

UNIVERSIDAD DE CHILE / FACULTAD DE
ARQUITECTURA URBANISMO

TALLER 1. OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL HABITAR.

MARIANA DONOSO + FELIPE DIÉGUEZ + FRANCISCO GUERRERO

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN

1 Equipo docente

Mariana Donoso Profesora. Arquitecto U. de Chile.
Felipe Diéguez Profesor. Arquitecto U. de Chile.
Francisco Guerrero Profesor. Arquitecto U. de Chile.

Aníbal Chacana Ayudante. Arquitecto U. de Chile.
Sofía Montealegre Ayudante. Arquitecto U. de Chile.
Patricio Muñoz Ayudante. Arquitecto U. de Chile.

Álvaro Araya Monitor. Estudiante Arquitectura U. De Chile.
Santiago Gutiérrez Monitor. Estudiante Arquitectura U. De Chile.
Catalina Mancilla Monitora. Estudiante Arquitectura U. De Chile.
Ignacia Rupayán Monitora. Estudiante Arquitectura U. De Chile.
Valentina Soto Monitora. Estudiante Arquitectura U. De Chile.
María José Torres Monitora. Estudiante Arquitectura U. De Chile.
Marissé Villalobos Monitora. Estudiante Arquitectura U. De Chile.

2 Principios básicos

Debemos distinguir aquellas labores urgentes de lo importante en un taller inicial; el gran objetivo que trasciende a los otros años y a la profesión. Nos interesa que cada quién reflexione y experimente en lo real y defina su camino, cualquiera que éste sea. El taller, como lugar de pensamiento y trabajo debe brindar apoyo y guía, como también la necesaria base para continuar avanzando.

Este taller da por supuesto que la arquitectura es una totalidad a la que convergen ciencias y arte, y que la arquitectura las contiene y significa. El taller debe dar un camino para entender y hacer arquitectura. No creemos en una metodología de diseño, sí en una manera, siendo esta más flexible, abriendo paso a la interpretación y la creación, y –lo que es más importante–, a la individualidad. Esta manera se entiende como un camino que lleva a la obra de arquitectura, camino que cada cual enriquece con su propia forma de ser, de pensar, su lenguaje y su bagaje cultural, integrados y sintetizados en la propuesta de arquitectura.

También dentro de lo urgente será necesario entregar los instrumentos que permitan tomar conciencia del espacio y trabajar en las tres dimensiones, primero comprendiendo el espacio para después cualificarlo e intencionalarlo. Por otro lado, será significativo el trabajo en las dos dimensiones: el dibujo como un lenguaje objetivo y universal, arte que trabaja con elementos técnicos, generadora de inventiva, observación y capacidad de síntesis.

¿Dónde está lo importante en el taller de arquitectura de primer año? Aprender a sensibilizar para llegar a comprender el complejo funcionamiento de la realidad, de los actos de los hombres. Aprender a observar entendiendo que lo más importante es siempre invisible a los ojos, y que hay que mirar con el entendimiento para descubrir el sentido profundo y verdadero de cada cosa, de cada situación.

Es necesario formar arquitectos y arquitectas que no sólo respondan a las necesidades de cobijo del ser humano, –porque ciertamente tiene necesidad de muros, artefactos y elementos técnicos para habitar–, pero también tiene necesidad, como dice Saint-Exupéry

“de la gran vía láctea y de la vastedad del mar, a pesar que ni el mar ni las constelaciones le sirvan de nada en el instante”, que forman parte de lo importante, de lo inconmensurable que distingue una mera construcción de una obra de arquitectura.

Estudiar arquitectura, como partir en un viaje, involucra dos cosas: primero, situarse con alma de viajero en un cierto territorio movedido e irregular desde donde se zarpa hacia un terreno de absoluto desconocimiento en cuanto al arribo. Segundo, plantearse el viaje sin ruta, sin cartografía, más bien con una idea de explorar el camino, lo oculto, lo ajeno a la mirada.

Este acto del zarpe, sin embargo, requiere herramientas. Habilidades desconocidas, pero certeras necesidades ante una carencia. El taller plantea descubrir estas habilidades desde la lógica del artesano. Partir por el oficio, por la naturaleza lógica, intuitiva, legible y comprensiva de las cosas. Creemos que la manera de aprender arquitectura, se funda desde el constante ensayo de las partes que conforman la idea de lugar y espacio. Por lo mismo, las ideas se ensayan, no se pronuncian; se manufacturan, no se esbozan en palabras; se transforman en materia, en límite, articulaciones y espacios.

El taller explica su funcionamiento desde esta artesanía de formación, del estudio de los conceptos y descubrimientos por medio de este trabajo guiado por el asombro, la exploración y la constante crítica de todos quienes conforman el taller.

El planteamiento de los ejercicios construye directrices claramente intencionadas en cuanto a la formación de esta exploración personal, inteligente y tutelada. Cada ejemplo de trabajo intenta definir una nueva herramienta, una nueva regla del juego, de tal manera que el alumno plantee su dominio del espacio, sorteando y reformulando las exigencias planteadas por el cuerpo docente.

El hacer aprendiendo, permite descifrar las claves de las reglas de cada proyecto. ¿Qué es un pliegue? ¿Por qué un doblez genera sombra? ¿Cómo se logra la estabilidad? ¿Por qué la masa produce gravedad y peso? ¿Por qué el vacío se comprende desde la sola presencia de la masa? ¿Por qué el plano suspendido genera ingravidez?

Por ello, el taller plantea que cada diseño sea una exploración en términos de concepción de las ideas, espacios y formalidad de las propuestas. Cada exigencia se plantea como una regla mínima de destreza. Desde esta destreza surgen las ideas (conceptos de espacios con cargas de interés), desde estas ideas surgen dominios de las herramientas (pliegues, planos, masas, líneas puntos, tramas), y desde estas herramientas un dominio hablado desde su elementalidad, es decir, un proyecto de arquitectura).

De la noción de espacio.

El taller no plantea un concepto de espacio, propone una forma de encontrar su definición en forma intuitiva, consciente y propositiva. El alumno explora trabajando y aprende explorando.

La formación se plantea desde dos perspectivas. En primer lugar definir un zarpe con directrices claras y reconocibles. De esta forma se intenta responder al qué hacer. En segundo lugar, el ¿cómo?, ¿dónde?, ¿de qué forma?, ¿para qué?, ¿para quién? son llaves abiertas que cada quién definirá, en forma individual, mediante ejercicios de ensayo y error, y en forma colectiva, mediante la crítica.

El espacio es por lo mismo un resultado consciente de una exploración tutelada bajo el equipo docente, quienes exigen la coherencia del discurso, y a su vez, un desarrollo sostenido de descubrimiento, búsqueda y definición.

Cada ejercicio se plantea como un conjunto de reglas mínimas desde donde operar. No se plantea un tipo de proyecto, más bien se propone una serie de condiciones que permiten indagar en terreno abierto, bajo algunas exigencias planteadas por el equipo docente.

De la noción de herramientas.

Las herramientas son las claves de estas exigencias, ya que son ellas las que obligan a plantear alternativas, nuevas maneras de proponer, nuevas formas de concebir el espacio, alternativas frente al conflicto de la estabilidad, la factura y los materiales.

Exigir que se trabaje excavando, plegando, apilando, superponiendo, o bien, en algunos casos, sin ninguna exigencia, permiten operar siempre bajo la unidad y totalidad como condición intrínseca a los trabajos. Desde esta lógica, la noción de coherencia compositiva, fuerza espacial, se asimilan en forma tangente y consciente en la medida que la exploración se lleva a cabo.

El trabajo desde este modelo de ejercitación, permite siempre sumar nuevos recursos al lenguaje arquitectónico. La formación introductoria, bajo esta lectura, explora una constante búsqueda de nuevos elementos que permitan facilitar la expresión individual.

De la noción de proyecto.

La noción de proyecto se plantea como un estado de equilibrio entre las nociones conceptuales de la propuesta, una asimilación crítica de las exigencias planteadas por el ejercicio, una manera consciente de manejar el espacio, y por sobre todo, una manera individual de plantear la manera de materializar estas ideas en forma concreta, física y tangible.

Por la misma condición, de un mismo planteamiento docente, los resultados son búsquedas individuales que permiten definir estados absolutamente ajenos entre sí. No hay formulas, no hay normas, no hay exigencias; solo reglas del juego que deben sortearse con creatividad e inteligencia.

3 Resultados de aprendizaje

UTILIZAR medios de expresión para EXPLORAR el entorno habitable.

MEDIR el entorno habitable para comprender relaciones escalares.

Problematizar la OBSERVACIÓN para formular creativamente una síntesis interpretativa.

IDEAR y CONFECCIONAR configuraciones arquitectónicas y/o urbanas coherentes para responder a la síntesis interpretativa.

ELABORAR modelos con diferentes soportes y herramientas para formular con sensibilidad artística configuraciones espacio-conceptuales.

PRESENTAR y COMUNICAR modelando diferentes soportes (gráficos, volumétricos y materiales) para manejar e integrar relaciones espaciales, de contexto y estéticas de manera innovadora.

4 Aspectos disciplinares a desarrollar

SENSIBILIZACIÓN y adquisición de una PERCEPCIÓN propia de la arquitectura en el dominio de las relaciones entre el espacio, la forma y la dinámica de los fenómenos en función del hombre.

Familiarización con el LENGUAJE ARQUITECTÓNICO, como expresión ORAL, ESCRITA y GRÁFICA, con el fin de comunicar ideas y propuestas relativas al diseño arquitectónico.

Capacidad de ABSTRACCIÓN mediante un proceso de OBSERVACIÓN, ANÁLISIS y SÍNTESIS, tanto del espacio real como de situaciones ficticias.

Adquisición de una capacidad de MANEJO FORMAL Y ESPACIAL, mediante conceptos básicos trabajados en forma práctica.

Formación de una CULTURA ARQUITECTÓNICA, que permita comprender la ciudad y el entorno en el que habita, así como los aspectos teóricos e históricos que condicionan la arquitectura, y desarrollar una capacidad de crítica y fundamentación.

MOTIVACIÓN por la carrera, estimulando la CREATIVIDAD e IMAGINACIÓN a través de ejercicios que incentiven su aprendizaje.

5 Sistema de trabajo

El taller funcionará lunes, martes y jueves, a partir de las 15:00 hrs. La hora de término aproximada será a las 20:00 hrs. Se trabajará mediante sesiones teóricas y prácticas, incluyendo visitas a terreno e investigación.

El trabajo en taller supone un DIÁLOGO. Por lo tanto, se incentivará la PARTICIPACIÓN de los alumnos tanto como expositores de sus propios trabajos, como en correcciones y debates de otros proyectos, buscando desarrollar en ellos una capacidad de CRÍTICA FUNDAMENTADA.

Se deberá mantener una CROQUERA del taller, tamaño carta, en la que desarrollarán sus trabajos y anotarán correcciones. Será un material pedido en algunas entregas como complemento al trabajo presentado y será condición exigida para poder corregir. Para cada ejercicio, deberá explicitarse en la croquera el encargo, el desarrollo del proyecto y los comentarios de la evaluación.

Por otra parte, se deberá llevar un REGISTRO FOTOGRÁFICO de todos los trabajos, el que será solicitado en forma digital al final del semestre, y con el que se elaborará el PORTAFOLIO a fin de año.

No se aceptará fumar ni consumir alimentos en clase.

6 Sistema de evaluación

Las tareas se organizarán sobre la base de trabajos INDIVIDUALES y GRUPALES, cuya preparación y corrección estará a cargo del equipo docente. La ponderación de trabajos grupales no superará el 25% de la calificación final.

La evaluación de los trabajos estará a cargo del equipo docente, tomándose para ello en cuenta el proceso desarrollado por el alumno en la elaboración del trabajo, y el resultado final. Inicialmente se trabajará con un sistema de calificaciones de conceptos (D: distinguido, A: aprobado, M: mínimo, R: reprobado) y posteriormente con sistema numérico (1,0 a 7,0), entregándose una calificación semestral. Todas las evaluaciones se considerarán en la nota final, y no se borrarán notas.

También se realizarán autoevaluaciones y coevaluaciones por parte de los y las estudiantes, siguiendo el criterio definido en cada ejercicio, y comentando activamente el trabajo de sus pares.

Para los trabajos grupales e individuales, se utilizarán evaluaciones formativas (correcciones) y sumativas, definiendo y explicitando claramente los criterios empleados por el equipo docente.

Los ATRASOS a las entregas (que por lo general serán a las 15:00 hrs) serán sancionados promediando con un 1,0 la calificación obtenida. Se aceptan atrasos solo hasta 15 minutos después de la hora de entrega, posterior a ese plazo NO SE RECIBEN. El INCUMPLIMIENTO de un trabajo se calificará con un 1,0.

El CERTIFICADO MÉDICO permite POSTERGAR LA ENTREGA de un trabajo, y no reemplaza la calificación. Se aceptarán certificados médicos por inasistencia sólo en un período de 7 días después de la misma, debidamente aprobados por Secretaría de Estudios, lo que dará opción a entregar el trabajo en dicho plazo. Será de responsabilidad del estudiante entregar el trabajo calculando los días de postergación A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA y no de la presentación del certificado.

Otro tipo de inconvenientes que impidan o dificulten cumplir con la entrega deberán ser notificados al equipo docente EN FORMA PREVIA A LA INSTANCIA, quedando a discreción de éste las medidas a tomar.

7 Contenidos

1º Unidad: El Objeto. Percepción y análisis del medio.

Esta unidad pretende enfrentar al alumno a tomar razón del habitar. Se trabaja con la ciudad como lugar de estudio, descubrimiento, análisis y síntesis. Se comprenden y ejercitan conceptos básicos relativos al espacio arquitectónico, mediante la exploración urbana, la observación y representación del medio, lecturas perceptuales del entorno y estrategias de análisis del medio.

Asimismo se adquieren herramientas básicas de expresión y comunicación (gráficas, orales y escritas). Se exploran conceptos de orden, geometría, unidad, jerarquía, proporción, escala en el espacio y en el plano.

Duración aproximada 3 semanas, ponderación aproximada 20%.

2º Unidad: El Sujeto. El espacio y los actos.

En esta unidad se realizarán exploraciones formales y espaciales en situaciones arquitectónicas básicas. Se busca conocer y comprender las variables que inciden y cualifican la percepción del espacio arquitectónico y los actos que en él se desarrollan. Se enfatiza la relación del hombre con el espacio y se estudian funcionalidades básicas.

Duración aproximada 6 semanas, ponderación aproximada 35%.

3º Unidad: El Medio. Espacio y concepto.

Se hace un énfasis en la relación entre propuesta conceptual y propuesta espacial, de modo que el alumno internalice la importancia de la generación de ideas en la propuesta arquitectónica. Constituye el cierre del proceso del taller, en el que el alumno tiene el desafío de gestar un proyecto arquitectónico de complejidad básica, poniendo a prueba y evidenciando los conocimientos y competencias adquiridos durante el semestre.

Duración aproximada 7 semanas, ponderación aproximada 45%.

8 Referencias

Las presentes referencias se estiman de consulta general, se entregará bibliografía específica de considerarse necesario.

Proyección.

S/A. (2009) *Conversaciones informales. Germán del Sol*. Santiago: ARQ.

ARAVENA, A. (2002) *El lugar de la arquitectura*. Santiago: ARQ.

<http://bibliografias.uchile.cl.uchile.idm.oclc.org/index.php/sisib/catalog/book/2133>

ARAVENA, A. (2003) *Material de arquitectura*. Santiago: ARQ.

BACHELARD, G. (1963) *Poética del espacio*. México: FCE.

CAMPO BAEZA, A. (2005) *La idea construida*. Buenos Aires: U. Palermo.

CAMPO BAEZA, A. (2015) *Quiero ser arquitecto*. Madrid: Arquia + Los libros de la Catarata.

DE MOLINA, S. (2013) *Múltiples estrategias de arquitectura*. Madrid: Ediciones Asimétricas.

KAHN, L. (2003) *Escritos, conferencias y entrevistas*. Madrid: El Croquis.

KAHN, L. (2003) *Forma y diseño*. Buenos Aires: Nueva Visión.

<http://bibliografias.uchile.cl.uchile.idm.oclc.org/index.php/sisib/catalog/book/2277>

LE CORBUSIER. (1973) *Mensaje a los estudiantes de arquitectura*. Buenos Aires: Infinito.

MANSILLA, L., ROJO, L., TUÑÓN, E. (2005) *Escritos circenses*. Barcelona: Gustavo Gili.

MARTÍ ARÍS, C. (2002) *Silencios elocuentes*. Barcelona: Ediciones UPC.

MÁS LLORENS, V. (2004) *Las herramientas del arquitecto*. Valencia: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia.

MUÑOZ COSME, A. (2018) *El proyecto de arquitectura. Concepto, proceso y representación*. Barcelona: Reverté.

PALLASMAA, J. (2006) *Los ojos de la piel*. Barcelona: Gustavo Gili.

PALLASMAA, J. (2016) *Habitar*. Barcelona: Gustavo Gili.

PALLASMAA, J. (2018) *Esencias*. Barcelona: Gustavo Gili.

PÉREZ, F., ARAVENA, A., QUINTANILLA, J. (1999) *Los hechos de la arquitectura*. Santiago: ARQ.

SORIANO, F. (2004) *Sin_tesis*. Barcelona: Gustavo Gili.

ZEVI, B. (1981) *Saber ver la arquitectura*. Poseidón, Buenos Aires.
<http://bibliografias.uchile.cl.uchile.idm.oclc.org/index.php/sisib/catalog/book/2302>

ZUMTHOR, P. (2006) *Atmósferas*. Barcelona: Gustavo Gili.

ZUMTHOR, P. (2009) *Pensar la arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili.
<http://bibliografias.uchile.cl.uchile.idm.oclc.org/index.php/sisib/catalog/book/1937>

Exploración urbana.

CARERI, G. (2002) “Antiwalk” en *Walkscape*. Barcelona: Gustavo Gili, pp. 68-118.

CRISPIANI, A. (2011) “El acto poético” en *Objetos para transformar el mundo*. Universidad Nacional de Quilmes, pp. 239-272.

LYNCH, K. (2006) *La imagen de la ciudad*. España: Gustavo Gili.
<http://bibliografias.uchile.cl.uchile.idm.oclc.org/index.php/sisib/catalog/book/1968>

FRANZ, C. (2001) *La muralla enterrada*. Santiago: Planeta
<http://bibliografias.uchile.cl.uchile.idm.oclc.org/index.php/sisib/catalog/book/2294>

MASSEY, D. (1994) “Space, Place and Gender” en *Space, Place and Gender*. Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 185-190.

VENTURI R., SCOTT-BROWN D., IZENOUR S. (1972) *Aprendiendo de Las Vegas*. Barcelona: Gustavo Gili.

WOLF, T. (1972) “Arquitectura electrográfica” y “Las Vegas (¿Qué?) Las Vegas (¿No te oigo! Mucha bulla) ¡¡¡Las Vegas!!!” en *El coqueto, aerodinámico rocanrol color caramel de ron*. Barcelona: Tusquets.

Composición, forma y espacio.

AA.VV. (2017) *Sustracción, silencio, vacío*. España: Ediciones Asimétricas.

ARNHEIM, R. (1993) “El equilibrio” en *Arte y percepción visual*, cap. I. Madrid. Alianza.
<http://bibliografias.uchile.cl.uchile.idm.oclc.org/index.php/sisib/catalog/book/1027>

ARNHEIM, R. (1993) “La forma” en *Arte y percepción visual*, cap. II. Madrid: Alianza.
<http://bibliografias.uchile.cl.uchile.idm.oclc.org/index.php/sisib/catalog/book/1027>

KOHLER, W. (1969) “Algunos aspectos de la psicología de la Gestalt”, en *Psicología de la Forma*. Buenos Aires: Paidós.

Representación.

BAKER, G. (1989) *Análisis de la forma*. México: Gustavo Gili.

CHING, F. (1991) *Arquitectura: forma, espacio y orden*. México: Gustavo Gili.

CHING, F. (1980) *Manual de dibujo arquitectónico*. México: Gustavo Gili.

CHING, F. (2012). *Dibujo y proyecto*. Barcelona: Gustavo Gili.
<http://bibliografias.uchile.cl.uchile.idm.oclc.org/index.php/sisib/catalog/book/2118>

CLARKE, R., PAUSE, M. (1979) *Arquitectura: temas de composición*. México: Gustavo Gili.

EDWARDS, B. (1994) *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Barcelona: Urano.

IGLESIS, J. (1989) *Croquis. Dibujo para arquitectos y diseñadores*. México: Trillas.
IGLESIS J., DONOSO M. (1996) *Apuntes de viaje*. Tomos 1 y 2. Santiago: FAU.

Revistas y páginas web.

Revista El Croquis

Revista AV Proyectos

Revista ARQ

www.plataformaarquitectura.cl

www.plataformaurbana.cl

www.archdaily.com

<http://mansilla-tunon.blogspot.com.es/>

www.urbansketchers.org