

ARQUITECTURA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1/2011

AO101- Taller de introducción al diseño

AREA	Diseño Arquitectónico	CARACTER	OBLIGATORIO
PROFESOR	GONZALO NAVARRO NOGUEIRA	REGIMEN	ANUAL
AYUDANTE	VERONICA ROMANQUE ROBERTO MIRA	HORAS D.D.	12,0
MONITOR(ES)		CREDITOS	36
REQUISITOS		NIVEL REF	1º AÑO

JUSTIFICACION

Consideramos que el curso inaugural de proyectos constituye un tema sensible, no tan sólo porque significa transformar a un alumno de secundaria en un estudiante de arquitectura mediante el ejercicio de formas y relaciones esenciales suficientes para encaminarlo a segundo año, sino porque sobre todo, se le debe dotar de una *actitud* para afrontar los problemas de la materialización arquitectónica con unas mínimas certezas que garanticen la calidad de la reflexión proyectual. Para ello, abordaremos de manera esquemática las más diversas capas de las competencias arquitectónicas, del mismo modo que intentaremos comprender los mecanismos del proceso creativo. Lo resumiremos a partir de tres observaciones fundamentales:

1. COMPETENCIAS ARQUITECTÓNICAS

La enseñanza de la arquitectura en primer año tiende a concentrar la ejercitación en aspectos espaciales y visuales de la obra, dejando la impresión que la tarea de los arquitectos se reduce a la modelación de formas fundadas en criterios más o menos estéticos y funcionales. En esta tarea nos proponemos ser más amplios. Nos tomaremos en serio poner atención, de manera simultánea o transversal si se quiere, a lo que llamaremos "las tres áreas de competencias arquitectónicas": la humana, la espacial y la material. (No se está inventando nada nuevo, simplemente es una nueva aproximación al tríptico *vitruviano*, pero con otros nombres debido a otros acentos.)
Primero: El hombre es la gran referencia de toda intervención arquitectónica: se edifica, se ordenan recintos y territorios según sus medidas corporales, según sus hábitos, sus empresas (en un sentido amplio del término) y sus artefactos. Segundo: Pocos dudarán en afirmar que el

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

concepto de espacio protagoniza el léxico arquitectónico a partir de las vanguardias plásticas del siglo XX, y ha venido en gran parte a reemplazar -o a derrotar- al ornamento en la percepción de nuestros objetivos como diseñadores. Desde entonces, la legitimidad pertenece a la propia obra. Se dejaron de construir edificios según tal o cual modelo, sino espacios adecuados a los usos requeridos y a las particulares aspiraciones espirituales. Tercero: El *estilo* de este curso (referido a una *manera* de hacer) se basa en la noción de que estas dos primeras áreas del proyecto se encuentran, o cobran sentido, en la medida que la obra tenga capacidad de ser materializada, y por lo tanto, las habilidades ejercitadas son vehículos que nos permitirán *administrar* el proyecto para transformarlo en una realidad física, y además de un edificio bello, en un lugar habitable y estable, como ambiente y como estructura. A las herramientas fundamentales para manipular la dimensión espacial, para conducir la mirada y los flujos, las relaciones entre los elementos y los recintos, se debe agregar la valoración de aquellas variables menos *populares* que permiten que el proyecto llegue a ser una realidad construida. Queremos que el estudiante tenga conciencia de cómo los aspectos *técnicos*, además de resultar inevitables para levantar un edificio, a menudo llegan a definir su identidad formal, es decir, sólo tomando como ejemplo la naturaleza telúrica del territorio chileno, podremos constatar, además de las configuraciones estructurales adecuadas, que la estructura está dotada de una evidente capacidad estética.

2. LA LEY DEL MÍNIMO ESFUERZO

Es una constante, los arquitectos siempre estamos desafiados a trabajar con mínimos: a sacar el máximo provecho de los mínimos recursos. Porque construir es muy costoso, y en la mayoría de los casos, un lujo que pocos se pueden permitir, especialmente en un país como el nuestro. Por eso hay que hacerlo bien. Cualquier obra, a cualquier escala, exige grandes cuotas de rigurosidad para que el proyecto se ejecute con éxito. Y si la arquitectura ya es lo suficientemente compleja, ¿por qué cargarla con más complicaciones? ¿Por qué las escuelas de arquitecturas toleran los excesos? ¿Por qué se empeñan en ejercitar programas excepcionales y en premiar el espectáculo? En todo diseño, todo capricho innecesario se paga caro. Lo mismo se puede decir del tiempo que se le otorga al arquitecto para desarrollar cualquier proyecto: siempre se hace poco para una actividad que demanda un gran volumen de trabajo. Una noción de economía de recursos también vale para administrar nuestro tiempo. Lo que llamaremos "ley del mínimo esfuerzo" significa saber optimizar, es decir, trabajar lo justo para obtener los mejores resultados, y en el mejor de los casos, quizás algunos logren evitar las desagradables trasnochadas.

3. LA MAQUETA COMO PROYECTO

La tercera observación, es que en Chile, los estudiantes de arquitectura hacen muchas maquetas en su período formativo, sobre todo en primer año, de muy buena calidad, con mucho oficio y rigor, pero que en lo principal sólo se construyen teniendo en cuenta su papel de representación del pensamiento espacial. Por otro lado, la maqueta parecía haber sido destronada por los medios de modelación digital, pero lo cierto es que sigue tan vigente por a su inagotable capacidad para comunicar arquitectura y constatarla con facilidad gracias a la mirada *especulativa*, es decir, a que nuestros propios ojos escogen la manera de inspeccionarla. Pero lo que da sentido a la maqueta, en una primera instancia, es que nos permite convertir el pensamiento arquitectónico, y los primeros dibujos, en cuerpo construido. Y sin embargo su técnica no se enseña con la normalidad de un curso de dibujo, sino que depende casi exclusivamente del ingenio del estudiante y de la experiencia traspasada entre generaciones. Sólo consideremos que en esta empresa, como es natural, el estudiante invierte muchísimo tiempo e importantes recursos. Lo que se propone este curso es aprovechar y canalizar esta gran energía constructiva y proyectual, de modo que la maqueta no represente tan sólo una documentación anexa, sino que su *construcción* forme parte del mismo proyecto. No se trata de asignar la categoría de edificio a la maqueta -puesto que nunca deja de ser lo que es, un instrumento, una herramienta de proyecto- pero si incorporamos la planificación de la maqueta a los problemas del

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ejercicio, se aprovechará, no tan sólo de desarrollar pensamiento arquitectónico a través de los problemas que irá planteando su propio montaje, sino además, permitirá optimizarlo y desarrollar una mentalidad proyectual de carácter globalizador.

REQUISITOS

Sólo los reglamentarios.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS

SENSIBILIZAR CONCIENCIAS, NO SÓLO SENTIDOS

Al finalizar esta asignatura, cada alumno será competente en el dominio de las herramientas básicas para ejercitar el proyecto arquitectónico, así como saber situarlo y transformar el paisaje de manera bella y responsable. En este taller, no interesa tanto el halago a los resultados geniales y excepcionales, sino plantearse en serio la formación de un buen arquitecto medio, que confíe en el sentido común y posea buen criterio para tomar decisiones en los diversos ámbitos que tocan al proyecto, dirigirlo con certeza, administrar los medios *disponibles* con sentido sostenible y economía, para que llegue a ser construido con éxito y calidad. Afortunadamente hoy en día, ser sensato también está de moda.

Así mismo, cada alumno será capaz de sacar el máximo rendimiento a sus instrumentos de trabajo, el dibujo y la maqueta, para optimizar su ejecución, extraer conocimiento arquitectónico (capacidad analítica y de observación) y *comunicar* arquitectura de manera eficiente y adecuada, teniendo en cuenta las distintas categorías de interlocutores, como las que encontrará a lo largo de su carrera (profesor, cliente, colaborador, constructor). Estas aptitudes, como también son inherentes a las competencias del proyecto, se tratarán con atención en cada etapa.

CONTENIDOS

DE LA UNIDAD AL CONJUNTO

En cada semestre se estudiará, lo que llamaremos, una dimensión arquitectónica, suponiendo que sean dos. En ambas se comenzará a tratar los problemas del edificio como unidad, para luego ir tratando la manera de duplicar, repetir, agrupar para conformar un conjunto coherente. En la etapa final de cada semestre, el ejercicio se emplazará en lugar real, estando ya el estudiante en condiciones de manipular los elementos esenciales de configuración espacial y material. En este sentido, siempre se llegará a tratar problemas sencillos de urbanismo que nos ayuden a comprender y a intervenir de manera sensible, tanto nuestro paisaje urbano como el natural.

PRIMER SEMESTRE: DIMENSIÓN DE AGRUPAMIENTO HORIZONTAL

No le llamamos bidimensional, porque de todas formas siempre se estará tratando el fenómeno espacial. En este caso nos gusta más el concepto o acto de agrupar, puesto que veremos en todo edificio, analizado y proyectado, cómo se agrupan materiales y recintos. Al acabar el tema semestral, también habremos tenido la oportunidad de observar el fenómeno de habitar Santiago en su forma de ciudad jardín.

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

SEGUNDO SEMESTRE: DIMENSIÓN DE AGRUPAMIENTO VERTICAL

En esencia, el esquema del trazado temático puede ser parecido al primer semestre, sólo que se agregan nuevos parámetros, sistemas de flujos más complejos, nociones estructurales algo más avanzadas, y una proximidad más precisa con el material y las partes del *cuerpo* construido (pieles y membranas, músculos, flujos y huesos). Cuando se llega a un suelo común, tenemos que poner atención a los problemas de sincronización entre todos estos factores. A lo largo del semestre trabajaremos en el paisaje urbano del Santiago central.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

EL JUEGO SON SUS REGLAS

Es notable, que a partir del curso introductorio de Itten -citando nuevamente a la Bauhaus- se pusiera en valor la capacidad del juego y del imaginario infantil para generar sensibilidad plástica. En esto coincidirán casi todas las vanguardias plásticas del siglo XX. Pero lo que nos interesa de aquí, es lo que significa el juego considerando por sus reglas. Muchas veces, la *forma* del juego adquiere identidad debido a sus reglas, como el fútbol, y que esta identidad formal también es estética. En sentido contrario, quizás se puede afirmar que la forma de la unidad básica de un juego de construcción, como el propio Lego, es la que genera el modo -las reglas- por las que se han de combinar. Es cierto que en los primeros momentos del curso de primer año se suele comenzar con una codificación más controlada del ejercicio, pero el objetivo principal, en este caso, es que el alumno valore las restricciones, no como obstáculos, sino como condicionantes del diseño, que le dan un determinado empuje.

La categoría de los problemas ejercitados es esencialmente práctica, puesto que se persigue cercanía con aspectos más habituales de la práctica profesional por encima de los programas excepcionales. Cada tarea será cuidadosamente codificada y clara en sus objetivos, en el sentido que se exigirán limitaciones morfológicas, materiales, estructurales, y por tanto constructivas, muy concretas al momento de ser resueltos, emulando de manera esquemática a un proyecto real. Cada instante, los principales episodios de la Unidad en cuestión o del proyecto, serán objeto que una pequeña planificación. El montaje y el propio transporte de la presentación sería, por tanto, motivo de proyecto. La cercanía con el material es importante, pero también lo es la manera en que se gestiona y comunica.

Pese al rigor que pudiera inspirar este programa, además de juego, la palabra fiesta también forma parte de nuestro vocabulario. No se tiene que estudiar arquitectura sufriendo. En este curso creemos que una buena forma de rendir con éxito es debido a que se disfruta el trabajo. El estudiante debe idear la forma de organizarse y procurarse los medios para que el trabajo resulte lo más placentero y eficiente posible. Es importante trabajar en equipo, es la esencia de estudiar en un taller y de los mejores profesionales. Somos cerebros sociales y necesitamos la interacción para obtener los mejores resultados. El carácter de festividad en el trabajo es el aderezo del intelecto y nos permite conocernos mejor. En cada semestre el curso celebrará una fiesta. Una de éstas puede estar incluida en el examen.

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Respecto a esta amplitud de habilidades que se quiere formar, se suma un par de ejercicios, desarrollados lo largo del año y en paralelo a los ejercicios de las unidades centrales, que se entregarán a parte. El primero es un registro fotográfico y el segundo es una ficha bibliográfica de uno de los libros recomendados por el curso. El desarrollo de estos ejercicios es libre y sólo pretenden complementar la evaluación anual del alumno a través de una perspectiva más espontánea.

SISTEMA DE EVALUACION

El sistema se basa en un ciclo semanal de evaluación. Cada unidad temática abordará dos o tres semanas y las primeras evaluaciones tendrán carácter referencial. Si bien se trata de tareas de corta duración, la oportunidad de ajustar el proyecto, al menos en una ocasión, permite dar cierta continuidad a los conceptos que se están explicando.

La última unidad temática de cada semestre corresponde al examen. Esta unidad tendrá una incidencia en el promedio del alumno, en ambos semestres, de un 40%.

La nota final corresponde al promedio de ambos semestre, en proporciones del 40% para el primer semestre, y 60% para el segundo.

Por último, las tareas complementarias se evaluarán a final de año, y serán de carácter referencial para la evaluación general. Respecto al registro fotográfico, cada alumno depositará tres fotos en formato libre, en un correo electrónico a determinar, el último día del primer mes de clases y a continuación cada dos meses. El ejercicio de lectura consiste en una ficha bibliográfica de no más de una página tamaño carta con un breve comentario de los contenidos.

Las entregas fuera de plazo se penalizarán con una reducción proporcional de la nota. No se reciben partes médicos, salvo casos excepcionales. Cada estudiante está eximido de una de las entregas regulares -exceptuando los exámenes-, sin embargo, será responsable de plantear ser evaluado con un ejercicio alternativo.

DOCUMENTACION

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA (por ahora)

John **Berger**

MIRAR

De LA Flor S.R.L. Ediciones, 2005.

Ricardo **Daza**

BUSCANDO A MIES.

Actar, 2008

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Juhani **Pallasmaa**

LOS OJOS DE LA PIEL: La Arquitectura Y Los Sentidos

Gustavo Gili, 2006

Steen Eiler **Rasmussen**

LA EXPERIENCIA DE LA ARQUITECTURA: Sobre la percepción de nuestro entorno

Editorial Reverté, 2004

Witold **Rybczynski**

LA CASA, HISTORIA DE UNA IDEA

Emecé, 1991

Igor **Stravinsky**, Eduardo Grau

POÉTICA MUSICAL

Taurus, 1977

Peter **Zumthor**

PENSAR LA ARQUITECTURA

Gustavo Gili, 2009