

Dibujar la música y pintar la poesía. Metodologías de aprendizaje a través del arte como soporte

ARQUITECTO ROBERTO PERAGALLO DEL SOLAR¹

ORCID: 0009-0009-1092-928X

Facultad de Arquitectura, Universidad del Desarrollo,
robertoperagallo@gmail.com

ARQUITECTA MARÍA SOLEDAD LARRAÍN SALINAS²

Facultad de Arquitectura, Universidad de Valparaíso,

ORCID: 0000-0003-2461-7948

Facultad de Arquitectura, Universidad de Valparaíso
maria-soledad.larrain@uv.cl

Universidad de Valparaíso

Facultad de Arquitectura

Revista Márgenes

Espacio Arte y Sociedad

Dibujar la música y pintar
la poesía. Metodologías de
aprendizaje a través del arte
como soporte

Diciembre 2023 Vol 16 N° 24

Páginas 82 - 98

Recepción: marzo 2023

Aceptación: agosto 2023

<https://doi.org/10.22370/margenes.2023.16.24.3895>

RESUMEN

El presente artículo se centra en la importancia didáctica del uso conceptual de referencias y técnicas artísticas en la enseñanza de la arquitectura. El objetivo principal es explorar cómo el arte puede servir como una herramienta efectiva para enriquecer el proceso de aprendizaje en el campo arquitectónico, a través de un caso de estudio específico: el Taller de Arquitectura II, llevado a cabo en la Universidad del Desarrollo durante los años 2017-2018, bajo la tutela de los docentes arquitectos Roberto Peragallo, Soledad Larraín y las ayudantes Alejandra Martí y Andrea Coxhead.

La metodología propuesta se basa en la integración de disciplinas artísticas, como la pintura, la música, la poesía y el cine, como soporte para el aprendizaje arquitectónico. Se examina cómo la utilización de estas puede estimular la creatividad, fomentar la observación detallada, promover la sensibilidad espacial y fortalecer el sentido humanista en los estudiantes de arquitectura. Además, se analiza el papel de las referencias artísticas como una fuente de inspiración para la conceptualización, proceso y materialización de proyectos arquitectónicos.

El estudio de caso detalla las actividades realizadas en el marco del taller, donde los estudiantes fueron desafiados a traducir elementos musicales, poéticos y pictóricos en formas, espacios y volúmenes pre-arquitectónicos. Para ello se describen las técnicas utilizadas para capturar las cualidades intangibles de las artes en el lenguaje arquitectónico, así como la experimentación como método de investigación creativa.

Los resultados preliminares revelan que la integración de las artes en la enseñanza de la arquitectura puede enriquecer la experiencia educativa, fomentar la originalidad y fortalecer las habilidades perceptivas, proyectuales y hábitos humanistas de los estudiantes. Este artículo busca destacar la relevancia de la implementación de estas metodologías en la formación de futuros arquitectos y arquitectas, así como promover un enfoque multidisciplinario en la enseñanza de la arquitectura.

Palabras claves. Arte, arquitectura, docencia, taller arquitectónico, proceso creativo, pedagogía, espacios de aprendizaje, contextos educativos.

¹Arquitecto. Titulado de la Universidad de Chile (1975). Docente de cursos como Taller Arquitectónico, Medios de Expresión, Música y Ética en universidades como la Universidad de Chile, Universidad de la República y Universidad del Desarrollo sede Santiago. Autor publicado con libros como Conchalí apuntes para una historia y Escorzo de Ediciones Grupo Fuego de la Poesía.

²Académica Facultad de Arquitectura, Universidad de Valparaíso. Arquitecta de la Universidad del Desarrollo de Concepción, magíster en Sustainable Architectural Production de Umeå Universitet, Suecia, y diplomada en Docencia Universitaria UDD. Profesora Auxiliar Universidad de Valparaíso, donde es investigadora adjunta del Centro de Investigación de Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales UV, y miembro del Centro de Estudios del Paisaje UV. Además de docente UDD y UNAB. Dedicada al diseño y consultoría de proyectos sustentables en L2 Arquitectura, donde es socia y asesora certificada CES, además es experta de HayMujeres. Cofundadora

Drawing music and painting poetry. Learning methodologies through art as a support

ABSTRACT

This article focuses on the didactic importance of the conceptual use of artistic references and techniques in the teaching of architecture. The main objective is to explore how art can serve as an effective tool to enrich the learning process in the architectural field, through a specific case study: the Architecture Workshop II, carried out at the Universidad del Desarrollo during the years 2017-2018, under the tutelage of the teaching architects Roberto Peragallo, Soledad Larraín and the assistants Alejandra Martí and Andrea Coxhead.

The proposed methodology is based on the integration of artistic disciplines, such as painting, music, poetry and cinema, as a support for architectural learning. It examines how the use of these artistic expressions can stimulate creativity, encourage detailed observation, promote spatial sensitivity and strengthen the humanistic sense in architecture students. In addition, the role of artistic references as a source of inspiration for the conceptualization, process and materialization of architectural projects is analyzed.

The case study details the activities carried out within the framework of the Workshop, where students were challenged to translate musical, poetic, and pictorial elements into pre-architectural forms, spaces, and volumes. For this, the techniques used are described to capture the intangible qualities of the arts in the architectural language, as well as experimentation as a method of creative investigation.

The preliminary results reveal that the integration of the arts in the teaching of architecture can enrich the educational experience, encourage originality and strengthen the perceptual and projectual abilities and humanistic habits of students. This article seeks to highlight the relevance of the implementation of these methodologies in the training of future architects and architects, as well as promoting a multidisciplinary approach in the teaching of architecture.

Key words. Art, architecture, teaching, architectural workshop, creative process, pedagogy, learning spaces, educational contexts.

1. INTRODUCCIÓN

En el vasto universo de las artes, la creatividad se convierte en el hilo conductor que teje un entramado de expresiones diversas y estimula la imaginación humana. Desde la música y la pintura hasta la poesía y la arquitectura, la búsqueda creativa se manifiesta como un impulso fundamental en la creación artística. En este contexto, surge la interrogante sobre cómo podemos aprovechar esta búsqueda creativa y aplicarla en la enseñanza de la arquitectura, y en particular, cómo las referencias, observaciones y técnicas artísticas pueden enriquecer el proceso de aprendizaje en este campo.

En el ámbito educativo, la experimentación se ha consolidado como una metodología esencial en el proceso creativo. Permite a los estudiantes explorar y descubrir nuevas posibilidades, romper con convenciones establecidas y expandir los límites de su propia imaginación. Al fomentar la experimentación, se les brinda a los estudiantes la oportunidad de adentrarse en terrenos desconocidos y enfrentar los desafíos y frustraciones que surgen durante el proceso creativo.

Un aspecto fundamental de la experimentación es la validación del error. A menudo, en el proceso de exploración creativa, los errores pueden ser vistos como resultados negativos o fallas. Sin embargo, en un enfoque más amplio, el error y "lo inútil" (Ordine 2013) se convierten en una parte esencial del aprendizaje y el desarrollo de ideas. Al permitir a los estudiantes equivocarse y divagar, se les incentiva a tomar riesgos y a buscar soluciones innovadoras y auténticas. El error y lo incierto se convierten, así, en una valiosa fuente de retroalimentación y en un motor para la mejora continua.

Una herramienta fundamental en el diseño arquitectónico, así como en las artes exploradas, es el ejercicio de la abstracción. La abstracción nos permite alejarnos de la realidad tangible y adentrarnos en el terreno de lo conceptual. En el ámbito arquitectónico, la abstracción nos invita a buscar las cualidades esenciales de un proyecto, despojándolo de detalles superfluos y centrándonos en su esencia. En este artículo, exploraremos cómo estas ideas fundamentales de la búsqueda creativa, la experimentación, la validación del error y el ejercicio de la abstracción pueden

ser aplicadas en la enseñanza arquitectónica. Nos enfocaremos en un caso de estudio específico: el Taller de Arquitectura II, impartido en la Universidad del Desarrollo, sede Santiago, durante los años 2017-2018, bajo la tutela de los docentes arquitectos Roberto Peragallo, Soledad Larraín y las ayudantes Alejandra Martí y Andrea Coxhead. Nos centraremos en la integración de disciplinas artísticas como la música, la pintura, la poesía y el cine, y analizaremos cómo estas expresiones artísticas pueden estimular la creatividad, fomentar la observación detallada, promover la sensibilidad espacial y fortalecer la mirada humanista en los estudiantes.

1. OBJETIVOS

El objetivo de esta investigación es explorar la importancia didáctica del uso de referencias y técnicas artísticas en la enseñanza de la arquitectura centrada en la metodología utilizada, específicamente, en el caso de estudio, a modo de ejemplo de la vasta experiencia docente del profesor Peragallo en la incorporación de las artes como vehículos docentes en diversas universidades desde los años setenta.

El objetivo principal es examinar cómo la integración de la música, la poesía, la pintura y el cine pueden enriquecer el proceso de aprendizaje en el campo arquitectónico y aportar a una comprensión profunda de la idea de lugar más allá de lo construido. Se busca comprender cómo estas expresiones artísticas pueden estimular la creatividad, fomentar la observación detallada y promover la sensibilidad espacial en los estudiantes de arquitectura, en pos de encaminar la búsqueda del espíritu y sentido de los lugares que son la base del quehacer disciplinar. Fomentar, así, la originalidad y fortalecer las habilidades perceptivas y proyectuales de los estudiantes. Además, se busca resaltar la importancia de la implementación de metodologías multidisciplinarias en la formación de futuros arquitectos.

El estudio de caso se centra en las actividades realizadas durante el Taller Arquitectónico II, donde los estudiantes fueron desafiados a traducir elementos musicales y poéticos en formas, espacios y volúmenes arquitectónicos. Se utilizó el dibujo a mano alzada, la pintura, el modelado y el contenido audiovisual para capturar las cualidades intangibles de los referentes artísticos en el lenguaje espacial y simbólico de una arquitectura situada.

En resumen, el objetivo de la investigación es explorar cómo el uso de referencias, visiones y técnicas artísticas, en particular la música, la pintura, la poesía y el cine, puede complementar el proceso de aprendizaje en la arquitectura. Se busca analizar cómo estas metodologías pueden estimular la creatividad, promover la sensibilidad espacial y fortalecer las habilidades de los estudiantes. Asimismo, se pretende destacar la importancia de incorporar las artes y la interdisciplina en cualquier proceso creativo.

2. MARCO TEÓRICO

La presente investigación se adentra en la estrecha relación entre el arte y la arquitectura, y examina la importancia del arte en la educación arquitectónica. El arte y la arquitectura comparten una conexión intrínseca, ya que ambas disciplinas se nutren mutuamente y se entrelazan en la creación de espacios y experiencias estéticas. El arte no solo es una fuente de inspiración para los arquitectos, sino que también despierta capacidades reflexivas, apreciativas, comunicativas y creativas en los estudiantes de arquitectura, permitiéndoles sensibilizarse con el arte como vía para su formación general e integral. En este marco teórico, se explorarán los fundamentos teóricos, las investigaciones relevantes y las teorías pedagógicas que respaldan la inclusión del arte en la educación arquitectónica, con el objetivo de comprender cómo el arte puede enriquecer y potenciar el proceso de aprendizaje de los futuros arquitectos.

A. LA RELACIÓN ENTRE EL ARTE Y LA ARQUITECTURA

La relación entre el arte y la arquitectura es fundamental para comprender y apreciar la naturaleza intrínsecamente artística de esta disciplina. Es imperativo entender la arquitectura como un arte en sí misma, en constante diálogo con otras disciplinas, y no como una categoría externa o ajena a ellas. Esta visión es respaldada por destacados estudiosos y teóricos, quienes han subrayado la profunda intersección histórica y conceptual entre el arte y la arquitectura, y la influencia mutua que se retroalimenta entre ambas disciplinas, como plantea Hertzberger, quien enfatiza que “el arte y la arquitectura no pueden separarse” (1991, p. 28), y que la arquitectura se convierte en arte cuando trasciende su mera función constructiva.

Mallgrave y Goodman (2006, p. 167) van aún más allá, sosteniendo que “la arquitectura es un arte y que su objetivo supremo radica en la creación de la belleza”, despojándola de toda dimensión técnica o material. Por su lado, Kenneth Frampton (1995, p. 15) destaca la antigua y profunda relación entre la arquitectura y las artes visuales. Pallasmaa (2005, p. 10) resalta que la arquitectura “es una forma de arte que apela a todos nuestros sentidos, no solo a la vista”.

Además, el arte posee una cualidad intrínsecamente valiosa en su propia inutilidad, como señala el autor citado. La creación de una obra de arte es un acto que distingue a los seres humanos de otras criaturas y nos define en lo esencial como seres humanos. Esta noción resalta la importancia del arte como una manifestación de la gracia de crear por puro placer, desafiando la concepción utilitaria de la producción humana como destaca Leach (2009, p. 23), quien afirma que el arte y la arquitectura están intrínsecamente relacionados, ya que “ambos se ocupan de la expresión y la creación de significado”. O cómo mejor lo

plantea Nuccio Ordine (2013) [...] *el arte es inútil, al menos comparado con, digamos, el trabajo de un fontanero, un médico o un maquinista. Pero ¿qué tiene de malo la inutilidad? Yo sostengo que el valor del arte reside en su propia inutilidad; la creación de una obra de arte es lo que nos distingue de las demás criaturas que pueblan este planeta; y lo que nos define, en lo esencial, como seres humanos. Hacer algo por puro placer, por la gracia de hacerlo.*

Enriqueciendo la discusión, Heidegger (2009) plantea interesantes interrogantes sobre la interacción entre el arte plástico y el espacio arquitectónico. Sus cuestionamientos acerca de cómo la figura plástica ocupa y moldea el espacio, y si esto implica una dominación del mismo, invitan a reflexionar sobre la relación entre la presencia de las obras de arte y la configuración del espacio en la arquitectura. Estos planteamientos abren la puerta a una comprensión más profunda de cómo la forma y la presencia física de las obras de arte influyen en la percepción y experiencia del espacio arquitectónico, y cómo ambas disciplinas se entrelazan en la construcción de significados espaciales.

En conclusión, la relación entre el arte y la arquitectura es inseparable y se nutre mutuamente. La arquitectura, entendida como un arte en sí misma, se enriquece al dialogar con otras disciplinas artísticas y al buscar la trascendencia de la mera construcción. La presencia del arte en la arquitectura proporciona una dimensión estética, sensorial y emocional que enriquece la experiencia del espacio. Esta interacción entre el arte y la arquitectura nos invita a explorar la diversidad de significados espaciales y a apreciar la profunda relación entre la forma, la presencia y la experiencia humana en el entorno construido.

Para enriquecer la discusión sobre la relación entre arte y la espacialidad en la arquitectura podemos volver a Heidegger, quien en su obra *El arte y el espacio* plantea cuestionamientos interesantes sobre cómo el arte plástico interactúa con el espacio arquitectónico: "el espacio es ocupado por la figura plástica y queda moldeado como volumen cerrado, perforado y vacío. ¿Acaso esta corporeiza el espacio? ¿Se adueña la plástica del espacio? ¿Es una dominación del espacio?" (Heidegger, 2009, p. 13).

Esta cita del filósofo alemán invita a reflexionar sobre la relación entre la presencia de las obras de arte y la configuración del espacio en la arquitectura. Plantea interrogantes sobre cómo la forma y la presencia física de las obras plásticas pueden influir en la percepción y experiencia del espacio arquitectónico. Asimismo, sus preguntas abren la puerta a una discusión más amplia sobre la interacción entre el arte y la arquitectura, y cómo ambos se entrelazan en la construcción de significados espaciales.

Lo que es cierto, es que en el mundo de la arquitectura y el arte; especialmente ahora con el vicio por lo instantáneo y una sociedad que se preocupa más por las respuestas que por las preguntas, cada obra se muestra como si desde siempre hubiera sido la mejor solución

o el resultado esperado. Se ocultan los procesos y se muestran los productos, súbitamente.

Adriana Masis, 2016, p.91-110.

B. IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN ARQUITECTÓNICA

El presente estudio se fundamenta en diversas perspectivas teóricas y metodológicas que respaldan la importancia del arte en la educación arquitectónica. A través de una revisión exhaustiva de la literatura, se ha destacado la relevancia del arte en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de arquitectura y se han identificado los beneficios que este aporta.

Diversos estudios han resaltado los beneficios del arte en el desarrollo de habilidades creativas, percepción espacial y capacidad de expresión de los estudiantes de arquitectura. Estas investigaciones han demostrado que la integración del arte en el currículo educativo estimula la creatividad y potencia el pensamiento innovador de los estudiantes, permitiéndoles explorar nuevas formas de abordar los desafíos arquitectónicos.

Los fundamentos teóricos y metodológicos utilizados como referentes en este estudio se basan en los principios de la Educación por el Arte, los cuales han sido establecidos por reconocidos autores en el campo. Entre ellos se destacan John Dewey, Herbert Read, Victor Lowenfeld, entre otros. Estos teóricos han subrayado la importancia de la educación artística no solo en el ámbito del arte en sí mismo, sino como una herramienta fundamental para la vida misma.

Según Vigotski (1969), "un modo nuevo de ver las cosas abre nuevas posibilidades para manejarlas". Esta cita resalta la importancia de la perspectiva artística en la educación arquitectónica, pues el arte promueve una mirada diferente y creativa hacia los problemas y desafíos arquitectónicos, generando nuevas ideas y soluciones innovadoras.

La concepción de la Educación por el Arte propuesta por Herbert Read (1955) sostiene que el arte no debe separarse de las ciencias y el conocimiento positivista, sino que debe integrarse en un conocimiento complementario. Esta visión destaca la importancia de la interdisciplinariedad y la integración de diversas áreas del conocimiento en la educación arquitectónica, fomentando así una formación más integral y enriquecedora.

La filosofía educativa de John Dewey, basada en el principio del "aprender haciendo" (1949), también respalda la inclusión del arte en la enseñanza de la arquitectura. Por su parte, la académica Isabel Fernández López sostiene que "La experiencia implica reflexión, intereses, valores, afectos, acciones" (Fernández, 2012), y que el arte proporciona un medio para que los estudiantes exploren, experimenten y se involucren activamente en su aprendizaje arquitectónico.

Finalmente, el arte nos regala el tiempo del rito, mientras que la arquitectura se aleja hacia el paradigma del tiempo productivo. Esta afirmación, basada en Saint-Exupéry, cobra relevancia al analizar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Educación por el Arte, los cuales se basan en la importancia de la educación artística como una herramienta fundamental para la vida misma. Destacando que la educación artística no se limita solo al ámbito del arte en sí mismo, sino que tiene un impacto significativo en la experiencia humana en general. Sin embargo, es importante reflexionar sobre cómo la arquitectura, como disciplina, puede estar más enfocada en las lógicas de productividad de la sociedad capitalista, alejándose del enfoque ritualístico y espiritual que el arte puede brindar. Al reconocer la importancia del arte como una dimensión esencial en la vida y la educación, es necesario considerar cómo la arquitectura puede incorporar elementos artísticos y rituales para enriquecer la experiencia de los espacios construidos y fomentar una conexión más profunda entre las personas y su entorno arquitectónico.

Este marco teórico proporciona un contexto sólido para abordar la importancia didáctica del uso de referencias y técnicas artísticas en la enseñanza de la arquitectura. A través de la revisión de la literatura, la exploración de la relación entre el arte y la arquitectura, y el análisis de un caso de estudio específico, se busca respaldar y promover la implementación de estas metodologías en la educación arquitectónica.

3. CASO DE ESTUDIO: TALLER DE ARQUITECTURA II EN LA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO.

3.1 Descripción detallada del Taller de Arquitectura II: estructura y enfoque pedagógico.

El objetivo principal de este taller fue explorar la importancia de las referencias y técnicas artísticas en la enseñanza de la arquitectura, centrándonos en la integración de la música y la poesía como herramientas de aprendizaje. Además, se buscó promover un enfoque humanizado en la formación de los estudiantes. Para lograrlo, el curso se dividió en cuatro unidades principales, con una unidad introductoria que se enfocó en el lenguaje conceptual y la representación gráfica del espacio íntimo. El objetivo de este enfoque humanizado fue fomentar una mayor sensibilidad hacia el arte y su impacto en la experiencia humana, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades reflexivas, apreciativas y comunicativas que contribuyan a una formación más integral.

El curso se apoyó en una variedad de métodos interconectados en el campo de la pedagogía del arte. En primer lugar, se realizó un análisis bibliográfico y de fuentes documentales, incluyendo material audiovisual relevante debidamente seleccionado y clasificado. Este enfoque proporcionó una base sólida para el estudio al examinar

investigaciones y teorías existentes sobre la integración del arte en la educación arquitectónica. Además, se llevó a cabo un análisis comparativo cualitativo de los modelos didácticos y metodológicos utilizados por reconocidos profesores universitarios. Este enfoque permitió identificar y evaluar las prácticas exitosas y las estrategias innovadoras implementadas en la enseñanza de la arquitectura con la integración de referencias y técnicas artísticas.

La observación participante desempeñó un papel crucial en este estudio, basándose en la experiencia y práctica docente en entornos universitarios no artísticos. Esto permitió obtener una perspectiva más amplia y comprender cómo se podía adaptar y aplicar la metodología del arte en contextos académicos diversos. Asimismo, se utilizó la inducción, deducción y generalización de datos y presupuestos presentes y/o emergentes en este estudio. Estos métodos lógicos y razonamiento deductivo e inductivo se emplearon para analizar los resultados obtenidos y derivar conclusiones significativas sobre la importancia de la integración del arte en la enseñanza de la arquitectura.

En cuanto a las clases, se utilizaron enfoques interactivos, dialógicos y participativos que fomentaron la participación activa de los estudiantes y promovieron el intercambio de ideas y conocimientos. Las técnicas empleadas incluyeron la consulta bibliográfica de libros de pedagogía del arte y tesis de maestría, así como encuestas y entrevistas a estudiantes y profesores que habían experimentado la integración del arte en la educación arquitectónica. Estas técnicas proporcionaron valiosos datos cualitativos que enriquecieron el estudio y permitieron obtener una comprensión más profunda de los impactos y beneficios de estas metodologías.

En resumen, el taller se basó en una combinación de métodos que abarcaron la revisión bibliográfica, el análisis comparativo, la observación participante y el razonamiento lógico, junto con enfoques interactivos y participativos en las clases. Estos enfoques metodológicos brindaron una base sólida para investigar la importancia de las referencias y técnicas artísticas en la enseñanza de la arquitectura y analizar los resultados obtenidos en el contexto de esta investigación.

3.1.1. Poesía y arquitectura: HABITAR LA PALABRA

Artes que aspiran a una poética, o sea, comparten un fin u objetivo que trasciende en términos éticos y estéticos su campo meramente disciplinar, el cual les exige ir mucho más allá del objeto concreto de su producción artística: el poema y lo construido, buscando lo más adecuado posible al espíritu del ser humano y del lugar que afectan.

Las imágenes poéticas se plantean como un recurso donde a través de las palabras se trata de crear "imágenes mentales" que fomenten la experiencia en primera

> **Figura 1. Proceso de ejercicio de conceptualización espacial a partir de un concepto poético. La escritora Ana María del Río como parte de la unidad "Habitar la palabra". Fuente: Elaboración propia**

> **Figura 2 y 3. Proceso de ejercicio de conceptualización gráfica y espacial a partir de un referente cinematográfico.**

Nota. Presentación de proceso de la estudiante Montserrat Peralta y |material de conceptualización del estudiante Bastián Schofield a partir de la obra El vientre del arquitecto del director Peter Greenaway, 1987.

> **Figura 4. Taller de introducción a los conceptos musicales. Imagen. El músico Jorge Matamala explorando sonidos y conceptos de música junto a los estudiantes. Fuente: Elaboración propia**

persona de los estudiantes. En la poesía lo único que vemos al leer son letras, no por eso esta no pueda evocar, y nuestra imaginación pueda ver más allá. Lo que intentan las imágenes poéticas es reproducir, a través de las palabras, el mismo efecto que logran las artes plásticas y la arquitectura, con sus pinturas, el cine, con sus películas, o la arquitectura con sus espacios. Es decir, lograr que el estudiante tenga la posibilidad de imaginarse lo que está dicho en el texto y proclamarlo en el lugar, como expuso Jorge Eduardo Rivera: "El poeta escucha la voz de las cosas y la proclama" (2007); así, los y las arquitectas pueden proclamar la arquitectura situada.

Los poetas hablan con palabras inaugurales, pues hace que cobre apariencia lo que permanece aún inaparente, así, hacen mundo, dicen ellos. Los arquitectos hablan con palabras ya inauguradas por la poesía, pues su decir es siempre... para el habitar.

"Don/ Arquitectura", Alberto Cruz C.

3.1.2. CINE Y ARQUITECTURA: ATMÓSFERAS EN MOVIMIENTO

"Sobre la experiencia espacio-secuencial del cine y la arquitectura"

La imagen en movimiento, reflexión que nos lleva a de qué manera los ámbitos de la imagen cinematográfica y arquitectónica pueden y deben complementarse para alcanzar un ambiente construido lo más adecuado posible al espíritu humano, exaltando la experiencia propia de vivir ambas obras.

Las imágenes cinematográficas son un recurso donde a través de la imagen, el movimiento y el sonido tratan de crear "atmósferas o mundos" que se puedan experimentar. En el cine vemos una gran variedad de estímulos que deben ser calibrados y coordinados en pos del objetivo sensorial y psicológico que se busca. Lo que intenta es reproducir, a través de la imagen, sonido y movimiento, el mismo efecto que logran las artes plásticas y la arquitectura, con sus pinturas, o la arquitectura con sus espacios. Es decir, lograr que el espectador viaje a un mundo propuesto, donde el tiempo y el espacio se distorsionan, generando una segunda realidad propuesta.

El cine en tanto a técnica que permite recorrer el espacio y por tanto obtener una imagen secuencial de ese espacio, está en la base de los estudios más recientes realizados sobre la imagen de la ciudad (o una parte de ella).

De "Cine y Arquitectura", Jorge Gorostiza López.

3.1.3. MÚSICA Y ARQUITECTURA: DIBUJAR LA MÚSICA

"Sobre la experiencia sonora del espacio y la arquitectura"

La música desempeña un papel fundamental en la relación entre el arte y la arquitectura. Al explorar la conexión entre estos dos campos, surge la reflexión sobre cómo la música puede también ser habitada (Rivera, 2007), creando una experiencia única para quienes la habitan.

La música tiene el poder de evocar atmósferas y mundos sensoriales y psicológicos. A través de la combinación de sonidos, ritmos y melodías se busca transportar al oyente a un estado de ánimo particular, estimulando sus sentidos y sus emociones. De manera similar, la arquitectura busca crear espacios y obras que generen sensaciones y transporten a las personas a un mundo propuesto, donde el tiempo y el espacio adquieren nuevas dimensiones.

Al igual que la arquitectura, la música es capaz de distorsionar la percepción del tiempo y el espacio, creando una segunda realidad propuesta. A través de su flujo temporal y su capacidad de evocar emociones, la música puede contribuir a la creación de ambientes arquitectónicos que trasciendan lo puramente funcional, convirtiéndose en obras de arte en sí mismas. La combinación de elementos musicales y espaciales puede generar una experiencia multisensorial que enriquece la percepción y la vivencia de un espacio arquitectónico, desarrollando la capacidad de crear atmósferas y mundos sensoriales que pueden complementar y enriquecer la experiencia del ambiente construido.

La experiencia auditiva más primordial creada por la arquitectura es la tranquilidad. La arquitectura presenta el drama de la construcción silenciada en materia, espacio y luz. En última instancia, la arquitectura es el arte del silencio petrificado...

Juhani Pallasmaa en *Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos* (2014, 63).

3.1.4. PINTURA Y ARQUITECTURA: PAISAJES DE AGUA

"Sobre la humanización del paisaje"

La creación o recreación de un mundo es una reflexión que nos lleva a explorar la intersección entre la imagen pictórica y la arquitectura, con el objetivo de alcanzar un ambiente construido que se ajuste de manera adecuada al espíritu humano y al entorno en el que se encuentra. En este contexto, la pintura acuarela representa un desafío para el quehacer arquitectónico, ya que permite la exploración de la forma y la fusión cromática. A través de la acuarela, los arquitectos tienen la capacidad de despojar a un lugar de elementos superfluos y llegar a su esencia, donde la atmósfera adquiere una profundidad única y los colores se liberan de las restricciones convencionales, permitiendo una lectura sensorial libre de prejuicios.

> **Figura 5. Proceso de ejercicio de conceptualización espacial a partir de un concepto pictórico y el análisis de lugar.** Nota: Ejercicio del estudiante Diego López. Fuente: Elaboración propia

La imagen creada con acuarela busca revelar «atmósferas o mundos» que encontramos en nuestra vida cotidiana. Su objetivo es reproducir, a través de la imagen, el color y la composición, el mismo efecto que se logra con las artes plásticas o la arquitectura en sus espacios. En otras palabras, su propósito es transportar al espectador a un mundo propuesto, donde el lugar se transforma o se revela en su verdadera esencia.

Esta exploración de la imagen pictórica y su relación con la arquitectura nos invita a reflexionar sobre la capacidad de la acuarela para transmitir una experiencia sensorial y emocional única. Al fusionar la pintura acuarela con la disciplina arquitectónica, se abre la puerta a la creación de espacios que evocan emociones, estimulan los sentidos y revelan la esencia de un lugar. Esta fusión entre la imagen pictórica y la arquitectura es un terreno fértil para la experimentación y la búsqueda de nuevas formas de representar y vivenciar el entorno construido.

La acuarela se presenta como una paradoja: es un fluido fijado, es el agua que deja fluir... alimenta de ese modo la metáfora de todo arte. Margarita Schultz, filósofa

Análisis de las actividades y proyectos realizados durante el taller, con énfasis en la integración de referencias y técnicas artísticas.

El objetivo es examinar, en detalle, las actividades y proyectos llevados a cabo durante el taller, donde se destacó la importancia de integrar referencias, procesos y técnicas artísticas en el proceso de aprendizaje. A través de la descripción y el análisis de las distintas etapas del taller, se buscará evidenciar cómo los estudiantes fueron desafiados a traducir los elementos abstractos formas y espacios pre-arquitectónicos. Asimismo, se examinará cómo se fomentó la experimentación, el error y la abstracción como parte fundamental del proceso creativo, permitiendo a los estudiantes explorar nuevas ideas y enriquecer su capacidad de conceptualización. Este análisis servirá como base para comprender el impacto de las metodologías basadas en el arte en el aprendizaje de la arquitectura y su potencial para formar arquitectos creativos y sensibles a las diversas disciplinas artísticas.

“Desde la poesía al concepto”: Propuesta gráfica espacial sobre conceptos poéticos arquitectónicos.

Los alumnos reciben un poeta de Chile para trabajar una obra, siendo la palabra poética, plasmada en una poesía, como inicio a la palabra-obra. Nombres como Raúl Zurita, Godofredo Iomi, Teresa Wilms Montt, Vicente Huidobro, Hugo Mujica o Alejandra Pizarnik, acompañaron el taller, regalando sus palabras fundantes a la experiencia docente, ampliando los horizontes de lo posible. De vuelta, y desde un poema elegido en particular, identificaron dos versos que evocaran espacio o elementos de la arquitectura, que

finalmente fue traducida a una propuesta poético-espacial.

“Desde la poesía al lugar”: Creación de un espacio de escritura poético

La metodología comenzó con la visita de la escritora chilena Ana María del Río¹, quien presentó a los alumnos una obra poética representativa de la cultura y el territorio chileno. Cada estudiante seleccionó una obra y utilizó la palabra poética como punto de partida para su proyecto arquitectónico. El desafío consistía en encontrar un lugar en la precordillera de Santiago que lograra la armonía entre el cielo y la tierra, reflejando los conceptos y emociones extraídos de la obra poética.

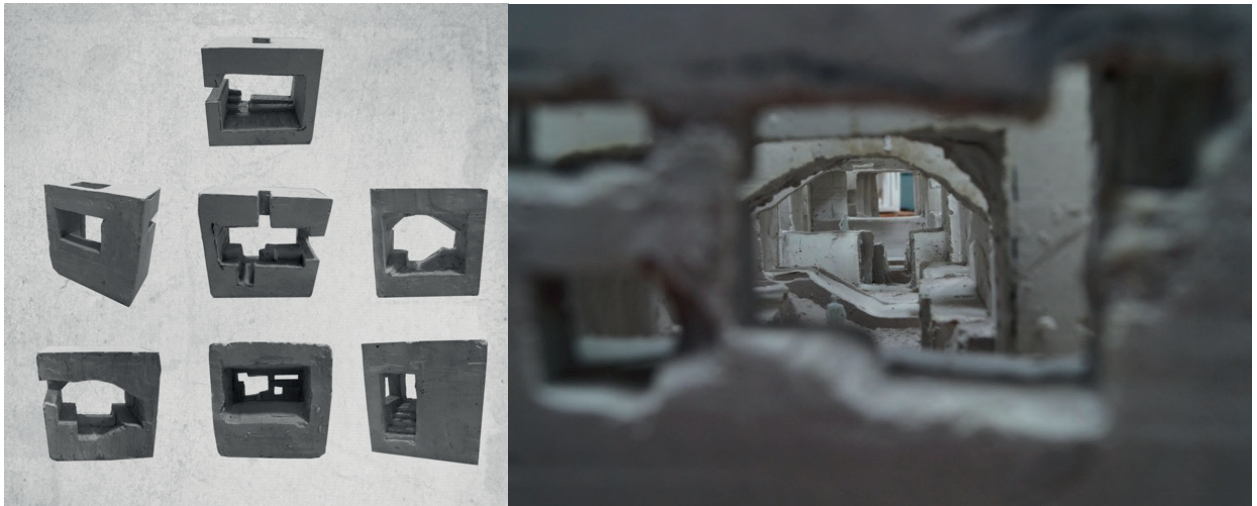
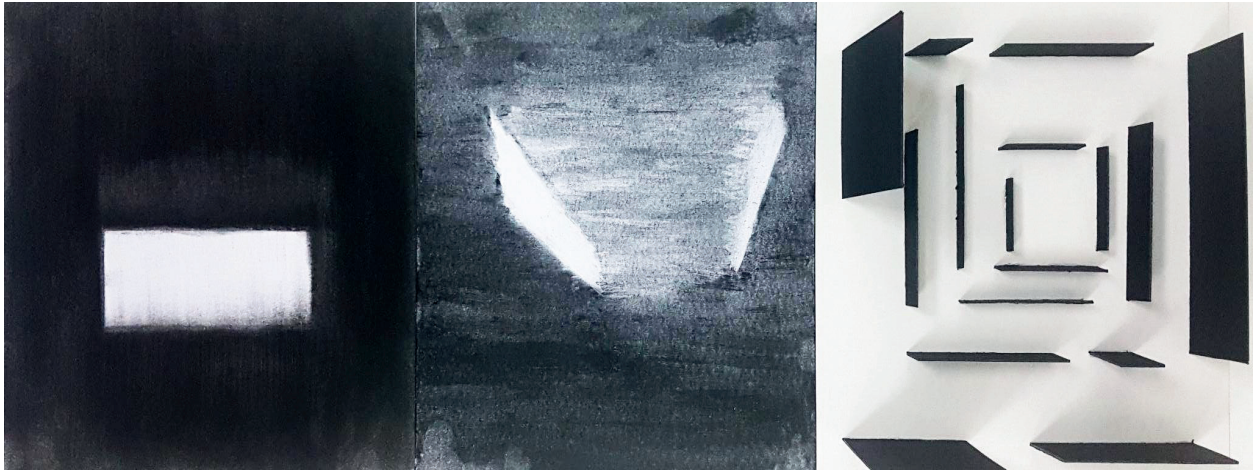
A partir de la poesía seleccionada, los alumnos extrajeron conceptos espaciales que luego fueron interpretados y traducidos en volúmenes y planos arquitectónicos a escala de un cubo de 25 cm de lado. Cada cubo representaba una síntesis de los conceptos extraídos de la obra poética, y el material utilizado en la construcción del cubo debía estar relacionado con dichos conceptos.

Además de la poesía se enfatizó en el poder de la palabra como inicio de una obra arquitectónica. Se planteó que la palabra poética o una idea humanista puede ser el primer fundamento de un proyecto, dando lugar a una forma, un silencio, un movimiento, y en última instancia, un acto de arquitectura. Para explorar esta idea se realizó un trabajo de escritura creativa en colaboración con una escritora chilena, quien proporcionó un manifiesto escrito como punto de partida para la reflexión y la generación de ideas. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis del espíritu del lugar, centrándose en la precordillera de los Andes como un entorno imaginario y dentro del contexto del santuario de la naturaleza. Los estudiantes exploraron los conceptos geográficos y las características propias de este lugar evocado, y buscaron establecer una relación significativa entre estos elementos y el LiterHábitat, es decir, la coexistencia entre la literatura y el hábitat arquitectónico.

“Desde el imaginario al lugar”: Creación de un espacio de producción cinematográfica

Los alumnos recibieron una película al azar para trabajar de manera individual, desde un listado que incluía directores como Ingmar Bergman, Andréi Tarkovsky, Pier Paolo Pasolini, Robert Wiene, Vittorio de Sica, entre otros. Siendo la atmósfera de las escenas el inicio a la obra, las cuales sugieren un elemento sensorial para el lugar a

¹Ana María del Río es una profesora de literatura y escritora feminista y novelista chilena, que ha cultivado el cuento y la novela, tanto para adultos como para niños y jóvenes. Pertenece al movimiento de la nueva narrativa chilena de los noventa posdictadura

> **Figura 6. Proceso de ejercicio de conceptualización espacial a partir de un concepto poético.** Fuente: Elaboración propia

> **Figura 7 y 8. Proceso de ejercicio de exploración espacial a partir de conceptos cinematográficos segmentados y reunidos.** Nota. Trabajo de la estudiante Francisca Villela. Fuente: Elaboración propia

proyectar, en este caso se trataría de la escuela de cine de la misma universidad, teniendo como contraparte al director de carrera de ese minuto, Marcelo Ferrari, con quien exploraron no sólo elementos programáticos, sino la lectura e interpretación de sus referencias cinematográficas. Cada proyecto entonces debió encontrar un lugar y cómo emplazarse en un tramo urbano del cauce del río Mapocho.

De cada obra se extrajeron desde los espacios a los conceptos descubiertos, por cada alumno al entender y trabajar cada trozo de obra en respuesta a un programa mínimo. El encargo se inició con un prisma puro, que da un marco definido a modo de un cuadro de imagen dentro del cual deben abstraer. Poniendo énfasis en cómo se posa el objeto en el lugar y como se desarrolla la secuencia espacial interior. El emplazamiento responderá a los siguientes gestos iniciales: PUENTE–BORDE–RAMPA. Mediante la regularidad volumétrica se enfatizó el trabajo de las atmósferas interiores, las cuales fueron planteadas a modo de guión secuencial en un trabajo de luz/sombra y masa arquitectónica.

“Paisajes sonoros: La partitura del habitar”: Creación de un espacio público de recorrido

Los estudiantes inician la unidad con la visita del músico Jorge Matamala², quien enseña la arquitectura del sonido, a escuchar formas, colores y espacios. En la música, el silencio nos da cuenta del sonido y de un mundo exterior que está ocurriendo y viviendo, tal como lo es el vacío para la arquitectura, que permite una pausa en aquel mundo exterior.

Comienzan con un ejercicio de interpretación libre donde son invitados a dibujar la música, en un escenario de improvisación colectiva dentro del contexto del taller a partir de autores diversos como: Hildegarda de Bingen, Brian Eno, The Beatles, Keith Jarrett, entre otros. Luego reciben una música para trabajar individualmente, donde la partitura (ritmos, tonos, pausas y atmósfera) da inicio a la obra, las cuales sugieren actos basados en el análisis sensorial de la música y el lugar. Cada proyecto se emplazará en Santiago centro, dentro de la estructura del actual Teatro Puente, donde deberá proponer tiempos y actos en un recorrido público y lúdico que invite a reconocer la ciudad y sus sonidos. La estructura base será el denominador común de todas las entregas, debiendo esta dialogar y no limitar su apropiación.

De cada pieza musical se extraen los espacios y conceptos descubiertos por cada alumno, al entender y trabajar cada momento de la partitura hecha recorrido. Se trabajó sobre

la preexistencia de un puente, poniendo énfasis en cómo se desarrolla la secuencia/partitura espacial interior que da cuenta de los actos propuestos y cómo se vincula con el lugar. Mediante el uso de una estructura existente se enfatiza el trabajo del recorrido, los actos y las atmósferas propuestas, las cuales serán planteadas a modo de partitura en movimiento en un trabajo de luz, ritmo, materialidad y espacialidad.

“Paisajes de agua: Re-habitar lo natural”: Creación de un espacio educativo y de experiencia ambiental.

La unidad se inicia con un taller de acuarela por el pintor nacional Francisco Zañartu³, que permite a los estudiantes conocer técnicas básicas de composición y color, experimentando las diversas percepciones sensoriales y expresivas entre los miembros del mismo grupo, pudiendo reflexionar en tiempo real, mientras se pintaba un atardecer, con el invitado.

Desde ahí, los alumnos reciben una pintura para trabajar individualmente, siendo la composición (tonos, orden, conjunto, profundidad) el inicio a la aproximación del lugar. Se realizó, en colaboración con la Fundación Cosmos, una visita a terreno de recorrido y análisis del parque Humedal Río Maipo, donde, además, se recorrieron las antiguas instalaciones de la fundación, las cuales fueron devastadas por las últimas marejadas.

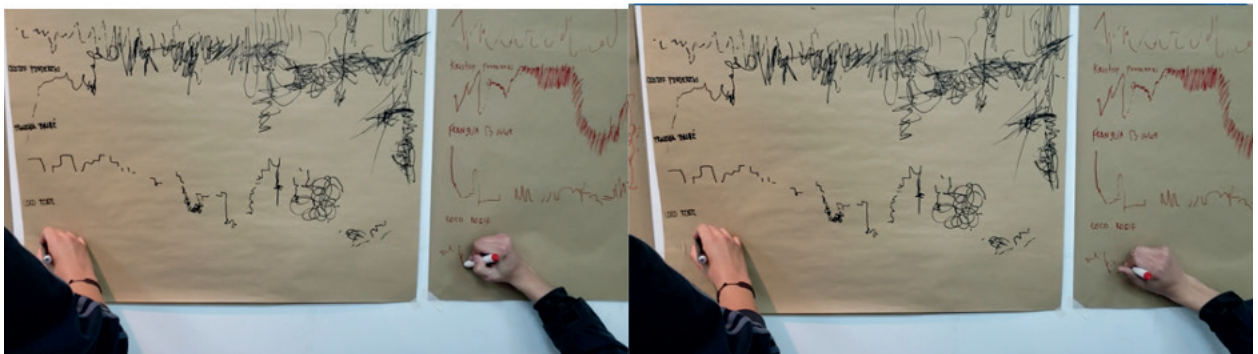
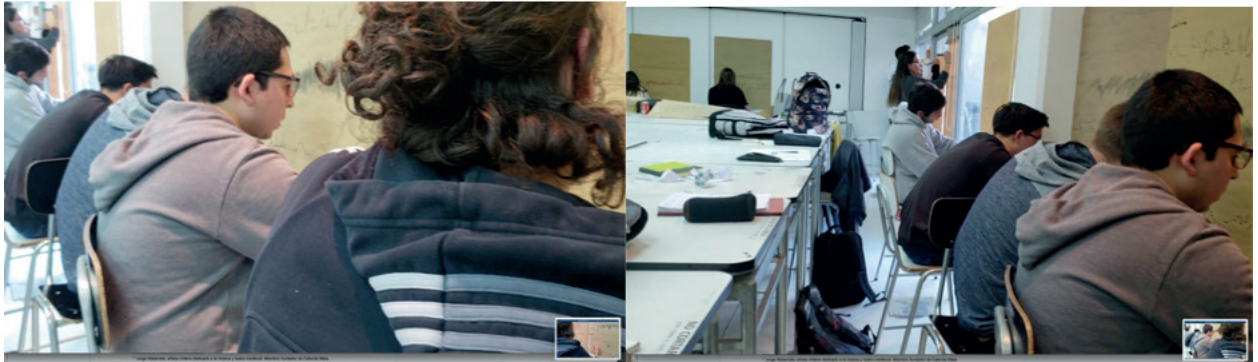
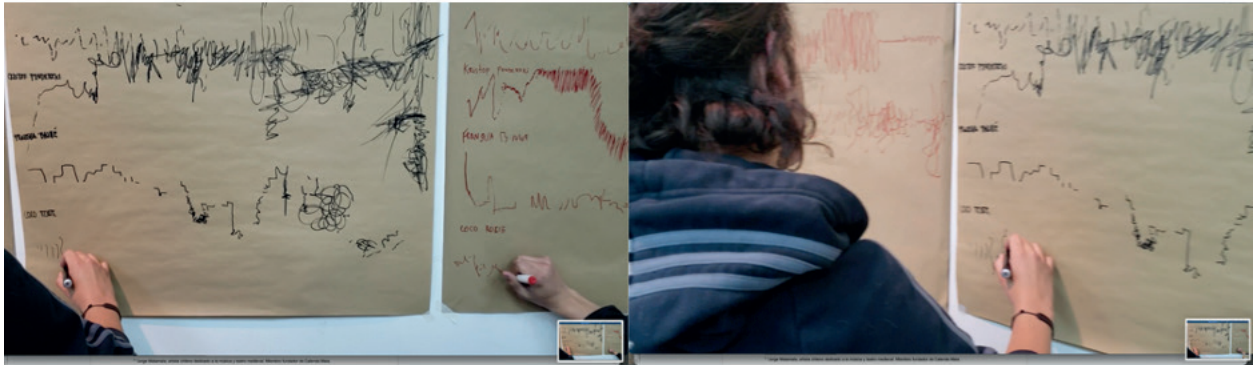
El proyecto implica el diseño del Centro de interpretación del parque, donde se entregó un programa mínimo para desarrollar, además de proponer tiempos y recorridos que invitaran a reconocer un ecosistema y sus partes. El programa y lugar fueron el denominador común de todas las propuestas, debiendo estas dialogar con el lugar y su historia y exponiendo lo descubierto en la visita.

Nota: Planimetría del estudiante Nicolás Mena.

De cada obra pictórica se extrajo conceptos fundantes descubiertos por cada alumno, al entender y trabajar su relación con el paisaje a intervenir. Mediante la lectura del paisaje común se enfatizó el trabajo del recorrido, los actos y las atmósferas propuestas, las cuales se plantearon a modo de composición en un trabajo de luz, profundidad, materialidad y atmósfera, con una componente tanto interior como exterior. Dicho trabajo culminó con una exposición abierta instalada en el centro de visitas del parque, donde la obra pictórica, el proceso y la propuesta se mostraban a las personas del lugar con el fin de dar un valor agregado al frágil paisaje a intervenir, resultando como un ejercicio previo a la propuesta finalmente desarrollada en el lugar.

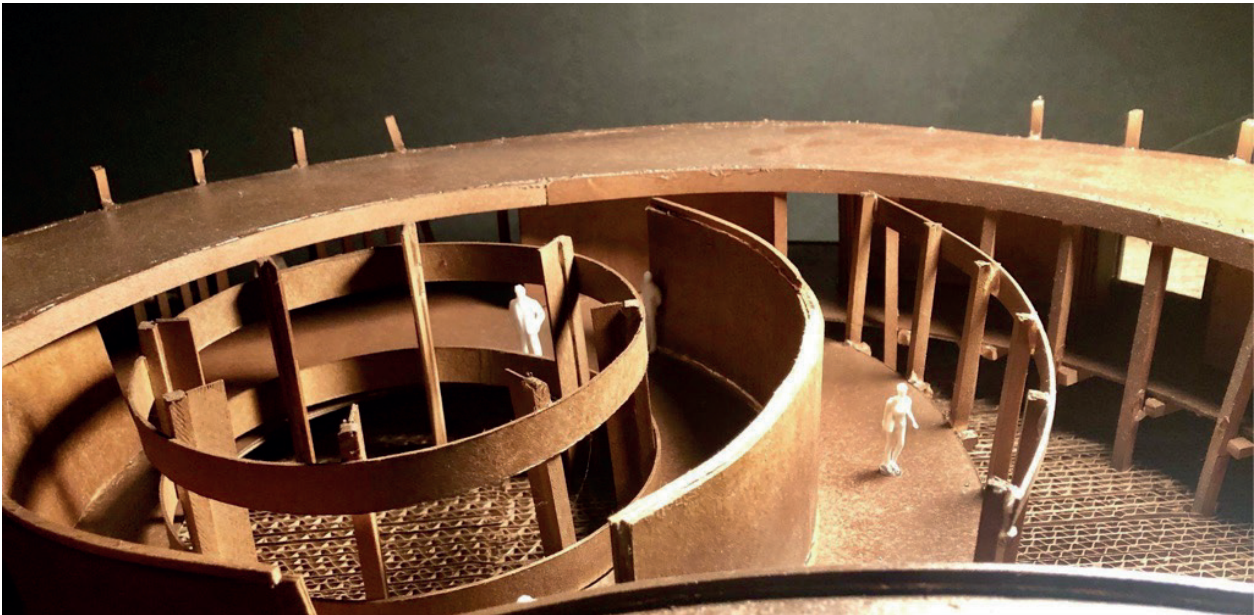
²Jorge Matamala, artista chileno dedicado a la música y el teatro medieval. Miembro fundador de Calenda Maia.

³Pintor chileno, miembro de Artistas Visuales Chile y director de arte en diversas instituciones.

> **Figura 9. Ejercicio de dibujar la música.** Nota: Extractos de registro audiovisual del ejercicio. Fuente: Elaboración propia

> **Figura 10. Entrega de unidad frente a comisión.** Nota: Los estudiantes expusieron su proceso y resultado ante el equipo docente (Roberto Peragallo, en la foto) y una comisión compuesta por los arquitectos Rodrigo Berríos y Pablo Lazota. Fuente: Elaboración propia

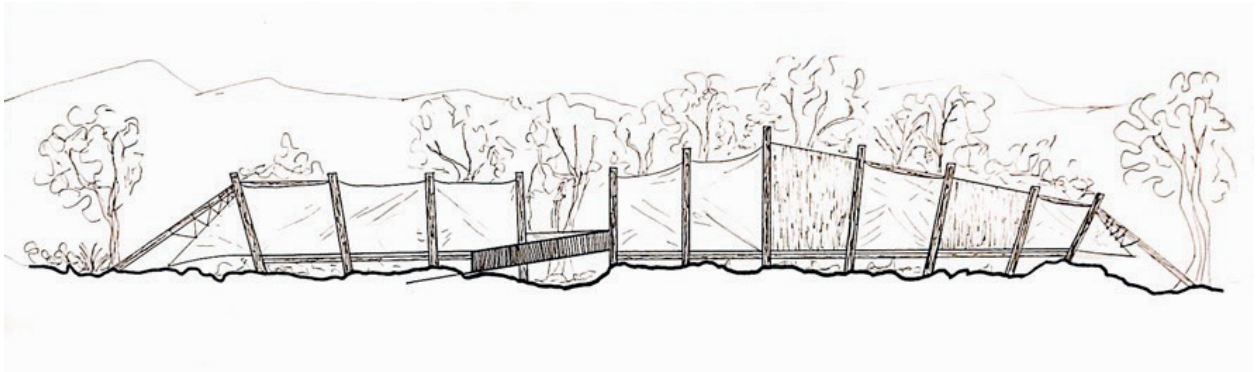

> **Figura 11 y 12. Ejercicio intermedio de paisajes de agua.**

Nota. Exploración pictórica y de técnica mixta para la espacialización de los conceptos. Primera imagen, trabajo de reinterpretación de la obra Siete volcanes de Nemesio Antúnez del estudiante Sebastián Molina; segunda imagen, trabajo del estudiante Bastián Schofield. Fuente: Elaboración propia

> **Figura 13. Exploración espacial de proyecto.**

Nota: Modelo del estudiante Sebastián Molina. Fuente: Elaboración propia

Paisajes de Agua

Centro de Interpretación Parque Humedal Río Maipo

Síntesis ejercicio académico de Taller II en la Escuela de Arquitectura UDD de Santiago en conjunto con la Fundación Cosmos a fines del 2018.

Imagen Parque Humedal Río Maipo

"Sobre la humanización del paisaje"

Figuras y arquitecturas, artes que aspiran a una experiencia, o sea, comportar un fin u objetivo que trasciende en términos éticos y estéticos su campo meramente disciplinario, el cual los exige ir mucho más allá del objeto concreto de su producción artística: la creación o recreación de un mundo. La reflexión nos lleva a de qué manera los ámbitos de la imagen pictórica y arquitectónica se complementan para alcanzar un ambiente construido lo más adecuado posible al espíritu del hombre y el lugar, creando la experiencia propia de vivir.

Representar lugares y espacios mediante la acuarela es un desafío para el arquitecto arquitectónico, donde se permite la indefinición de la forma y fusiones cromáticas. La pintura permite al arquitecto despojarse a un lugar de lo superfluo y llegar a la esencia del mismo, donde la atmósfera toma una profundidad única y los colores se liberan de las restricciones convencionales, dando espacio a una lectura sensorial libre de prejuicios.

Las imágenes creadas con acuarela tratan de develar "atmósferas o mundos" a los que nos enfrentamos día a día. Lo que intenta es reproducir a través de la imagen, color y composición, el mismo efecto que logran las artes o la arquitectura con sus espacios. Es decir, lograr que el espectador vea a un mundo propio, donde el lugar se transforma o se descubre en su verdadera esencia.

Como actividad de cierre del año 2018 los alumnos de Taller Arquitectónico II de la Universidad del Desarrollo a cargo de los profesores Roberto Peralillo, Soledad Larrain y su ayudante Andrea Cusbeal se propusieron trabajar desde lo pictórico de la pintura pero con un encargo basado en la realidad. Para eso, durante el mes de Octubre el taller recibió la visita del Director Ejecutivo y Arquitecto de la Fundación Cosmos, Diego Urrejola y Felipe Correa, organización a cargo de la administración del Parque Humedal Río Maipo en la Comuna de Santo Domingo, Valparaíso. En esta instancia se puso a disposición el trabajo de los alumnos para abordar las necesidades de infraestructura existente en el lugar, tomando como usuario final a la misma Fundación y sus visitantes. De este diálogo se extrajo la necesidad de crear un planteamiento para un centro de interpretación del territorio, que acogiera y educara a los visitantes antes de recorrer tan frágil ecosistema.

Para eso se realizó una visita a terreno, donde los alumnos recorrieron junto a un guía de la Fundación Cosmos los diversos y variados paisajes que escende este maravilloso lugar.

Cada proyecto se desarrolló dentro del Parque Humedal Río Maipo, donde se entregó un programa mínimo a desarrollar además de proponer tiempos y recorridos que invitaran a reconocer el ecosistema y sus partes. El programa y lugar son el desmenuzador común de todas las propuestas, debiendo ésta dialogar con el lugar y su historia, exponiendo lo descubierto en la visita. De cada obra pictórica se extrajeron los conceptos descubiertos, por cada alumno al entender y trabajar su relación con el paisaje e intervenir.

Mediante la lectura de un paisaje común se definió el trabajo del recorrido, los actos y las atmósferas propuestas, las cuales fueron planteadas a modo de composición en un trabajo de luz, profundidad, materialidad y atmósfera, con un componente tanto interior como exterior.

En esta oportunidad se expone sólo una muestra del trabajo realizado por los alumnos durante la etapa final de su 2º año de Taller en Arquitectura. Los invitamos a recorrerla y buscar esas atmósferas en cada lugar del parque.

Imagen Final, Taller Arquitectónico II UDD, Peralillo - Larrain - Cusbeal

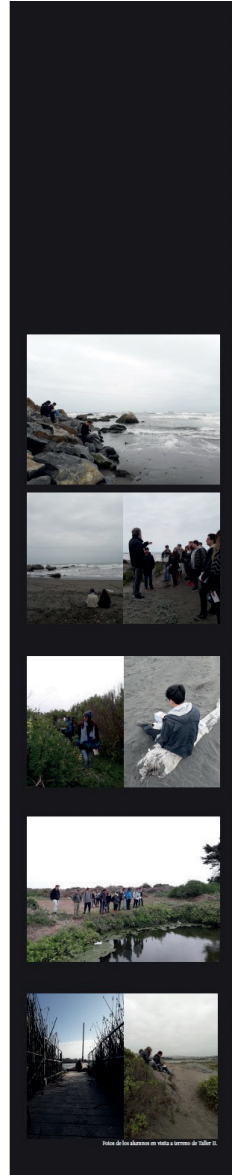

Foto de los alumnos en visita a terreno de Taller II

> **Figura 14. Exploración espacial de proyecto.**

Fuente: Elaboración propia

> **Figura 14. Lámina de exposición in situ.** Nota:

La experiencia, reflexión y resultados de la última unidad fueron expuestos en el Parque Río Maipo a los visitantes y comunidad local. Fuente: Elaboración propia

4. RESULTADOS PRELIMINARES

La pintura, el cine, la poesía, la escultura y la música son disciplinas artísticas que han influido significativamente en la arquitectura a lo largo de la historia. Estas formas de expresión ofrecen una amplia gama de aprendizajes que enriquecen la práctica arquitectónica y aportan nuevas perspectivas al proceso creativo. Los resultados obtenidos revelaron que esta metodología promovió el desarrollo de habilidades perceptivas, la sensibilidad espacial y la capacidad de conceptualización en los estudiantes. Asimismo, se evidenció el valor de la conexión entre el arte y la arquitectura, al permitir a los estudiantes explorar las sinergias entre diferentes disciplinas creativas. Esto permitirá formar a futuros arquitectos más creativos, sensibles y humanistas, capaces de enfrentar los desafíos que plantea la disciplina en constante evolución.

La pintura, por ejemplo, enseña a los arquitectos la importancia del color, la composición y la textura. La paleta de colores utilizada por un pintor puede inspirar combinaciones cromáticas audaces y provocar la experimentación con diferentes materiales y acabados en la arquitectura. Además, la composición pictórica puede ayudar a los arquitectos a entender cómo organizar y equilibrar los elementos espaciales en un proyecto arquitectónico. La arquitectura es una pintura a la que se le vuelve a dar volumen, donde los arquitectos tienen la oportunidad de traducir las ideas pictóricas en formas y estructuras tridimensionales. Tanto la pintura como la arquitectura utilizan bocetos trazados, achurados, texturados y compuestos para comunicar sus conceptos y visiones. Ambas disciplinas son contemplativas y permiten una mirada eterna, donde cada vez se descubren nuevas perspectivas y detalles. Al igual que las obras de arquitectura, las pinturas invitan a ser recorridas y vividas, creando una experiencia inmersiva que estimula los sentidos y la conexión emocional con el espacio.

El cine, por su parte, brinda a los arquitectos una comprensión única de la narrativa espacial. A través del lenguaje cinematográfico se pueden explorar diversas técnicas de encuadre, iluminación y secuencia, lo que permite a los arquitectos diseñar espacios que evocan emociones y cuentan historias. El cine también enseña la importancia de la experiencia sensorial y cómo los espacios pueden afectar nuestras percepciones y emociones. Ambas disciplinas, el cine y la arquitectura, acogen el movimiento, estudiando cómo los espacios se transforman y se adaptan a diferentes situaciones y acciones. Además, tanto el cine como la arquitectura trabajan la proxémica, entendiendo cómo la disposición y el diseño de los espacios influyen en las interacciones humanas. Ambas disciplinas también se basan en el uso del contraste, ya sea a través de la luz y la sombra en el cine o mediante la creación de contrastes espaciales en la arquitectura. Por último, tanto el cine como la arquitectura reconocen la importancia de los

componentes atmosféricos, como la iluminación, el sonido y el ambiente, para crear una experiencia inmersiva y emotiva. Como bien lo expresó Tarkovsky, ambas disciplinas «esculpen en el tiempo»(1996), utilizando el tiempo como elemento fundamental para construir narrativas y generar experiencias en el cine y en la arquitectura.

La poesía, con su enfoque en la belleza del lenguaje y la expresión de ideas abstractas, despierta la imaginación y la creatividad en los arquitectos. La poesía fomenta la exploración de nuevas formas de comunicación y la búsqueda de conceptos profundos y significativos en el diseño arquitectónico. La capacidad de transmitir ideas complejas de manera poética puede llevar a la creación de espacios que trascienden lo funcional y se convierten en obras de arte en sí mismas. En este sentido, la poesía se convierte en un pensamiento unificado de ideas hacia un fundamento arquitectónico, donde cada palabra y verso contribuyen a construir una visión integral y coherente. La palabra, a su vez, se convierte en la base sobre la cual se revela la arquitectura, dando forma y significado a los espacios construidos. Es a través de la palabra poética que se establece una conexión profunda entre el lenguaje, el pensamiento y la materialización arquitectónica, permitiendo que el diseño trascienda la mera funcionalidad y se convierta en una expresión artística que comunica y emociona.

La música también ofrece valiosos aprendizajes a la arquitectura, ya que comparten una estrecha relación basada en el ritmo. Así como la música se compone de secuencias rítmicas que generan una cadencia y fluidez, la arquitectura también se estructura a través de ritmos y patrones que guían la disposición de los elementos espaciales. Además, al igual que el timbre en la música ajusta la intensidad de su presencia, en la arquitectura el material utilizado influye en la percepción y la experiencia del espacio, permitiendo la creación de atmósferas y sensaciones específicas. Ambas disciplinas se basan en el ritmo, utilizan el timbre o los materiales para ajustar la presencia y la experiencia del espacio, y nos permiten ingresar a una dimensión única que trasciende lo puramente físico. Tanto la música como la arquitectura nos invitan a habitar y experimentar el espacio de manera holística, generando sensaciones, emociones y una apreciación más profunda del entorno construido. Tanto la música como la arquitectura nos permiten ingresar a una dimensión única, tal como afirmó Jorge Eduardo Rivera en su libro *En torno al ser*, nos permiten «habitar la música». La música, al igual que la arquitectura, nos envuelve y nos sumerge en un entorno sensorial y emocional, donde podemos experimentar un sentido de continuidad y coherencia.

En resumen, la experiencia artística es de vital importancia para los jóvenes, ya que les brinda una oportunidad invaluable para desarrollar su creatividad. La participación en diversas formas de arte, estimulando la imaginación y

T2 P _ Roberto Peragallo | Soledad Larraín | A _ Coka Coxhead **2018**

> **Figura 15. Grupo de estudiantes y equipo docente en la segunda versión del taller (2018).**

Nota: Material parte del portafolio final del estudiante Diego López. Fuente: Elaboración propia

el pensamiento divergente. A través de estas experiencias, los jóvenes pueden explorar nuevas perspectivas, experimentar con ideas innovadoras y desarrollar habilidades de resolución de problemas. Además, el arte fomenta la expresión personal, promueve la autoconfianza y fortalece la capacidad de comunicación, experimentación y cualidades fundamentales para la práctica exitosa de la arquitectura.

5. CONCLUSIONES

En conclusión, el desarrollo de capacidades reflexivas, apreciativas, comunicativas y creativas en los estudiantes ha demostrado ser fundamental para su formación general e integral, como señala John Dewey. La sensibilización hacia el arte se ha revelado como una vía eficaz para alcanzar este objetivo. Al enfrentar a los estudiantes a situaciones lúdicas, se ha logrado un desbordamiento de la imaginación y del pensamiento creativo, lo que ha enriquecido su experiencia educativa.

Es importante destacar que este enfoque no se limita, únicamente, a la práctica docente convencional, sino que se readapta y amplía a través del diálogo con los estudiantes, incluso cuando este diálogo puede ser problematizante y polémico. Esta interacción dialógica favorece una práctica docente con intenciones investigativas verdaderamente significativas, que involucra a los estudiantes en la construcción activa de su conocimiento y promueve su participación crítica en el proceso de aprendizaje.

En el contexto de la arquitectura, es fundamental abandonar la idea de que esta disciplina está desconectada de las artes. La arquitectura no solo se trata de la construcción de edificios, sino que también implica la creación de espacios que son expresiones artísticas y que tienen un impacto profundo en la experiencia humana y espiritual. Los ritos, por ejemplo, son manifestaciones artísticas y ceremoniales que se llevan a cabo en el tiempo, y al igual que una morada en el espacio, evocan significado, sensaciones y conexiones emocionales. Como afirmó Saint-Exupéry (1997), «los ritos son en el tiempo, lo que la morada es en el espacio». Esta cita subraya la importancia de reconocer el valor artístico y espiritual de los ritos y cómo están intrínsecamente relacionados con la arquitectura y la creación de espacios significativos. Al integrar la dimensión artística y humana en la arquitectura, podemos enriquecer la experiencia de los individuos y fomentar una mayor conexión entre el ser humano y su entorno construido.

En resumen, el enfoque pedagógico centrado en el desarrollo de capacidades reflexivas, apreciativas, comunicativas y creativas a través de la sensibilización hacia el arte ha demostrado ser altamente beneficioso en la formación integral de los estudiantes. La combinación de situaciones lúdicas, diálogos enriquecedores y la producción de materiales audiovisuales ha creado un ambiente propicio para el florecimiento de la imaginación, el pensamiento crítico y la expresión artística. Esta experiencia ha proporcionado a los estudiantes una educación enriquecedora y significativa, en línea con los principios educativos propuestos por John Dewey.

En conclusión, la incorporación de las artes y la interdisciplina en cualquier proceso creativo, incluida la arquitectura, es de vital importancia. Estas disciplinas enriquecen la práctica arquitectónica al proporcionar nuevas formas de pensar, expresar y comunicar ideas. La conexión entre la arquitectura y las artes permite una exploración más profunda de la belleza, la emoción y la experiencia humana en el entorno construido. Al abrir las puertas a la interdisciplina, se promueve una visión más holística y enriquecedora de la arquitectura, donde las ideas convergen y se entrelazan para crear espacios y experiencias que trascienden lo convencional y elevan la calidad de vida de las personas.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Dewey, J. (1949). *El arte como experiencia*. México D. F: Fondo de Cultura Económica.
- Fernández López, I. (2012). *El Arte. Una vía para la formación humanista de los estudiantes de Ciencias Técnicas*. *Arquitectura y Urbanismo*, 33(3), 18-31. Recuperado en 04 de julio de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-58982012000300003&lng=es&tlng=es.
- Frampton, K. (1995). *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hertzberger, H. (1991). *Lessons for Students in Architecture*. 010 Publishers.
- Leach, N. (2009). *The Anaesthetics of Architecture*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Mallgrave, H. F., & Goodman, D. (Eds.). (2006). *Architectural Theory: An Anthology from Vitruvius to 1870*. Oxford, UK: Blackwell Publishing.
- Masís, A. (2016, p.91-110). *Arte y Arquitectura: los procesos interpretativos inmersos en la creación de una obra*. ES-CENA. Revista de las artes, vol. 77, núm. 1.
- Ordine, N. (2013) *La utilidad de lo inútil*. España: Ed. Acan-tilado.
- Pallasmaa, J. (2005). *The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses*. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
- Read, H. (1969). *Educación por el arte*. Buenos Aires: Ed. Paidós.
- Rivera, J.E. (2007). *En torno al ser. Ensayos filosóficos*. Brick-lediciones.
- Saint-Exupéry, A. (1997). *Ciudadela*. Alba Editorial
- Shapiro, D. (2010). El arquitecto que dibujaba ángeles: Entrevista con John Hejduk. *Revista Minerva*, 14. Rescatado el 15 de agosto 2018 de <https://cbamadrid.es/revista-minerva/articulo.php?id=413>
- Vigotsky, L. S. (1997). *Imaginación y creación infantil*. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.