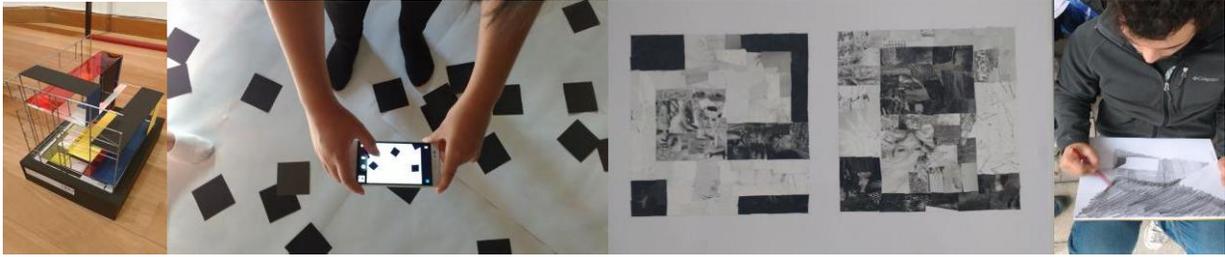

ELECTIVO_ FORMA Y ESPACIO 2025
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO _ UNIVERSIDAD DE CHILE

ELECTIVO FORMA Y ESPACIO

SEMESTRE 2 2025

- **Asignatura:** Forma y Espacio, Electivo de Especialización
- **Nivel:** Ciclo 2 _Tercer año Semestre Primavera
- **Profesores** René Muñoz Barceló, Arquitecto FAU barcelo.2010@gmail.com
Romina Mardones, Arquitecta FAU rominamardones@gmail.com
- **Semanas:** 15 sesiones

“Una creación espacial es un entrelazamiento de partes del espacio que se sujetan por relaciones invisibles, pero claramente verificables, y por el juego fluctuante de las fuerzas.”

Laszlo Moholy Nagy, La nueva visión y reseña de un artista.

I. Descripción

El curso electivo de Forma y espacio introducirá al estudiante en el lenguaje abstracto de la configuración visual y el manejo del espacio a través del estudio de las variables que determinan perceptualmente la Forma, que permiten construir la Arquitectura y el espacio en un proceso que va desde el plano visual al volumen. Analizará y estudiará el mundo creativo de la Forma, proporciones, leyes y estructuras visuales en su aplicación al trabajo de **Taller 6 del Ciclo 2**; se entregarán las herramientas para que el estudiante pueda reconocer, explicar y aplicar leyes plástico-espaciales desde la línea al plano y del plano al volumen, a partir de un pensamiento sensorial abstracto y dinámico desde el electivo **como aporte a su diseño de proyecto de Taller**. Revelaremos las partes componentes del espacio arquitectónico desde el fenómeno plástico del equilibrio, la tensión, peso y proporción, comprendiendo las relaciones entre las partes y el todo, como una búsqueda de la unidad que transita entre la estática y la dinámica de las estructuras componentes.

II. Objetivos generales

- 1.- Reconocer el mundo de la visualidad y de la significación formal como materia básica para el desarrollo de un lenguaje expresivo propio.
- 2.- Reconocer fenomenológicamente al hecho plástico, desde su apariencia sensible, como objeto de reflexión y razón creativas.
- 3.- Desarrollar la capacidad de percepción y el imaginario plástico como materia prima básica, para el

quehacer creativo en lo espacial.

- 4.- Desarrollar la capacidad creativa para producir manifestaciones plástico formales originales, adecuando medios, fines y circunstancias desde lo bidimensional a lo tridimensional.

III. Objetivos específicos

- 1.- Reconocer el mundo de la visualidad y de la significación formal como materia básica para el desarrollo de un lenguaje expresivo propio.
- 2.- Explorar fenomenológicamente al hecho plástico, desde su apariencia sensible, como objeto de reflexión y razón creativas.
- 3.- Desarrollar la capacidad de percepción y el imaginario plástico como materia prima básica, para el quehacer creativo en lo espacial.
- 4.- Desarrollar la capacidad creativa para producir manifestaciones plástico formales originales, adecuando medios, fines y circunstancias desde lo bidimensional a lo tridimensional.
- 5.- Aplicar los principios de Forma y espacio en proyectos experimentales relacionados con el diseño de la arquitectura y su visión cualitativa, y posteriormente aplicado al Proyecto de arquitectura de Taller correspondiente al nivel.
- 6.- Desarrollar habilidades de imaginación formal a través del dibujo a mano como herramienta de observación, creación y registro para luego incorporar habilidades manuales de construcción análoga en modelos exploración tanto bidimensionales como tridimensionales. Indicaciones metodológicas y de organización.

IV. Metodología:

Teórico-práctico: Combinación de exposiciones breves con actividades prácticas.

Ejercicios de desarrollo en sala de clases.

Experimental: Promover el aprendizaje mediante la exploración de materiales y técnicas de oficio análogos. Enseñanza del manejo de los materiales e instrumentos de trabajo.

Colaborativo: Fomentar la interacción entre los estudiantes para enriquecer el proceso creativo. Invitados del Área Plástica a correcciones, artistas visuales y profesionales afines. Salidas a terreno en el entorno de la Facultad a Galerías y exposiciones.

- 1.- Metodológicamente la asignatura se desarrolla como un proceso permanente y sistemático de seminario y correcciones en que participa todo el curso junto al equipo docente.
- 2.- Cada ejercicio se enuncia de forma precisa, creando una situación de problema que reclama la creatividad del estudiante y el despliegue de sus habilidades, promoviendo su desarrollo.
- 3.- Concluido cada ejercicio, o las etapas que lo constituyen, los alumnos deben analizar el resultado expuesto, realizando una discusión que, con la conducción docente, busca desarrollar su capacidad analítica, verbalizando el reconocimiento de las cualidades y explicándolo de acuerdo a los principios de organización formal. Mediante este proceso lo realizado intuitivamente se hace consciente, asegurando

un desarrollo que reconoce, explica, ascendiendo en el nivel de conocimiento.

- 4.- La conclusión de cada seminario la realizan los docentes integrando nuevos contenidos que se insertan en este proceso reflexivo.
- 5.- El enunciado del ejercicio siguiente se formula como un nuevo problema que, concatenado al anterior, reclama la aplicación del conocimiento adquirido, reabriendo el proceso como un continuo permanente, que relaciona intuición, descubrimiento y razón.
- 6.- La ejemplificación docente buscara siempre abrir la reflexión hacia la realidad circundante o el mundo de la realidad física, natural o cultural, a fin de estimular el desarrollo del imaginario desde la abstracción a la naturaleza.
- 7.- La orientación docente debe también incentivar permanentemente en el estudiante la planificación y metodología del proceso de trabajo, con el adecuado uso de los medios disponibles y el tiempo, de modo que cada trabajo sea concebido, realizado y acabado con el mejor nivel posible y dentro de los plazos indicados.
- 8.- El programa buscara permanentemente integrar a sus actividades algunas de las exposiciones significativas que se realizan en Santiago, integrando en ello también una ejercitación analítica, el ensayo crítico como el modo natural de ejercer el criterio.
- 9.- La integración de textos básicos para complementar las unidades temáticas, integran a la escritura y buscan este correlato natural de la lectura.
- 10.- Una permanente planificación y coordinación docente debe detallar las actividades semanales. Se considera para ello el principio de “no adaptar los alumnos al programa, sino el programa a los estudiantes”, ya que lo que importa realmente son los objetivos.

V. El electivo se organiza en 3 Unidades temáticas:

UT 1: La organización Visual en el Plano

UT 2: Del Plano al relieve

UT 3: De la superficie al espacio libre.

- En cada una de las sesiones el trabajo del estudiante se calificará con nota numérica o conceptual.
- Cada unidad temática tiene su entrega final en la última clase del periodo salvo indicación del profesor.
- Es requisito para aprobar el curso tener el 75% de asistencia

VI. Cuaderno/ Bitácora del curso y contenedor de instrumental

- Los estudiantes deberán tener un cuaderno de croquis exclusivo para el curso.
- Además, deberán contar para su segunda clase con el contenedor del curso que almacenará todo el set de instrumental de trabajo manual y de dibujo que el equipo Docente indicará en la primera sesión de clases.

VII. Objetivos, contenidos y actividades

U.T.1 La organización visual en el plano

Objetivos

- 1.- Comprender que la forma se estructura estableciéndose en el plano o en un campo visual como una relación entre figura y fondo, de acuerdo con determinadas leyes.
- 2.- Comprender el formato soporte como campo visual gráfico y sus características de partición o subdivisión.
- 3.- Reconocer, explicar y aplicar los diferentes conceptos que designan la significación y expresiva visual de forma.
Ref. Gestalt, psicología de la forma, estructuras visuales y leyes.

Contenidos

Plano gráfico, figura y fondo, concepto de forma, leyes de agrupamiento, conceptos de unidad, variedad, totalidad, proporción, ritmo, peso visual, énfasis, jerarquía, articulación, estructura visual y tramas, equilibrio y tensión. Blanco, negro y gama de grises, acentos.

U.T.2 Del plano al volumen

Objetivos

- 1.- Reconocer el volumen como expresión del desplazamiento de una figura plana. Ref. Paul Klee punto, línea y plano, volumen.
- 2.- Reconocer la influencia de la luz y el color en la percepción del volumen.
Ref. Color de Munsell, equivalencias cromáticas al gris, luminosidad del color.
- 3.- Reconocer, explicar y aplicar los conceptos de la forma en el volumen.
- 4.- Reconocer la expresión del volumen como anverso y reverso de un plano.

Contenidos

Unidad, proporción, peso, ritmo, tensión, jerarquía, estructura y tramas, volumen, lleno, vacío, articulación; Interpretación de profundidad a través de acromáticos, cromáticos, color y derivados.

U.T.3 De la superficie al espacio libre

Objetivos

- 1.- Desarrollar el imaginario espacial.
- 2.- Reconocer la materialidad como uno de los elementos estructurantes y conformadores del espacio arquitectónico.
- 3.- Reconocer las cualidades formales del espacio como lleno y vacío.
- 4.- Reconocer las calidades y cualidades de la materialidad y sentido de su expresión, aplicándolas en la conformación del espacio.
- 5.- Desarrollar la capacidad de relación entre lo abstracto del aprendizaje y la realidad circundante.

Contenidos

La forma tridimensional sobre el plano, espacio escultórico y arquitectónico, peso y levedad, equilibrio y tensión de los cuerpos; espacialidad por sustracción y adición de materia. Transparencia, luz y sombra, virtualidad, tensión y equilibrio, proporción, geometría y modulación. Forma y contraforma.

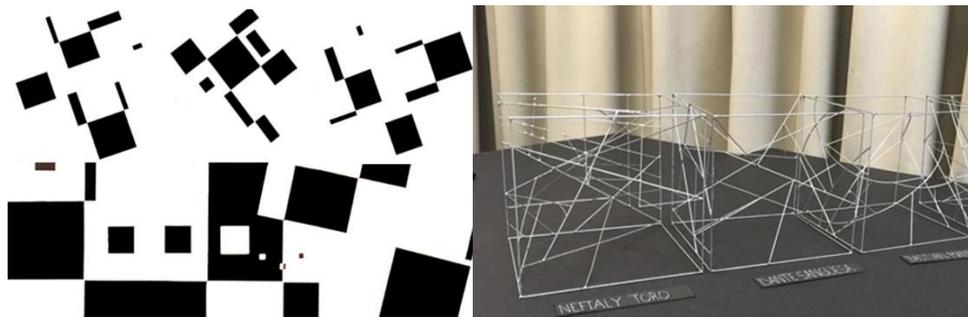
EJERCICIOS POR UNIDAD

Para cada Unidad temática del ciclo, el curso plantea metafóricamente elementos arquitectónicos base , propios de la configuración espacial: **la Fachada** como plano vertical envolvente, piel o cerramiento, visto a la distancia para comprenderla como una totalidad ; el plano horizontal, al cual denominaremos **Suelo**, a modo de Planta de arquitectura o relieve arquitecturizado, y el **Muro** , como plano vertical cercano que nos permite comprender las profundidades, definiendo la fluidez espacial de estar dentro , fuera o entre. Como síntesis de aprendizaje, se trasladaran los contenidos al **Proyecto de Taller de Arquitectura** en la última unidad del electivo.

UT1 LA FACHADA / La organización visual en el plano.

- S1 Ej.1 El plano visual y su estructura.
- S2 Ej.2 Figura y fondo, continuidades, lleno y vacío; Leyes de la Gestalt, teoría de la percepción.
- S3 Ej.3 Estructuras visuales, tramas, profundidad.
Seminario final, **Artista visual** invitado

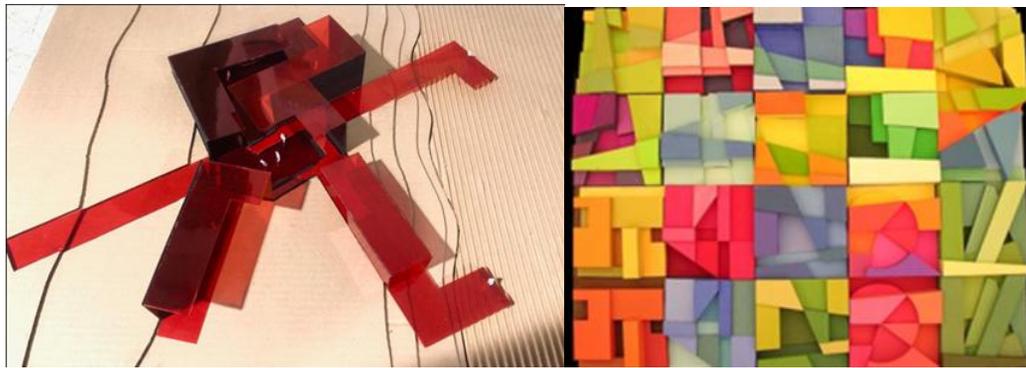
Producto UT1 Entrega Portafolios “La fachada”

UT2 EL SUELO / Del plano al volumen

- S4 Ej.6 Plano base como relieve
- S5 Ej.7 Muro/ suelo anverso y reverso
- S6 Ej.8 Integración relieve base y muro: estudio de color y derivados.
Seminario final, **Arquitecto** invitado.

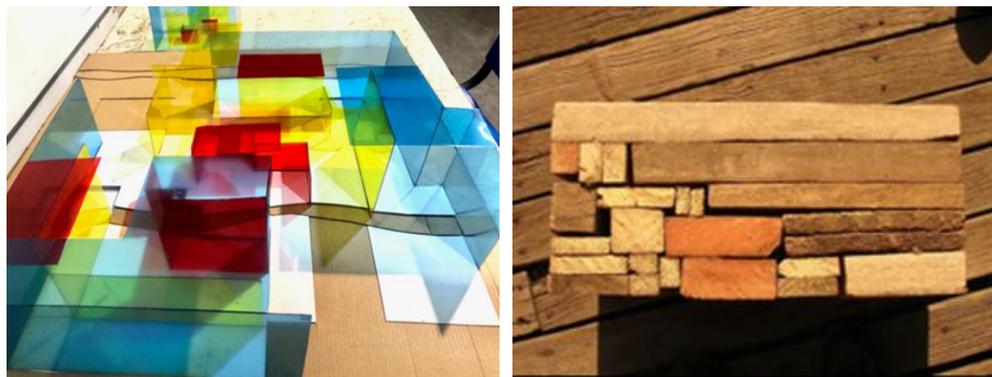
Producto UT2 Entrega Portafolios El Suelo

UT3 MUROS O PARAMENTOS /De la superficie al espacio libre

- S7 Ej.9.1 Diedro: estructura, el espacio virtual y los planos
- S8 Ej.9.2 Diedro: integración obra pictórica, color y luz. Acrílicos y metales
- S9 Ej.10.1 Masa Máxima: construcción espacio y densidad en cuerpo virtual, Madera y metal.
- S10 Ej.10.2 Masa máxima: lleno y vacío, elevaciones, vistas, luz y sombra.
Seminario final, **Escultora + Arquitecto** invitado.

Producto UT3 Entrega Portafolios Muros

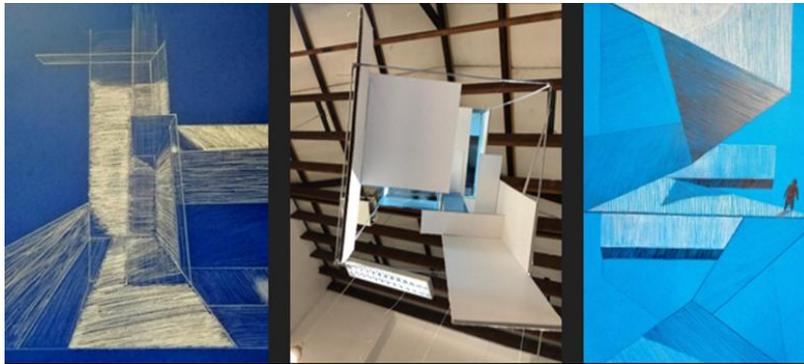

UT4 PUESTA EN PRACTICA / Praxis espacial

Para esta unidad de Praxis Espacial, se aplicaran todos los contenidos del Curso electivo de Forma y Espacio al diseño del proyecto de Taller, aplicando las herramientas y principios al diseño espacial del proyecto, de manera de refinar su propuesta arquitectónica desde la mirada de nuestro electivo, como aporte al taller de Arquitectura.

- S11 Ej.11.a **Ejercicios de aplicación de aprendizaje al proyecto de Taller 6:** planta y relieve
- S12 Ej.11.b Suelo, relieve
- S13 Ej.12.a Estudio y propuesta de elevaciones y suelo
- S14 Ej.13.a Volumen del Proyecto, lleno y vacío
- S15 EJ.13.b Espacio interior del proyecto
Seminario final **Arquitecto, Artista visual y Escultora** invitados.

Producto UT3 Entrega Portafolios Proyecto arquitectura

Profesionales invitados a seminarios

- Hugo Rivera Scott / Docente y Artista Visual
- Katia Montes Barría / Arquitecta y escultora Uch.
- Matilde Huidobro / Artista Visual.
- Gabriel Bendersky Assael / Arquitecto Uch.

LITERATURA DOCENTE

- Kohler, W. "Algunos aspectos de la psicología de la Gestalt", en: Psicología de la forma. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1969.
- Madrideo Sol y Sancho Osinaga Juan Carlos, "Breve conversación con Eduardo Chillida" en: revista El Croquis, n° 81/82, pp. 14-23, Madrid 1996.
- Arnheim, Rudolf, Arte y percepción visual, Editorial Eudeba, Buenos Aires 1962.
- Ching, Francis D.K., Arquitectura, forma, espacio y orden. Editorial Gustavo Pili, México, 1989.
- Hesselgren, Sven, El lenguaje de la arquitectura, Editorial EUDEBA, Buenos Aires, 1969.
- Kandinsky, Vassily, De lo espiritual en el arte, Editorial Galatea, Nueva Visión, Buenos Aires, 1960.
- Kandinsky, Vassily, Punto y línea sobre el plano, Editorial Colofón, México, 2013.
- Kepes, Gyorgy, El lenguaje de la visión, Editorial Infinito, Buenos Aires, 1969.
- Meissner, Eduardo, La configuración espacial, Edición facultad de Arquitectura y Construcción, U. del Bio Bio, 1984.
- Moholy-Nagy, Lazlo, La nueva visión y reseña de un artista. Editorial Infinito, Buenos Aires, 1963.
- Eyquem, Miguel, El proyecto de la obra: de la gravedad a la levedad. Ediciones Arq PUC 2016.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

1.- La evaluación de cada ejercicio se realizará luego de cada seminario de corrección en la clase y considera tanto el resultado expuesto como el proceso.

2.- Otras notas parciales, de menor ponderación, pueden ser dadas durante el proceso, las que serán anunciadas previamente en cada caso. Las notas serán de escala 1 a 7 y habrá calificaciones conceptuales D (Distinguido), B+, B, R+. R-, M (Mínimo).

