Aplicacion de un Referente Arquitectonico en el Taller de Arquitectura

Application of an Architectural Reference in the Architecture Workshop

Gabriela Castañeda Caro
gabriela.castaneda@usantoto.edu.co, estudiante arquitectura

Yuliana Vanessa Acevedo Villamarin
yuliana.acevedo@usantoto.edu.co, estudiante arquitectura

Mónica Jhocjaira Castro Sánchez
monica.castro@usantoto.edu.co, estudiante arquitectura

Rafael Antonio Saba Forero
rafael.saba@usantoto.edu.co, estudiante arquitectura

Arq. Lina Marcela Benavides Silva, M. Sc
lina.benavides@usantoto.edu.co, docente arquitectura

Resumen

Actualmente, las facultades de Arquitectura del País, se debate sobre el referente arquitectónico como influencia en el proyecto arquitectónico. En Arquitectura, el concepto de “referentes arquitectónicos” hace referencia a elementos, estilos, diseños o soluciones espaciales tomadas de otras obras, períodos históricos, culturas o arquitectos previos, que sirven como inspiración o punto de partida para nuevos proyectos. La aplicación de estos referentes se puede dar de diversas maneras, dependiendo del contexto y los objetivos del arquitecto.

Palabras clave:

Proyecto, Referente, Análisis, Diseño.

Abstract

Currently, the architecture faculties of the country are debating the architectural reference as an influence on the architectural project. In architecture, the concept of "architectural references" refers to elements, styles, designs or spatial solutions taken from other works, historical periods, cultures or previous architects, which serve as inspiration or starting point for new projects. The application of these references can occur in various ways, depending on the context and the architect's objectives.

Keywords:

Project, Reference, Analysis, Design.

Introducción

Existen diferentes formas de aplicación de referentes arquitectónicos en la práctica arquitectónica "Facultades de Arquitectura - Talleres"

Inspiración estilística: Un arquitecto puede recurrir a estilos arquitectónicos previos, como el Renacimiento, el Barroco, el Modernismo, el Minimalismo, entre otros, como base para desarrollar un nuevo diseño. Esto puede implicar la adopción de características estéticas, como proporciones, ornamentación, o el uso de ciertos materiales. Un edificio moderno que incorpora elementos de la arquitectura neoclásica, como columnas, frontones y simetría, pero utilizando materiales contemporáneos como el vidrio o el acero.

Referencia a la tradición local o cultural: En muchos casos, los referentes arquitectónicos provienen de tradiciones locales o culturales específicas. El arquitecto puede estudiar las soluciones que han sido utilizadas históricamente en una región particular y adaptarlas a las necesidades contemporáneas. El uso de patios interiores y muros gruesos en la arquitectura de zonas áridas como una respuesta al clima, algo que se ha visto en la arquitectura tradicional del Medio Oriente y que puede ser reinterpretado en edificios modernos.

Estudio de la Arquitectura de grandes maestros: La obra de arquitectos célebres, como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Zaha Hadid o Tadao Ando, puede ser un referente importante. Los arquitectos estudian su trabajo para entender sus enfoques sobre el espacio, la luz, los materiales y la relación con el entorno, para luego integrar estos conceptos en sus propios proyectos. Un arquitecto puede usar la idea de «espacios abiertos y fluidos» de Frank Lloyd Wright o la «forma orgánica» de Zaha Hadid para crear una estructura que se integra naturalmente en su entorno.

Adaptación y reinterpretación de patrones geométricos: Los patrones geométricos, tanto tradicionales como contemporáneos, pueden ser tomados como referentes para la creación de fachadas, estructuras o detalles decorativos. Los patrones matemáticos o naturales, como la secuencia de Fibonacci o las proporciones áureas, son ejemplos de referentes que se aplican en la disposición de los elementos. En el diseño de una fachada, el arquitecto podría basarse en el principio de la proporción áurea para lograr una estética equilibrada.

Reinterpretación de tipologías arquitectónicas: Existen ciertos tipos de edificios que han sido utilizados a lo largo de la historia, como las iglesias, teatros, escuelas o viviendas, que siguen patrones recurrentes. Los arquitectos pueden recurrir a estas tipologías y transformarlas, adaptándolas a nuevas exigencias de uso, estética o funcionalidad. El rediseño de una vivienda unifamiliar siguiendo las ideas de la casa aislada, como las propuestas por el Movimiento Moderno, pero adaptando las soluciones al contexto local o a las necesidades del cliente.

Uso de referencias naturales o del entorno: El entorno natural puede ser una fuente rica de inspiración, especialmente en lo que respecta a la forma y la estructura. Los arquitectos pueden aplicar formas de la naturaleza, como las curvas suaves de una montaña o la disposición de las ramas de un árbol, para crear espacios que dialoguen con el paisaje circundante. Un edificio que imita las curvas suaves de las olas del mar, tomando como referencia la geometría de las formaciones rocosas de una playa.

La inspiración en la Arquitectura industrial: En el contexto contemporáneo, muchas veces se emplean referentes de la arquitectura industrial, donde se hace uso de elementos estructurales como vigas, columnas, ladrillos expuestos y techos altos como parte del diseño estético y funcional del edificio. Espacios comerciales o residenciales que adoptan una estética "industrial", con estructuras de acero y acabados de hormigón expuesto, emulando fábricas y almacenes antiguos.

Estudio de la evolución histórica: Los arquitectos pueden estudiar cómo ciertos elementos arquitectónicos han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo estos pueden aplicarse en un contexto contemporáneo. Esto no solo implica la estética, sino también la funcionalidad y la relación con las tecnologías de construcción actuales. El uso de arcos o bóvedas, elementos arquitectónicos medievales, reinterpretados con tecnologías modernas para lograr un diseño más eficiente en términos de materiales y sostenibilidad.

Contexto y sensibilidad cultural: Al aplicar referentes arquitectónicos, es fundamental considerar el contexto cultural y social del lugar donde se va a desarrollar el proyecto. Los arquitectos deben ser sensibles a las tradiciones locales, al clima y a las necesidades específicas de la comunidad a la que van dirigidos los edificios. En un proyecto de vivienda social, el arquitecto puede inspirarse en las viviendas tradicionales de la región para asegurar que el diseño sea funcional y accesible, mientras que al mismo tiempo aprovecha técnicas de construcción modernas.

Imagen 1. Participación Encuentro Internacional de Semilleros 2024.
Fuente: Arq. Benavides, Lina (2024). ENIIU 2024.

Imagen 2. Semillero "Teoría y Proyecto 2024".

Fuente: Arq. Benavides, Lina (2024). Reunión Semillero Investigativo,2024.

Referentes en Arquitectura

Álvaro Siza Viera: El Arquitecto Álvaro Siza Viera, desarrollo el proyecto "Casa Té Boa Nova" en sus primeros años como arquitecto, ya que en el año 1956 el Ayuntamiento de la ciudad realizó un concurso con el fin de encontrar un arquitecto que desarrollara el proyecto; el ganador fue el arquitecto de origen Portugués Fernando Távora. Sin embargo, él asignó la obra a un joven, Álvaro Siza, quien desarrollaría el proyecto. El propósito de Siza era retomar las ideas de Távora, usando la Arquitectura tradicional de Portugal y la transformación y unión de figuras, con el fin de adaptar dichos elementos a las necesidades de la época. El proyecto se ubicaba en los acantilados limitando con el mar Matosinhos, por lo que la topografía significaba un desafío importante, por lo que la construcción se unifica con el paisaje respondiendo a la imagen de este, usando los elementos del lugar como principal fuente de inspiración.

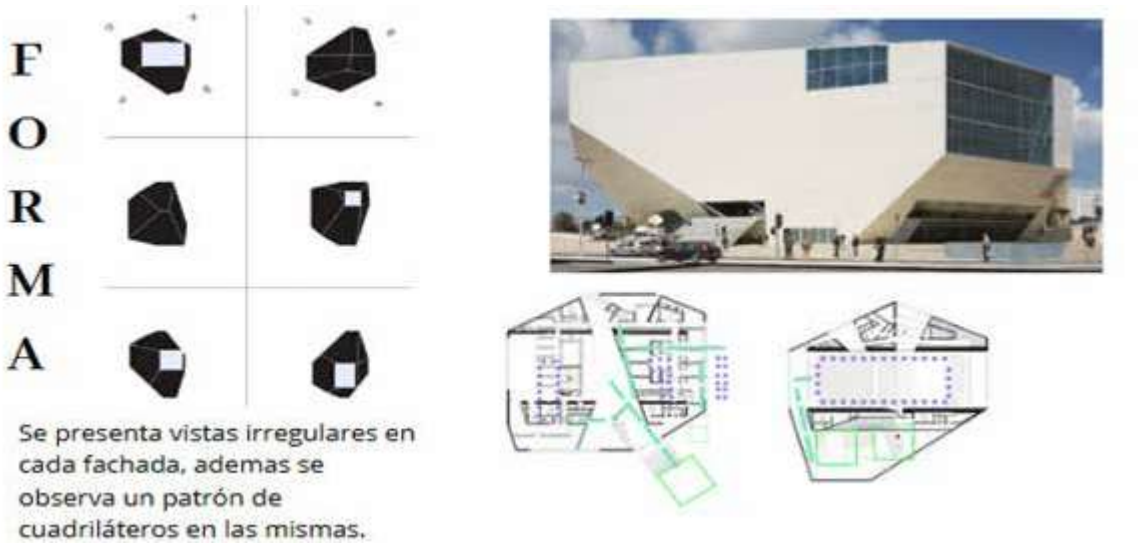

Imagen 3. Arq. Álvaro Siza Viera, "Casa Té Boa Nova".

Este proyecto muestra indicios de lo que sería la marca distintiva de Siza; un ejemplo de esto es cómo tomó el elemento de las rocas que rodeaban el terreno y lo incluyó en los cimientos, integrando la Naturaleza con el proyecto. El lema de Siza es "Los arquitectos no inventan nada, ¡transforman la realidad", lo que sin duda demostró en sus proyectos.

En el objeto arquitectónico, se ven sistemas tradicionales de la época en el que se realizó, los ángulos que conforman la estructura o la utilización de teja roja son ejemplos de esto. Desde la vía pública se extiende un camino arquitectónico naciente de un sistema de escaleras y plataformas que transita desde el estacionamiento y desemboca en la casa. El diseño permite una interacción con el mar que contrastan con los muros de hormigón y las piedras integradas.

Los dos espacios principales se abren con ligereza al océano, continuando con el uso del exterior de sus paredes con la topografía del lugar, estos espacios son; un comedor con orientación al este y el salón principal en la parte sur, al unir estas plantas se forma una mariposa, integrando siempre esta imagen de la naturaleza

La sala de té y el comedor se ubican sobre las rocas, donde un atrio y una escalera de doble altura se encarga de unificarlas, entrando de este modo por el segundo piso. Las zonas de servicios tales como, la cocina y la bodega se encuentran en la parte posterior del proyecto. Los marcos de las ventanas generan un efecto acogedor ya que fortalece la conexión con la naturaleza y el entorno.

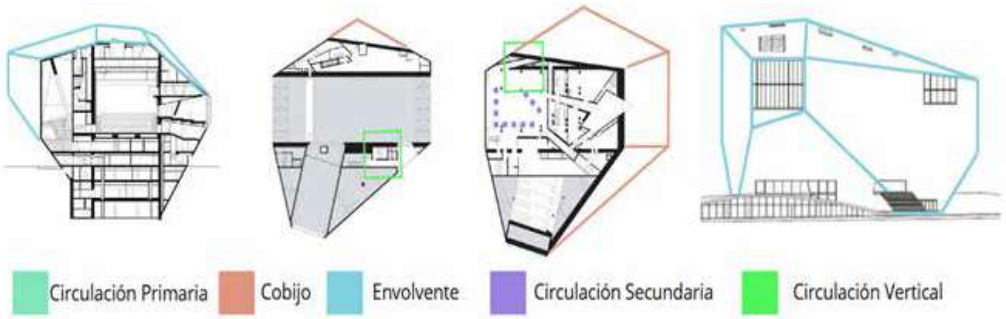

Imagen 4. Arq. Álvaro Siza Viera, "Casa Té Boa Nova.

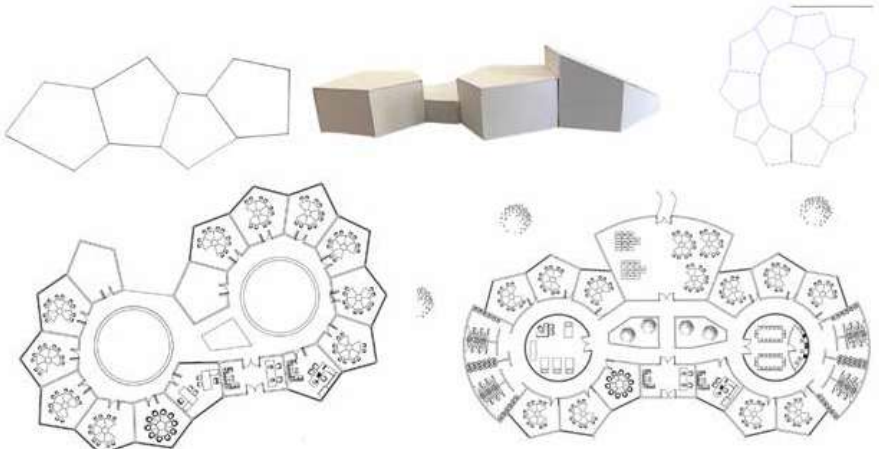

Imagen 5. Álvaro Siza Viera, "Casa Té Boa Nova".

Análisis de referente: Casa da Musica

Generar un espacio arquitectónico que estimule el aprendizaje de la población más joven en el municipio. Los jardines infantiles son vitales porque ofrecen un ambiente seguro y estimulante para el desarrollo temprano de los niños, promoviendo su crecimiento físico, emocional, social y cognitivo, y sentando las bases para su éxito futuro en la vida y en la escuela.

El concepto del proyecto parte del análisis del referente utilizado, explorando con los principios y dogmas de la Arquitectura y las herramientas usadas por los arquitectos, para que a partir de estas se generara una nueva idea. Se presentan vistas irregulares en cada fachada, además se observa un patrón de cuadriláteros en las mismas.

Forma

- Circulación Secundaria
- Circulación Vertical
- Envolvente
- Circulación Primaria
- Cobijo
- Se presenta vistas irregulares en cada fachada, además se observa un patrón de cuadriláteros en las mismas.

Steven Holl y House: Catskill, New York, 1999.

La casa 'Y' continúa el sentido ascendente de la ladera donde se asienta, adoptando una forma alargada cuyo extremo se bifurca en dos brazos inclinados, también ascendentes, que acaban en balcones. Esta división final abre una grieta de cielo que permite llevar la luz del sol al corazón de la casa, convirtiendo el pausado transcurso del tiempo desde el amanecer a la caída de la tarde en una experiencia sensorial, el camino del sol activa lumínicamente las diferentes zonas de la casa a medida que traza su trayectoria, y la geometría se combina con las luces y sombras de las paredes para producir formas abstractas y escultóricas.

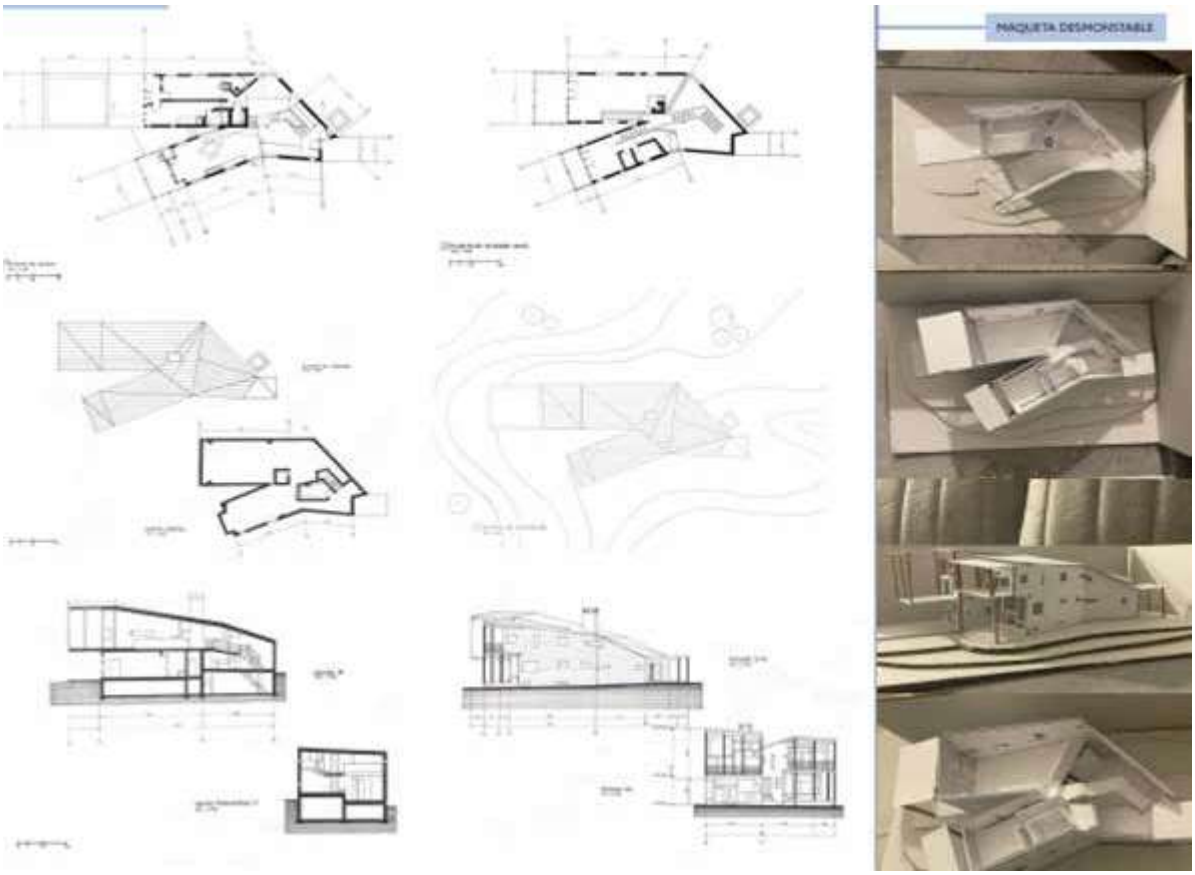

Imagen 6. Steven Holl y House: Catskill, New York, 1999.

Steven Holl aborda la Arquitectura con una perspectiva que combina una profunda sensibilidad sensorial con una respuesta contextualizada al entorno y la cultura. Su enfoque se centra en cómo los materiales y la luz afectan la percepción espacial, creando experiencias únicas a través de formas orgánicas y fluidas que rompen con las geometrías tradicionales.

Holl utiliza conceptos abstractos y poéticos para dirigir sus diseños, integrando tecnología avanzada de manera que enriquezca la experiencia espacial. Su trabajo busca no solo ser funcional, sino también provocar una resonancia emocional y conceptual, ofreciendo una experiencia arquitectónica profundamente inmersiva y evocadora.

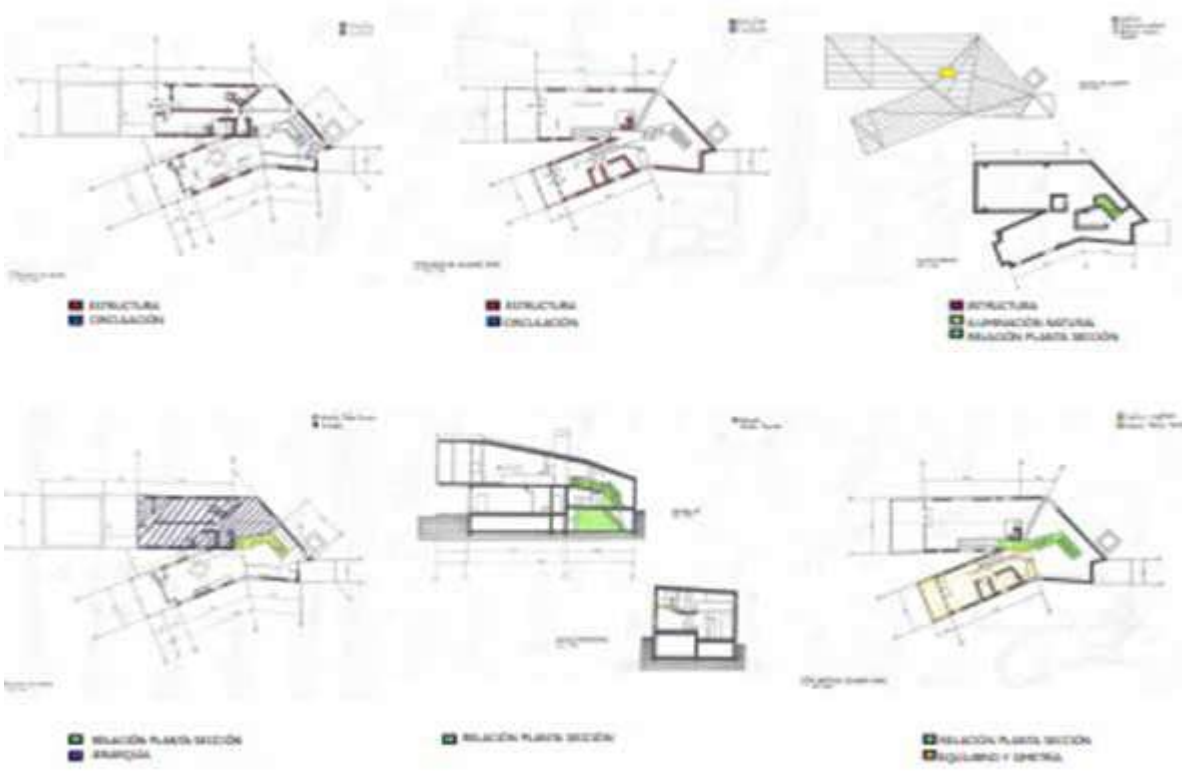

Imagen 7: Steven Holl y House: Catskill, New York, 1999.

CAMPUS DE APPLE PARK

LA CULTURA Y EL LUGAR

Más allá de reflejar la cultura innovadora de Apple, el campus se convierte en una extensión de los valores de la compañía. La transparencia, la colaboración y la atención al detalle, características fundamentales de Apple, se materializan en cada rincón del complejo. El diseño fomenta la interacción entre los empleados, inspirando la creatividad y la innovación.

Imagen 8: Norman Foster, Apple Park: Cupertino, California, 2017.

El campus se adapta armoniosamente a la topografía natural del terreno, preservando la mayor cantidad de vegetación posible. Las vías peatonales y ciclovías se integran de manera fluida con el paisaje, invitando a los empleados a disfrutar del entorno natural y amo verse de forma activa. La comparación del campus con una nave espacial aterrizada en un bosque captura su esencia. El edificio principal, con su anillo circular de vidrio, parece flotar sobre la tierra, creando una sensación de ligereza y conexión con el cielo. Los amplios jardines y espacios que rodean el edificio ofrecen un oasis de tranquilidad en medio del ajetreo de Silicon Valley.

Eje principal

El anillo central, corazón del campus, no solo organiza los edificios y espacios, sino que también simboliza la unidad y la colaboración. Esta estructura circular facilita la comunicación y la interacción entre los equipos, fomentando una cultura de trabajo abierta y flexible.

Imagen 9. Campus Apple Park, 2024.

La vía

El Campus de *Apple Parkseha* convertido en un nuevo hito arquitectónico, no sólo para Silicon Valley, sino para el mundo entero. Su diseño innovador y su escala monumental lo han posicionado como un referente en la arquitectura contemporánea. La red de caminos peatonales y ciclovías no sólo conecta los diferentes edificios, sino que también crea un entorno que promueve la salud y el bienestar de los empleados. Además, la integración de estaciones de carga para vehículos eléctricos demuestra el compromiso de Apple con la sostenibilidad.

Comunicación

La forma circular del campus crea un diálogo visual con el entorno natural, evocando imágenes de un estanque o lago. La materialidad del edificio, con su fachada de vidrio y su techo de paneles solares, refleja la luz del sol y cambia de color a lo largo del día, creando una experiencia visual dinámica

Las Fuerzas del Lugar

La forma circular del campus no solo responde a la necesidad de crear un espacio de trabajo colaborativo, sino que también refleja las fuerzas naturales, como el movimiento del sol y la rotación de la Tierra. El anillo central, con sus cuatro niveles de oficinas, alberga a la mayoría de los empleados de *Apple*. Este espacio de trabajo abierto y flexible fomenta la colaboración y la innovación.

Imagen 10. Campus APPLE PARK 2024.

Factores del Lugar

El clima mediterráneo de California, con sus largos días soleados y sus temperaturas suaves, influyó en el diseño del campus. La orientación de los edificios y la utilización de material es natural ayudan a crear un entorno interior cómodo y eficiente desde el punto de vista energético.

La combinación de vidrio, acero y hormigón crea una estructura ligera y transparente que permite que la luz natural inunde los espacios interiores. Además, el uso de materiales sostenibles y de tecnologías eficientes reduce el impacto ambiental del campus.

Imagen 11. Campus APPLE PARK 2024.

Conclusión

La aplicación de referentes arquitectónicos es una herramienta valiosa que permite a los arquitectos crear obras que dialogan con el pasado, el contexto y las nuevas necesidades del presente. Sin embargo, es importante no caer en la imitación, sino más bien en una reinterpretación que sea significativa, respetuosa con el entorno y funcional. El estudio y la aplicación de estos referentes, de manera reflexiva y crítica, pueden resultar en soluciones innovadoras y únicas que enriquecen la práctica arquitectónica.

Referencias

Rueda Cáceres, Liliana 2008. Las investigaciones sobre la arquitectura religiosa en Colombia. El predominio católico, 1960-2008., Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, Colombia.

Salcedo, Jaime. *Urbanismo Hispano-Americano. Siglos XVI, XVII y XVIII. El modelo urbano aplicado a la América española, su génesis y su desarrollo teórico y práctico*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 1996, pp. 63-70.

Anderson, Perry. *Las transiciones de la Antigüedad al Feudalismo*. Madrid, Editorial Siglo XXI, 1977, pp. 123-230.

