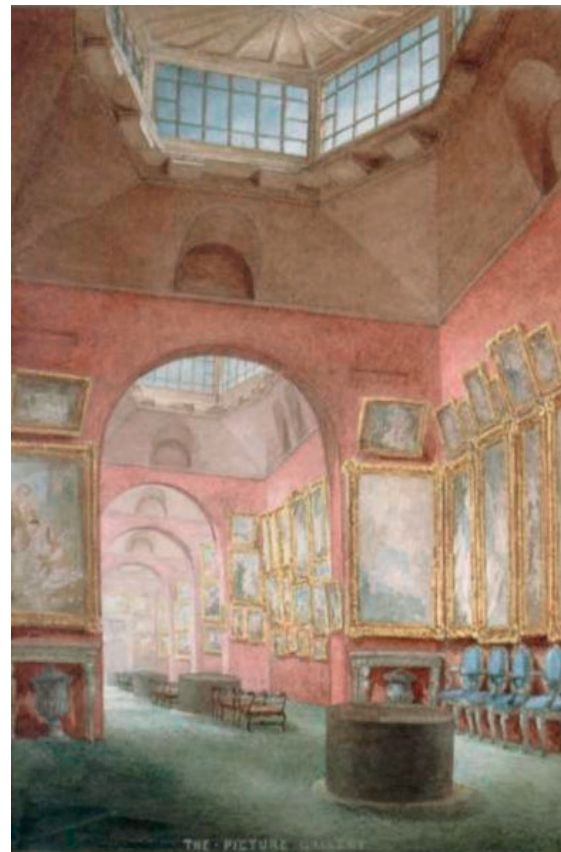
La casa de Soane se convierte así en un espacio de trabajo activo, una especie de laboratorio de arquitectura

times more paintings than normal, as Soane indicated.²⁰ The walls in this room are wooden panels. The paintings are exhibited in successive pages as if it were a book. The room is lit through a skylight in the cupola, combining vertical and horizontal light subtly scattered along the arches in the ceilings. Soane adopted this ingenious system from the one he used for the Dulwich Picture Gallery (1811-1814), one of his most important works and considered the first newly built art gallery, where he tested his museographic concerns and the prominent overhead lighting (Figure 5).²¹

Soane's house thus becomes an active work space, a kind of architecture laboratory where

Figura 5. Acuarela de Michael Gandy del interior de la Dulwich Picture Gallery, 1823.

Figure 5. Watercolor by Michael Gandy of the interior of the Dulwich Picture Gallery, 1823.

en el que el arquitecto experimenta con sus propias inquietudes espaciales, pone a prueba sus ideas arquitectónicas, inventa sistemas para exhibir cuadros y objetos, explora las posibilidades de iluminación y perspectiva... Todo ello cambiante, pues se trata de ideas que evolucionan y Soane las va adaptando a nuevas versiones. En definitiva, se puede decir que Soane reúne en su casa una colección de fragmentos de arquitectura, pero especialmente una colección de espacios arquitectónicos construidos, una serie de experimentos espaciales donde los objetos coleccionados construyen un collage tridimensional, cuya finalidad es explorar las posibilidades visuales y la experiencia espacial que proporcionan.

the architect experiments with his own spatial concerns, tests his architectural ideas, invents a system to exhibit paintings and objects, and explores the possibilities of illumination and perspective. And all this is subject to change, for these ideas are continuously evolving as Soane adapts them over time to new versions. Indeed, it can be said that Soane gathered in his house a collection of architecture fragments but, in particular, a collection of built architectural spaces, a series of spatial experiments where the collected objects form a three-dimensional collage whose purpose is to explore the visual possibilities and the spatial experience they provide.

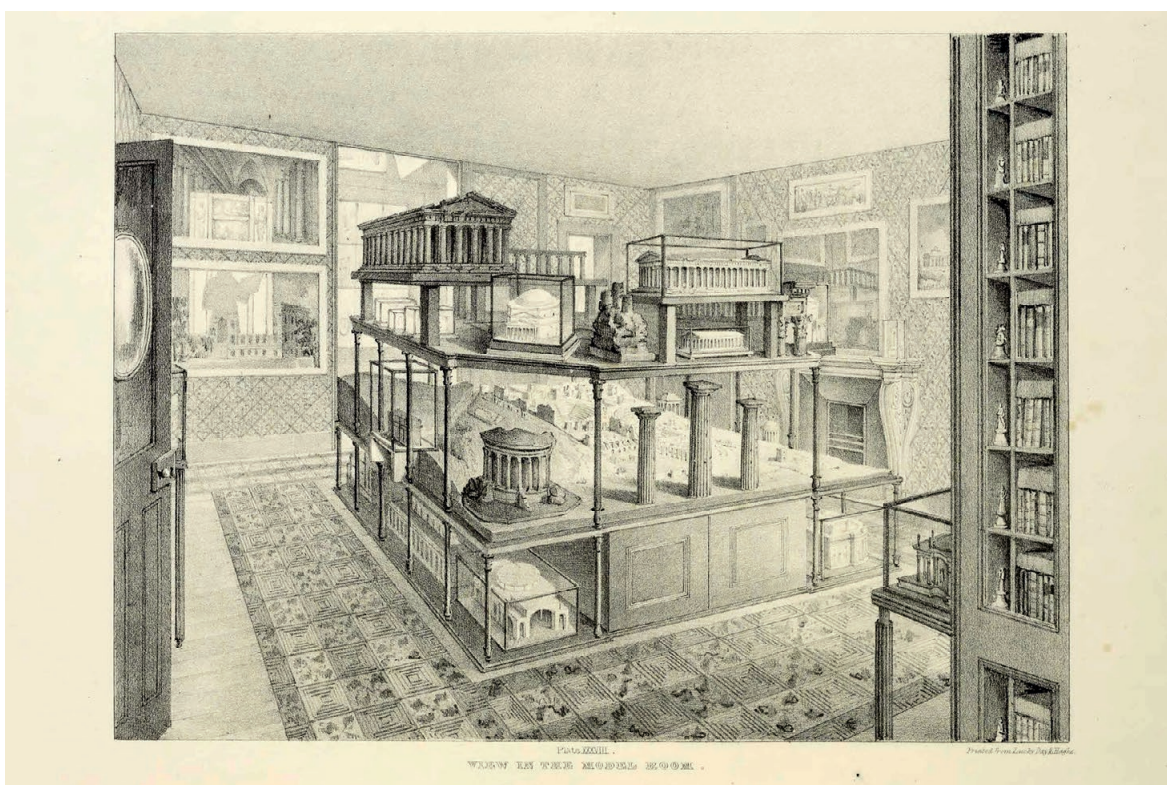

Figura 6. Vista de la Model Room. Lámina 38.

Figure 6. View of the Model Room. Plate 38.

Una colección de edificios

Uno de los conjuntos más representativos de la casa es la colección de maquetas de edificios, formada por más de 100 maquetas a escala de los propios proyectos de Soane, y unas 20 maquetas de escayola y 14 de corcho de edificios de la antigüedad reconstruidos en su estado original.²² Soane la dispone en una habitación exclusiva, la Model Room (Figura 6), y la dota de una relevancia especial al ser – en todas las versiones – la estancia final del recorrido que propone por su casa. En esta habitación se encuentran, en miniatura y sobre un único pedestal en el centro, “todos los edificios de donde la mayoría de los fragmentos más preciados (y expuestos en otras habitaciones de la casa) se han recolectado.”²³ Constituye, de algún modo,

A collection of buildings

One of the most representative assemblages in the house is the collection of building models, consisting of more than 100 scale models of Soane’s own projects and 20 plaster models and 14 cork models of buildings from antiquity reconstructed in their original state.²² Soane situated it in an exclusive room, the Model Room (Figure 6), granting it special importance – in all the versions – as the final room on the tour that he proposes through his house. In this room are, in miniature and on a single pedestal in the middle, “all the buildings from which many of Soane’s most prized architectural fragments (exhibited in the other rooms of his museum) had been gathered.”²³ It constitutes, in a way, a new

Figura 7. Joseph Michael Gandy, *Public and Private Buildings Executed by Sir John Soane between 1780 and 1815, 1818*.

Figure 7. Joseph Michael Gandy, *Public and Private Buildings Executed by Sir John Soane between 1780 and 1815, 1818*.

una recreación nueva de la historia de la antigüedad arquitectónica construida mediante la yuxtaposición de edificios de épocas y geografías diversas, unidos en un mismo conjunto, dispuestos unos junto a otros en el mismo soporte de la misma habitación, sin tener en cuenta su procedencia o cronología.

En el mismo pedestal están las maquetas de los proyectos y edificios construidos por Soane, de forma que unos y otros forman una única colección. Al colocarlos juntos, formando parte de un mismo conjunto, los distintos edificios establecen un diálogo en términos equivalentes, sin jerarquías o privilegios. En este sentido, la obra arquitectónica de Soane aparece como descendiente legítima de la arquitectura clásica. De algún modo, la colección de la Model Room es una manera de recordar al visitante las lecciones que puede extraer de la casa, es decir, a través de una colección (de edificios, en este caso) pone de

recreation of the history of architectural antiquity constructed through the juxtaposition of buildings from different periods and places, joined in a single ensemble, arranged one next to the other on the same support and in the same room without taking into account their provenance or chronology.

The models of projects and buildings that Soane designed are arranged on the same pedestal as a single collection. Placing them together, forming part of a single group, the different buildings establish a dialogue on equal terms, without hierarchies or privileges. In this sense, Soane's architectural work appears as a legitimate descendant of classical architecture. The collection in the Model Room is a reminder to the visitor of the lessons that can be learned from the house; in other words, through a collection (of buildings, in this case) it reveals the same thing as

manifiesto lo mismo que el conjunto de toda su casa. Así, al observar el grupo heterogéneo de arquitecturas en miniatura se puede experimentar la antigüedad a través de la modernidad y equiparar la arquitectura antigua con la contemporánea.

Resulta especialmente ilustrativa la acuarela pintada en 1818 por Joseph Michael Gandy, el dibujante de Soane, en la que representa un compendio de las obras del arquitecto como si fueran maquetas (Figura 7). Gandy convierte los edificios reales en maquetas imaginadas en la mente, aparejadas sin aparente relación a su origen o época. En la Model Room, Soane construye físicamente esta visión, enfatizada aún más al observarla yuxtapuesta deliberadamente contra las vistas de la ciudad de Londres que se contemplan desde la ventana, como si se tratara de la recreación de una de las *vedute di Roma* de Piranesi que Soane tenía en su casa.

CAPRICHO ARQUITECTÓNICO

Piranesi, a quien Soane conoció en Roma durante su viaje por Italia,²⁴ fue una inspiración y referencia constante en su obra. De hecho, hay espacios de la casa Soane que podrían estar sacados literalmente de un grabado romántico de Piranesi, como por ejemplo el Museum bajo la cúpula, cuya intensidad de luz, la perspectiva forzada, y la yuxtaposición exagerada de fragmentos dispares transportan directamente a las fantasías dibujadas por Piranesi (Figura 8).

La acuarela de Gandy antes mencionada (Figura 7), como la colección de maquetas de Soane, recuerda especialmente a la vista fantástica de la Via Appia dibujada por Piranesi (Figura 9). En ella se muestra una visión de la Via Appia como si fuera un *capriccio* – la construcción de una fantasía – mediante el ensamblaje y la acumulación de elementos arquitectónicos y escultóricos apilados en una perspectiva infinita: mausoleos, panteones, tumbas, capiteles, bustos, lápidas, esculturas... Piranesi no dibujó la Via Appia real, sino la que veía en su imaginación al leer la descripción de Cicerón; es decir, su dibujo es una

the ensemble of his entire house. Consequently, when observing the heterogeneous group of architecture in miniature, antiquity can be experienced via modernity, equating antique architecture with its contemporary counterpart.

Particularly illuminating is the watercolor painted in 1818 by Joseph Michael Gandy, Soane's draughtsman, in which he depicts a compendium of the artist's works as if they were models (Figure 7). Gandy transforms the actual buildings into mock-ups constructed by the mind, coupled without any apparent relation to their origin or period. In the Model Room, Soane physically manifests this vision, underscored even more when observed deliberately juxtaposed to vistas of the city of London seen from the window, as if it was a reproduction of one of Piranesi's *vedute di Roma* that Soane had in his house.

ARCHITECTURAL CAPRICCIO

Piranesi, whom Soane met in Rome during his trip through Italy,²⁴ was a constant inspiration and point of reference in his work. In fact, Soane's house contains spaces that could be taken directly from one of Piranesi's romantic engravings. An example is the Museum under the cupola, whose intensity of light, forced perspective and exaggerated juxtaposition of disparate fragments transport the observer directly to Piranesi's illustrated fantasies (Figure 8).

Gandy's previously mentioned watercolor (Figure 7), like Soane's model collection, recalls especially the imaginary view of the Via Appia in Piranesi's drawing (Figure 9). In it, the Via Appia is envisioned as if it were a *capriccio* – the construction of a fantasy – through the assembly and accumulation of architectural and sculptural elements gathered in an infinite perspective: mausoleums, pantheons, tombs, capitals, busts, tombstones, sculptures. Piranesi did not depict the actual Via Appia, but what he fashioned in his imagination after reading Cicero's description. In other words, his drawing

Figura 8. Joseph Michael Gandy, *View of the Dome of John Soane's Museum, looking east*, 1811.

Figure 8. Joseph Michael Gandy, *View of the Dome of John Soane's Museum, looking east*, 1811.

visión de la Via Appia tal como debería haber sido en su esplendor, por lo que está exageradamente idealizada. Al mismo tiempo, Piranesi hace alusión a la ciudad de Roma entera ya que, en realidad, la escena que dibuja representa 'la idea de Roma' y por eso incluye todos los objetos, monumentos y tipos arquitectónicos que mostraban la gloria de la ciudad. De algún modo, lo que Soane construye en el interior de su casa es un *capriccio* arquitectónico. Una fantasía que abarca muchas escalas, desde la colección de maquetas de la Model Room hasta los propios espacios de la casa. Además, como el

is a vision of the Via Appia as it must have been at the height of its splendor, and for this reason it is exaggeratedly idealized. At the same time, Piranesi alludes to the entire city of Rome since the scene that he draws represents "the idea of Rome" and for this reason includes all the objects, monuments and architectural types that evinced the glory of the city. To a certain extent, what Soane constructs in the interior of his house is an architectural *capriccio*: a fantasy that covers many levels, from the collection of models in the Model Room to the spaces of the house themselves. In addition, like the engraving

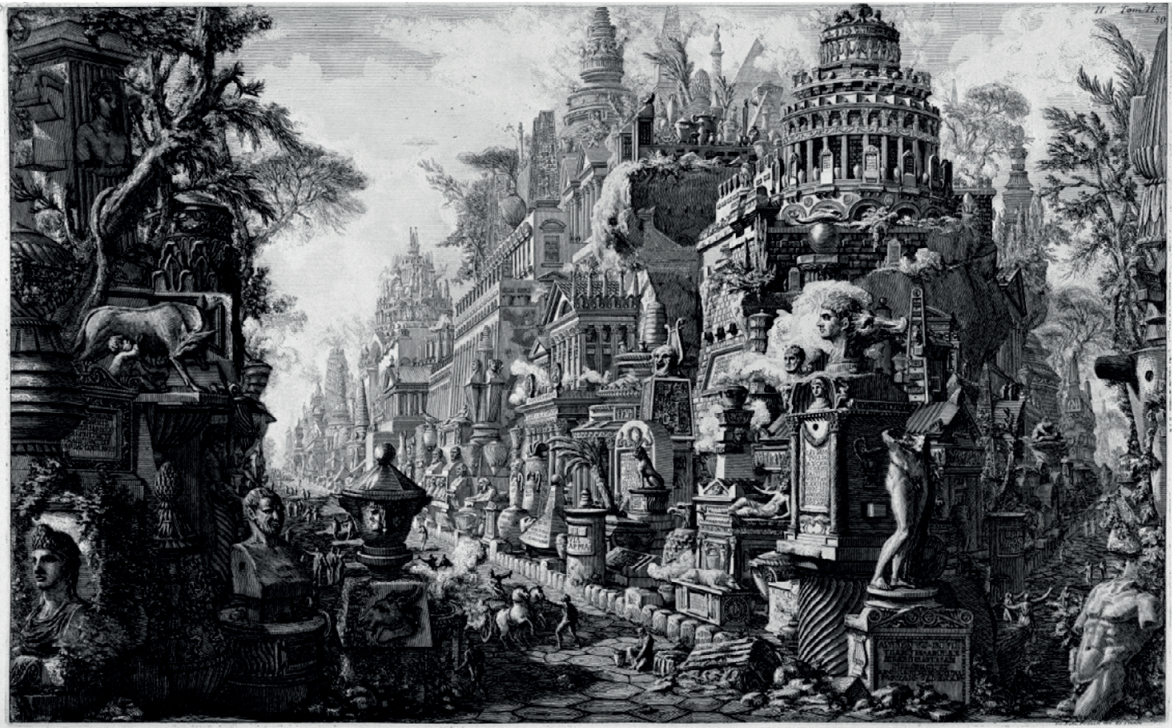

Figura 9. Giovanni Battista Piranesi, *Vista fantástica de la via Appia y la via Ardeatina*, 1756.

Figure 9. Giovanni Battista Piranesi, *Imaginary reconstruction of the ancient Via Appia and Via Ardeatina*, 1756.

grabado de la Via Appia, resulta una alusión a la arquitectura en general pues representa una visión idealizada de su propia 'idea de arquitectura.'

of the Via Appia, it is an allusion to architecture in general as far as it represents an idealized vision of his own 'idea of architecture.'

La casa y colección de Soane no pueden comprenderse y valorarse por los atributos o cualidades de los objetos individuales, o por aspectos arquitectónicos aislados. El mayor valor, y su mayor atractivo, reside precisamente en la yuxtaposición deliberada de las piezas y en el diálogo que emerge entre ellas, construyendo así un espacio tridimensional cargado de significados intencionados. En la disposición ecléctica de la colección, Soane evita cualquier organización cronológica o por categorías estilísticas; al contrario, coloca con toda libertad objetos auténticos junto a moldes, ejemplos clásicos al lado de vanguardistas, o fragmentos de orígenes y épocas totalmente mezclados. Sin embargo,

We cannot understand and appreciate Soane's house and collection based on the attributes or qualities of individual objects or isolated architectural elements. Their highest value, and their greatest attraction, lies in the voluntary juxtaposition of the pieces and the dialogue that emerges between them, resulting in a three-dimensional space imbued with intended meanings. In the eclectic arrangement of the collection, Soane avoids any chronological or stylistic categorical organization. On the contrary, he freely arranges authentic objects next to casts, classical examples alongside avant-garde pieces, mixes fragments of different

Figura 10. Estatua del Apolo Belvedere frente al busto de Sir John Soane.

Figure 10. Statue of Apolo Belvedere in front of the bust of Sir John Soane.

no se trata tampoco de casualidad o azar, sino de aparejar elementos aparentemente dispares que provocan paralelismos inesperados y diálogos inusuales. Como afirma Moneo, son asociaciones intencionadas que "roto el cuerpo de doctrina clásico, (...) se servirá de la ficción literaria como soporte que les diera sentido."²⁵

Soane juega a buscar estos paralelismos en todas las escalas, entre los que se pueden destacar algunos ejemplos muy ilustrativos. En su primer manuscrito, por ejemplo, el supuesto arqueólogo Soane intenta interpretar la estatua romana del Apolo Belvedere – situada en el Museum, bajo la cúpula – imaginando que se trata del "fundador del edificio, quizás un mago o un nigromante, convertido en piedra."²⁶ Soane establece una asociación literaria entre Apolo y el 'fundador del edificio,' él mismo, que años más tarde materializa físicamente, pues mueve un busto de sí

origins and periods. However, it is no accident or coincidence, but the coupling of apparently disparate elements that give rise to unexpected correspondences and unusual dialogues. As Moneo states, they are intentional associations that "break the body of classical doctrine [and] lean on literary fiction as a support to give them meaning."²⁵

Soane seeks these parallels at all levels. Some highly illustrative examples can be found in his first manuscript. There Soane, the supposed archaeologist, attempts to interpret the Roman statue Apolo Belvedere – located in the Museum, under the cupola – by imagining that it represents the "founder of the building, a magician or necromancer, turned to stone."²⁶ Soane establishes a literary association between Apolo and the "founder of the building," himself, who years later materializes physically when he moves a bust of himself – which

Figura 11. Busto de Sir John Soane sobre las esculturas de Miguel Ángel y Rafael en el Museum Dome.

Figure 11. Bust of Sir John Soane above the sculptures of Michelangelo and Raphael in the Museum Dome.

mismo – que estaba colocado en una discreta posición en la escalera – a la zona bajo la cúpula, situándolo exactamente enfrente del Apollo Belvedere, es decir, relacionándolos en el espacio de forma totalmente intencionada (Figura 10).²⁷ Al mismo tiempo, el busto de Soane está colocado encima de dos pequeñas esculturas de los maestros renacentistas Rafael y Miguel Ángel (Figura 11). Es decir, un pintor y un escultor escogidos como grandes representantes de esas artes, que también eran arquitectos, junto a su figura obviamente representando la arquitectura.²⁸ De nuevo, la asociación deliberada abre la puerta a interpretar una

was situated discreetly in the stairway – to the area beneath the cupola, setting it right in front of the Apollo Belvedere, thereby relating them spatially in a completely intentional way (Figure 10).²⁷ At the same time, Soane's bust is placed above two small sculptures of the Renaissance masters Raphael and Michelangelo (Figure 11). In other words, a painter and sculptor chosen as the quintessential representatives of these arts, and both architects as well, are situated next to Soane's figure, an obvious allusion to architecture.²⁸ Again, the conscious association opens the door to interpreting an image of Soane's

imagen de la unión de todas las artes tan deseada por Soane, con cierto protagonismo de la arquitectura, de la que él se hace máximo representante; estableciendo, así, como en la colección de maquetas, una relación de descendencia directa entre su obra y los grandes maestros clásicos.

CONCLUSIONES

En la casa de John Soane se materializan dos cualidades que la hacen tan singular. Por un lado, el significado autobiográfico de la colección y su vínculo con el autor, y por otro, la relación imprescindible y fundamental entre las piezas de la colección y la configuración del espacio.

La casa de Soane es un ejemplo extraordinario en el que, en múltiples ocasiones durante cuarenta años, se modifica la arquitectura a causa de y a través de la colección. El hecho de que se preservara la colección tal cual estaba en la vivienda de Soane, porque era imposible separarla y llevársela, resulta clave. Manifiesta claramente que la arquitectura está construida con los elementos de la colección y no pueden separarse sin destruirse. Igualmente, la colección fuera del armazón arquitectónico ideado por Soane para ella, los espacios y su luz, perdería todo el interés.

Por otra parte, es necesaria la ficción literaria para entender las asociaciones entre las piezas de la colección. Por eso resulta imprescindible la voz del propio Soane en el texto de *Descriptions*, narrando el argumento que la colección construye en el espacio. Es mediante el texto que, de pronto, cobran sentido las fantasías construidas y se puede comprender esa concreta y precisa configuración espacial.

Finalmente, se pone de manifiesto la importancia de la figura del coleccionista, porque la suya era una casa-colección activa, y cuando Soane muere, la colección pierde su motor y razón de ser. Cuando Soane ya no

much desired union of the arts, with a certain elevation of architecture above the others, of which he presents himself as the maximum representative, thereby establishing, as in the model collection, a relationship of direct descentance between his work and the great classical masters.

CONCLUSIONS

Two qualities are manifest in John Soane's house that make it so unique: on the one hand, the autobiographical meaning of the collection and its connection to its author and on the other, the indispensable and fundamental relationship between the pieces in the collection and the arrangement of the space.

Soane's house is an extraordinary example where, repeatedly over the course of forty years, the architecture changes because of and through the collection. The fact that the collection was preserved intact in Soane's house, as it was impossible to separate it and take it away, is crucial. It is a clear indication that the architecture is constructed with elements from the collection and cannot be separated from it without being destroyed. Likewise, the collection would cease to be of any interest, if it were divorced from the architectural framework, the spaces and their illumination, that Soane envisioned for it.

Furthermore, literary fiction is necessary to understand the associations between the pieces in the collection. For this reason, Soane's own voice in the text of *Descriptions*, narrating the story line that the collection constructs in the space, is essential. It is through the text that suddenly the constructed fantasies take on meaning and the specific and precise spatial configuration can be understood.

Finally, the text also reveals the importance of the figure of the collector. Soane's was an active house-collection, and when he died, the collection was deprived of its motivating force and reason for

está, “desaparece una dimensión psicológica que ya no se proyecta en sus objetos,”²⁹ es decir, lo que antes eran piezas de reflexión personal ahora se abstraen y se admiran con indiferencia. Del mismo modo, la conversión de la casa en museo supone inevitablemente preservar una colección “caracterizada por sus cambios y su dinamicidad,”³⁰ en un estado final fijo, congelada de forma permanente. Sin el habitante, la casa deja de ser tal. Cuando el coleccionista ya no ‘habita’ en ella, se convierte en museo. Un ‘museo’ entendido como un ‘mausoleo,’ que evoca la memoria y la obra de un personaje: Sir John Soane.

being. When Soane is no longer there, “a psychological dimension, now absent in the objects of his collection, disappears.”²⁹ In other words, what were previously pieces for personal reflection are now considered abstractly and admired with indifference. Similarly, the conversion of the house into a museum inevitably entails preserving a collection “characterized by its changes and dynamism,”³⁰ in a fixed final state, permanently frozen. Without the inhabitant, the house is no longer a house. When the collector ceases to “inhabit” it, it becomes a museum. A “museum” understood as a “mausoleum,” which evokes the memory and work of a unique personality: Sir John Soane.

Notas y Referencias

- En la tesis doctoral de Ana Isabel Santolaria, “Casa, relato, colección. La construcción del espacio a través de los objetos” (Tesis Doctoral, Universitat Politècnica de Catalunya, 2019), se aborda una investigación más completa sobre la relación entre la colección y el espacio doméstico. Se analizan, entre otras, la casa de los hermanos Goncourt, la casa museo de Mario Praz, la casa de la ficción de J.K. Huysmans en *A Contrapelo*, y *El Museo de la Inocencia* de O. Pamuk.
- Otros museos de la época en Londres contaban con guías escritas por los coleccionistas para acompañar la visita, sin embargo, no proporcionaban una lectura de la colección y su organización espacial. Por ejemplo, el Leverian Museum y el Duchess Street Mansion, ambos recogidos en el texto de Danielle Willkens, “Reading words and images in the Description(s) of Sir John Soane’s Museum,” *Architectural Histories* 4(1), no. 5 (2016): 1-22.
- Danielle Willkens, “Reading words and images in the Description(s) of Sir John Soane’s Museum,” 22. Texto original: “He also posited the home as a literal and figurative example of the poetry of architecture.”
- John Soane, *Description of the House and Museum, on the North Side of Lincoln’s Inn-Fields, the Residence of Sir John Soane* (Londres: Levey, Robson, and Franklyn, 1835), 99. Texto original: “The connexion between the Fine Arts has been shewn by pictorial, poetic and graphic illustrations.” Disponible online en Archive.org: https://archive.org/details/gri_description00soan.
- Sir John Soane’s Museum, *Sir John Soane’s Museum: A Complete Description* (London: Sir John Soane’s Museum, 2014). The Soane Museum Act of Parliament, 1833, texto original: “The Trustees and their successors shall not (except in case of absolute necessity) suffer the arrangement in which the said Museum (...) shall be left by the said Sir John Soane at the time of his decease to be altered.”
- Para más información sobre las diferencias entre las versiones de la *Description*, y cómo la manipulación del texto y los gráficos modifican la experiencia del visitante del museo, consultar el artículo citado de Danielle Willkens, “Reading words and images in the Description(s) of Sir John Soane’s Museum.”
- El relato de Soane acaba en el número 39, sin embargo, el índice incluye cinco estancias más que están señaladas en el plano pero no se describen.
- Xavier Monteys, *La casa como jardín* (Barcelona: Gustavo Gili, 2021), 136.
- María López-Fanjul, “Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su Casa-museo,” *Museos*, no. 3 (2007): 122-129.

Notes and References

- The doctoral thesis of Ana Isabel Santolaria, “Casa, relato, colección. La construcción del espacio a través de los objetos” (PhD diss., Universitat Politècnica de Catalunya, 2019), addresses in more detail the relationship between the collection and the domestic space. The author analyzes, among others, the house of the Goncourt brothers, the house-museum of Mario Praz, the fictional house of J.K. Huysmans in *À rebours*, and *The Museum of Innocence* by O. Pamuk.
- Other museums of the period in London had guidebooks that collectors wrote to accompany the visit. However, they did not provide a description of the collection and its spatial organization. Examples include the Leverian Museum and the Duchess Street Mansion, both collected in the text by Danielle Willkens, “Reading words and images in the Description(s) of Sir John Soane’s Museum,” *Architectural Histories* 4(1), no. 5 (2016):1-22.
- Danielle Willkens, “Reading words and images in the Description(s) of Sir John Soane’s Museum,” 22. Original text: “He also posited the home as a literal and figurative example of the poetry of architecture.”
- John Soane, *Description of the House and Museum, on the North Side of Lincoln’s Inn-Fields, the Residence of Sir John Soane* (London: Levey, Robson, and Franklyn, 1835), 99. Available in Archive.org: https://archive.org/details/gri_description00soan.
- Sir John Soane’s Museum, *Sir John Soane’s Museum: A Complete Description* (London: Sir John Soane’s Museum, 2014). The Soane Museum Act of Parliament, 1833, Original text: “The Trustees and their successors shall not (except in case of absolute necessity) suffer the arrangement in which the said Museum (...) shall be left by the said Sir John Soane at the time of his decease to be altered.”
- For more information about the differences between the versions of *Description* and how the handling of the text and graphic elements alter the visitor’s experience of the museum, see the mentioned article by Danielle Willkens, “Reading words and images in the Description(s) of Sir John Soane’s Museum.”
- Stone’s narration ends with number 39. The index, however, includes five additional rooms indicated in the plans but not described.
- Xavier Monteys, *La casa como jardín* (Barcelona: Gustavo Gili, 2021), 136.
- María López-Fanjul, “Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su Casa-museo,” *Museos*, no. 3 (2007): 122-129.

- ¹⁰ María José Bueno, "Hecho a medida. La Casa-Museo de Sir John Soane (1753-1837) en Londres," *Boletín de Arte*, no. 22 (2001): 176.
- ¹¹ Danielle Willkens, "Reading Words and Images in the Description(s) of Sir John Soane's Museum," 2. Texto original: "(This was rejected because) the collections could not be divorced from their innovative, custom-design, architectural armature."
- ¹² María López-Fanjul, "Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su Casa-museo," 125.
- ¹³ John Soane, *Description of the House and Museum, on the North Side of Lincoln's Inn-Fields, the Residence of Sir John Soane*, 44. Texto original: "that exquisite distribution of light and colour which, often from undiscovered sources, sheds the most exquisite hues, and produces the most magical effects, throughout the Museum, thereby communicating the only charm in which an assemblage of marbles must be deficient."
- ¹⁴ María López-Fanjul, "Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su Casa-museo," 125.
- ¹⁵ Luis Moreno Mansilla, "¿Quién Traicionó a Sir John Soane?," *Arquitectura* n.º 289 (1991): 6.
- ¹⁶ *Ibid.*
- ¹⁷ Rafael Moneo, "4 Citas / 4 Notas," *Arquitecturas bis: información gráfica de actualidad*, no. 38-39 (1981): 46.
- ¹⁸ María López-Fanjul, "Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su Casa-museo," 127.
- ¹⁹ Sir John Soane's Museum, *Sir John Soane's Museum: A Short Guide* (Londres: Sir John Soane's Museum, 2013), 1. Texto original: "studies for my mind."
- ²⁰ John Soane, *Description of the House and Museum, on the North Side of Lincoln's Inn-Fields, the Residence of Sir John Soane*, 15. Texto original: "the small space of thirteen feet eight inches in height, which are the actual dimensions of this room, is rendered capable of containing as many pictures as a gallery of the same height, twenty feet broad and forty-five feet long."
- ²¹ G.T. Mellinshoff analiza la iluminación de la Dulwich Picture Gallery en "Soane's Dulwich Picture Gallery revisited." Citado en María José Bueno, "Hecho a medida. La Casa-Museo de Sir John Soane (1753-1837) en Londres," 182.
- ²² John Elsner, "A Collector's Model of Desire: The house and museum of Sir John Soane," en *The cultures of collecting*, ed. John Elsner y Roger Cardinal (London: Reaktion Books, 2004), 159.
- ²³ *Ibid.*, 162. Texto original: "This one room incorporates (...) all the buildings from which many of Soane's most prized architectural fragments (exhibited in the other rooms of his museum) had been gathered."
- ²⁴ Sobre el contacto y relación entre John Soane y Piranesi se extiende María José Bueno en "Hecho a medida. La Casa-Museo de Sir John Soane (1753-1837) en Londres."
- ²⁵ Rafael Moneo, "4 Citas / 4 Notas," 46.
- ²⁶ John Soane, *Crude hints towards an history of my house in Lincoln's Inn Fields* (Oxford: Archaeopress Archaeology, 2015), 2. Texto original: "The founder of the building, a magician or necromancer, turned into stone."
- ²⁷ *Ibid.* El ejemplo del Apolo Belvedere está explicado por Helen Dorey en la introducción a la obra citada.
- ²⁸ Danielle Willkens, "Reading Words and Images in the Description(s) of Sir John Soane's Museum." Este ejemplo está explicado por Willkens en el artículo citado.
- ²⁹ Luis Moreno Mansilla, "¿Quién traicionó a Sir John Soane?," *Arquitectura*, no. 289 (1991): 5-7.
- ³⁰ John Elsner, "A Collector's Model of Desire: The house and museum of Sir John Soane," 157. (Traducción del autor).
- ¹⁰ María José Bueno, "Hecho a medida. La Casa-Museo de Sir John Soane (1753-1837) en Londres," *Boletín de Arte*, no. 22 (2001): 176.
- ¹¹ Danielle Willkens, "Reading Words and Images in the Description(s) of Sir John Soane's Museum," 2.
- ¹² María López-Fanjul, "Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su Casa-museo," 125.
- ¹³ John Soane, *Description of the House and Museum, on the North Side of Lincoln's Inn-Fields, the Residence of Sir John Soane*, 44.
- ¹⁴ María López-Fanjul, "Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su Casa-museo," 125.
- ¹⁵ Luis Moreno Mansilla, "¿Quién Traicionó a Sir John Soane?," *Arquitectura* n.º 289 (1991): 6.
- ¹⁶ *Ibid.*
- ¹⁷ Rafael Moneo, "4 Citas / 4 Notas," *Arquitecturas bis: información gráfica de actualidad*, no. 38-39 (1981): 46.
- ¹⁸ María López-Fanjul, "Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su Casa-museo," 127.
- ¹⁹ Sir John Soane's Museum, *Sir John Soane's Museum: A Short Guide* (London: Sir John Soane's Museum, 2013), 1.
- ²⁰ John Soane, *Description of the House and Museum, on the North Side of Lincoln's Inn-Fields, the Residence of Sir John Soane*, 15. Original text: "the small space of thirteen feet eight inches in height, which are the actual dimensions of this room, is rendered capable of containing as many pictures as a gallery of the same height, twenty feet broad and forty-five feet long."
- ²¹ G.T. Mellinshoff analyzes the lighting of the Dulwich Picture Gallery in "Soane's Dulwich Picture Gallery revisited." Quoted in María José Bueno, "Hecho a medida. La Casa-Museo de Sir John Soane (1753-1837) en Londres," 182.
- ²² John Elsner, "A Collector's Model of Desire: The house and museum of Sir John Soane," in *The cultures of collecting*, ed. John Elsner and Roger Cardinal (London: Reaktion Books, 2004), 159.
- ²³ *Ibid.*, 162.
- ²⁴ For a detailed description of the contact and relationship between John Soane and Piranesi see María José Bueno's "Hecho a medida. La Casa-Museo de Sir John Soane (1753-1837) en Londres."
- ²⁵ Rafael Moneo, "4 Citas / 4 Notas," 46.
- ²⁶ John Soane, *Crude hints towards an history of my house in Lincoln's Inn Fields* (Oxford: Archaeopress Archaeology, 2015), 2.
- ²⁷ *Ibid.* Helen Dorey explains the example of the Apolo Belvedere in the introduction to the mentioned work.
- ²⁸ Danielle Willkens, "Reading Words and Images in the Description(s) of Sir John Soane's Museum." Willkens explains this example in the mentioned article.
- ²⁹ Luis Moreno Mansilla, "¿Quién traicionó a Sir John Soane?," *Arquitectura*, no. 289 (1991): 5-7.
- ³⁰ John Elsner, "A Collector's Model of Desire: The house and museum of Sir John Soane," in *The cultures of collecting*, ed. John Elsner and Roger Cardinal (London: Reaktion Books, 2004), 157.

BIBLIOGRAPHY

- Arnau Amo, Joaquín. "Las tres emes de la arquitectura doméstica." *EGA*, no. 31 (2017): 124-131. <https://doi.org/10.4995/ega.2017.8868>
- Bueno, María José. "Hecho a medida. La Casa-Museo de Sir John Soane (1753-1837) en Londres." *Boletín de Arte*, no. 22 (2001): 171-187. <https://doi.org/10.24310/BoLArte.2001.vi22.11789>
- Elsner, John. "A Collector's Model of Desire: The House and Museum of Sir John Soane." In *The Cultures of Collecting*, edited by John Elsner and Roger Cardinal. London: Reaktion Books, 2004.
- Granell Trias, Enric. "Soane en su pirámide." *Carrer de la ciutat*, no. 12 (1980): 60-61 <http://hdl.handle.net/2099/663>
- López-Fanjul Díez del Corral, María. "Sir John Soane, arquitecto de colecciones. Su Casa-museo." *Museos*, no. 3 (2007): 122-129.
- Moneo, Rafael. "4 Citas / 4 Notas." *Arquitecturas bis: información gráfica de actualidad*, no. 38-39 (1981): 46.
- Monteys, Xavier. *La casa como jardín*. Barcelona: Gustavo Gili, 2021.
- Moreno Mansilla, Luis. "¿Quién Traicionó a Sir John Soane?" *Arquitectura*, no. 289 (1991): 5-7.
- Santolaria, Ana Isabel. "Casa, relato, colección. La construcción del espacio a través de los objetos." PhD diss., Universitat Politècnica de Catalunya, 2019.
- Sir John Soane's Museum. *Sir John Soane's Museum: A Complete Description*. London: Sir John Soane's Museum, 2014.
- Sir John Soane's Museum. *Sir John Soane's Museum: A Short Guide*. London: Sir John Soane's Museum, 2013.
- Soane, John. *Crude Hints towards an History of My House in Lincoln's Inn Fields*. Oxford: Archaeopress Archaeology, 2015.
- Soane, John. *Description of the House and Museum, on the North Side of Lincoln's Inn-Fields, the Residence of Sir John Soane*. London: Levey, Robson, and Franklyn, 1835. https://archive.org/details/gri_descriptiono00soan
- Willkens, Danielle. "Reading Words and Images in the Description(s) of Sir John Soane's Museum." *Architectural Histories* 4, no. 5 (2016). <https://doi.org/10.5334/ah.204>

Images source

1. John Soane. *Description, of the House and Museum, on the North Side of Lincoln's Inn-Fields, the Residence of Sir John Soane*. London: Levey, Robson, and Franklyn, 1835. (https://archive.org/details/gri_descriptiono00soan). 2, 3, 4, 6. Soane. *Description*, 1835. 5. Fragment of *Plan, Elevation and Views of the New Picture Gallery, - the Mausoleum and Sisters' Apartments at God's Gift College Dulwich erected in the years 1812 & 1813*. © Sir John Soane's Museum, London. 7, 8. © Sir John Soane's Museum, London. 9. Giovanni Battista Piranesi. *L'Antichità Romane*, Rome: Bouchard et Gravier, 1756. 10. © Howard Sooley via Financial Times. <https://www.ft.com/content/81b9f69a-7a94-11e6-ae24-f193b105145e> 11. W.L. Spiers, *General description of Sir John Soane's museum: with brief notices of some of the more interesting works of art*, 1905. Plate VII. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/General_description_of_Sir_John_Soane%27s_museum_-_with_brief_notices_of_some_of_the_more_interesting_works_of_art_%281811%29.pdf