

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

CENTRO DE DANZA:
Arquitectura y Movimiento

María Cristina Gomezjurado Jaramillo

Tesis de grado presentada como requisito para la obtención de título de
Arquitecto

Quito 25 de mayo del 2007

Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Arquitectura

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS

Centro de Danza: Arquitectura y Movimiento

María Cristina Gomezjurado Jaramillo

Elena Garino, Arq.
Tutor de tesis

Marcelo Banderas, Arq.
Miembro del Jurado de Tesis

Claudio Cáceres, Arq.
Miembro del Jurado de Tesis

Mauricio Moreno, Arq.
Miembro del Jurado de Tesis

Diego Oleas S, Arq.
Decano del Colegio de Arquitectura

Quito, 25 de mayo del 2007

RESUMEN

El proyecto de tesis Centro de Danza busca un acercamiento de la arquitectura hacia esta disciplina, y, especialmente un acercamiento hacia conceptos propios del movimiento y la generación de una composición coreográfica. Es importante reconocer los elementos básicos que hacen que la danza se defina como tal ya que por medio de estos conceptos se puede establecer una posible relación entre danza y arquitectura y traducirlos a la forma construida.

Además de buscar establecer mecanismos arquitectónicos que vinculen la danza con la arquitectura, el proyecto Centro de Danza busca la integración de la ciudad a la cultura por medio de esta manifestación artística. El proyecto, de acuerdo con el programa que alberga reflejará condiciones de la danza como ritmo o movimiento en la forma construida. Pero, los conceptos de la danza en este edificio deberán verse reflejados no solo en la volumetría y en la forma, si no también a través de relaciones espaciales dinámicas y mediante los sistemas de movimiento y circulación.

Quizás, el principal objetivo de un proyecto cultural en una ciudad es el de generar sitios de encuentro para la ciudadanía y fomentar las artes en la ciudad. Por lo tanto, se busca, a través de este proyecto, la interacción del público con el proceso secuencial de la danza. Se pretende generar un lugar en donde los ciudadanos, a través de relaciones de transparencia hacia el espacio público y el exterior, e interacción con el interior puedan observar y participar del proceso de la danza de tal forma que el espectáculo se convierta en una parte más del mismo pero no en la única parte del proceso accesible a la vista del público.

ABSTRACT

The following project intends to connect architecture to the dance activity, especially to those concepts of movement and choreographic composition. It is important to recognize the basic elements that define the concept of dance and use them to establish a possible connection between dance and architecture.

The Dance Centre is a project that searches to integrate the city, and citizens to the culture through this particular artistic activity. The project, according to the activity and program that proposes, will reflect conditions of the dance such as rhythm and movement. But, these concepts should affect not only the exterior and material part of the building, but also the space through dynamic spatial relations and circulation systems.

Possibly, the main purpose of a cultural building such as the Dance Centre is to generate spaces for the citizens to interact and to help to promote the arts in the city. Therefore, it's intended by the project to relate the public with the sequential process of the dance where the people, through different systems of transparencies and interaction will be able of watching and participating of this process, where the show is only one part of it but not the final purpose of the dance training.

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción.....	1
2. Tema.....	2
2a. Definición de danza.....	2
Ballet.....	3
Danza Moderna.....	4
Comparación ballet clásico- danza moderna	
Arq. clásica- arq. contemporánea.....	6
2b. Relación entre la Danza y la Arquitectura.....	9
Espacio.....	10
Forma.....	12
Ritmo.....	13
Tiempo.....	16
2c. Transformación del movimiento de la danza en arquitectura.....	17
2d. Preparación en la Danza.....	19
2e. La danza y el ballet en el Ecuador.....	20
2f. El escenario.....	22
3. Caso.....	24
3a. Análisis del lugar.....	25
3b. Análisis de precedentes.....	29
Laban Institute, Herzog & de Meuron.....	29
Steve Adler Theater, Gould Evans.....	32
The London Contemporary Dance School,	
Allies & Morrison.....	35
Palacio Garnier, Charles Garnier.....	37

3c. Definición del Programa.....	39
Organigrama General.....	41
Diagramas de Programa.....	42
4. Hipótesis.....	45
Diagramas de Partido.....	47
5. Fuentes.....	49
6. Anexos.....	51

Centro de Danza

Arquitectura y Movimiento

1. Introducción

La danza ha sido una forma de expresión del ser humano desde el principio de los tiempos. La danza no es solo un espectáculo, sino también una manifestación artística con gran potencial comunicador. Es importante entender que la danza es, además de un acto que realizamos los seres humanos instintivamente por entretenimiento, una expresión artística que requiere de una formación académica, un entrenamiento muy demandante y un conocimiento profundo del tema.

El objetivo de la propuesta de generar una Centro de Danza para la ciudad de Quito es brindar a la ciudad un espacio para el desarrollo y practica de la danza que cuente con los espacios adecuados para el aprendizaje, el entrenamiento y la difusión de esta disciplina. Se busca generar un espacio que logre atraer a la ciudadanía a interesarse por esta disciplina.

El tema que se expone a continuación presenta un acercamiento a la danza desde sus inicios como disciplina académica y de espectáculo, es decir desde el nacimiento del ballet clásico. El tema también expone el surgimiento de la danza moderna como reacción a la excesiva rigidez del ballet y como, hoy en día, estos estilos de danza, aparentemente contradictorios, conviven en la gran mayoría de compañías alrededor del mundo.

Es importante reconocer los elementos básicos que hacen que la danza se defina como tal. Por medio de estos conceptos se puede buscar una posible relación entre danza y arquitectura. El documento también presenta algunas aproximaciones a la manera en la que se puede traducir el lenguaje de la danza a la forma construida arquitectónica.

Actualmente, en el Ecuador, y especialmente en Quito, funcionan varias compañías de danza, las más importantes son el Ballet Ecuatoriano de Cámara, el Instituto Nacional de Danza y la Compañía Nacional de Danza, las cuales cuentan con apoyo gubernamental. También existen varios grupos más pequeños e independientes, como el Frente de Danza Independiente.

Lastimosamente, ninguna de estas instituciones cuenta con los espacios adecuados para su funcionamiento y su trabajo es poco conocido. Es importante mencionar que dentro del ámbito de la danza, en las compañías del país hay mucho interés en explorar la danza folclórica, y el proyecto que se plantea también brindará un espacio para este estilo de danza a pesar de no ser una disciplina académica.

2. Elementos de la danza y el movimiento inscritos en la forma arquitectónica

2a. Definición de Danza

Danza es el arte de expresarse mediante movimientos del cuerpo, los cuales generalmente están acompañados, o no, de ritmos musicales. A la danza también se la puede definir como una serie de movimientos rítmicos y pautados en el espacio y en el tiempo. La danza puede incluir un vocabulario preestablecido de movimientos, como en el ballet, o pueden utilizarse gestos simbólicos o mimo, como en las numerosas formas de danza asiática.

La danza ha formado parte de la humanidad desde el principio de los tiempos. Si bien, antes la danza no era un espectáculo o un arte, el movimiento ha sido siempre una forma de expresión. Antes de que existiera la palabra escrita, la danza fue, seguramente, el primer método de contar historias. Existen pinturas rupestres encontradas en España y Francia, con una antigüedad de más de 10.000 años, que muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con ilustraciones rituales y escenas de caza. Esto nos da una idea de la importancia de la danza en la primitiva sociedad humana. ¹La danza, antes de ser un género artístico fue una manifestación de temores, afectos, ritos, etc.

El Renacimiento trajo una nueva actitud hacia el cuerpo, las artes, la arquitectura y la danza. Las cortes de Italia y Francia se convirtieron en el centro de nuevos desarrollos en materia dancística. Durante este tiempo la danza se convirtió en objeto de estudios serios y un grupo de intelectuales

¹ http://www.danzar.com/mp/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=12

autodenominados *la Pléyade* trabajaron en la recuperación del teatro de los antiguos griegos, combinando la música, el sonido y la danza.

El ballet

El ballet, que es una forma de danza teatral, se desarrolló en Italia durante el renacimiento. Se considera al año de 1581 como la fecha del nacimiento del ballet como espectáculo, ya que esa es la fecha en la que se presentó el libro “Il Balarino” en el cual constituye un primer intento de codificar la danza. En este tiempo también se estrenó el “Ballet Cómico de la Reina” el que fue, por primera vez, un espectáculo en donde se conjugaron música, argumento y escenografía para ser presentados a un público mediante la danza.

En París, en 1661, se fundó la Academia Nacional de Danza, y es ahí donde se establecieron las cinco posiciones básicas del ballet académico y otras técnicas, que, como las posiciones mencionadas se siguen empleando en la actualidad. De ahí que los nombres de los pasos y ejercicios sean en francés. A partir de esta época el ballet se bailó en teatros y no en salones de palacios.

2.1 Ilustración del Ballet Cómico de la Reina

A partir de 1681 no se baila más en los salones de los palacios sino que se presenta en teatros y con bailarines profesionales. En la Europa romántica, las bailarinas eran la figura principal, y los hombres eran elementos secundarios, a partir de del siglo XX el papel de los hombres tomó igual importancia al de la mujer. El aporte más importante al ballet de la época romántica fue el trabajo de puntas.

La técnica del ballet consiste en posiciones y movimientos estilizados que se han ido elaborando y codificando a lo largo de los siglos dentro de un sistema bien definido, aunque flexible, llamado ballet académico o danza de escuela.

Danza moderna

Entre los años 1920 y 1930 comenzó a desarrollarse en Estados Unidos y Alemania la danza moderna, que ya se había iniciado a finales del siglo XIX. Las bailarinas estadounidenses Isadora Duncan, Martha Graham y Doris Humphrey y la alemana Mary Wigman, entre otras, rompieron con el ballet tradicional para crear sus propios estilos de movimiento y coreografías más estrechamente relacionados con la vida actual de la gente. La danza moderna, que se inició como una reacción contra el ballet clásico, simétrico y decimonónico, se define quizás, con más facilidad, por lo que no es que por lo que es.

En la danza moderna, por lo general, el mismo artista actúa como coreógrafo y como bailarín. A diferencia de los coreógrafos de ballet que cuentan con un lenguaje de pasos codificados, los bailarines modernos crean su propio lenguaje. Así mismo, casi siempre consideran necesario compaginar el trabajo de coreógrafo con el de intérprete.²

El lenguaje de la danza moderna implica elementos como la postura, el uso del peso del cuerpo, movimientos específicos de la cabeza, torso, manos, brazos, piernas y pies. En la danza moderna se considera esencial examinar el movimiento y desarrollar teorías que no tengan que ver con el ballet académico, sino más bien en aspectos como los orígenes del movimiento, el papel de la ley de la gravedad sobre el cuerpo, la respiración, la columna vertebral como elemento central del cuerpo,

etc.

2.2 "Heliogabale", coreografía de Maurice Béjart

² Enciclopedia Microsoft Encarta.2003

En el lenguaje convencional del ballet, los movimientos del bailarín se desarrollan partiendo de la orientación básica frente al público en la parte anterior del escenario. El bailarín mantiene una postura erguida y una posición abierta, con las piernas giradas hacia fuera desde las caderas. En cambio, en la danza moderna, los intérpretes, mantienen una orientación más libre en el escenario, con frecuencia los bailarines se colocan de lado o de espaldas al público, no siempre se mantienen erguidos y ejecutan algunos movimientos tendidos en el suelo o sentados. A pesar de la gran variedad de los estilos de la danza moderna, todos dan siempre gran importancia al peso del cuerpo, mientras que en el ballet clásico el intérprete se debe dar siempre la impresión de de ligereza, de ahí el surgimiento de el trabajo en puntas. La danza moderna plantea una necesidad de retornar a los movimientos naturales del cuerpo humano como caminar, correr o respirar,³ y es de mucha importancia la experimentación teatral.

Desde su creación, la danza moderna, por su naturaleza, fue antagónica del ballet clásico, sin embargo, en la actualidad se han borrado las fronteras entre estos dos tipos de danza. En las Compañías de ballet del mundo se bailan ambos estilos. Además, el hecho de tener una técnica académica sólida, como la que proporciona el ballet clásico, permite a los bailarines interpretar cualquier tipo de danza.

En muchas compañías también se ha incorporado la práctica de la danza folclórica de lugar. Es interesante la contraposición de la danza clásica, que busca elevarse mediante sus movimientos, con las diferentes danzas folclóricas, que por el contrario, buscan la pertenencia al suelo, al lugar de donde proceden.

2.3 A la izquierda danza folclórica ecuatoriana del ballet *Jacchigua*.
A la derecha, una imagen de lo obra *Giselle*. Ambas muestran
diferentes actitudes hacia la superficie y el suelo.

³ Enciclopedia Microsoft Encarta.2003

La arquitectura clásica y el ballet, comparado a la arquitectura contemporánea y la danza moderna.

Así como la danza ha formado parte de la humanidad desde el principio de los tiempos, la arquitectura también ha existido desde los orígenes de la humanidad. En épocas prehistóricas el ser humano empleó el arte de la construcción no solo con fines funcionales sino también simbólicos, lo que se puede constatar en monumentos funerarios o recintos conmemorativos de los que aun hay vestigios, Un ejemplo de esta arquitectura es Stonehenge en Inglaterra, un conjunto de piedras inmensas de malaquita colocadas circularmente que se cree cumplieron la función de observatorio astronómico y lugar de culto al sol. Así mismo, la danza en tiempos prehistóricos tuvo la función de contar historias y representar emociones. Tanto danza como arquitectura, desde sus inicios pretendieron ser una representación del pensamiento, creencias y valores del ser humano.

La arquitectura que se denomina clásica nació en Grecia antes de tiempo de Cristo. Los griegos tomaron como base de su arquitectura a la de Egipto. Sin embargo, no tardaron en adaptarla y convertirla en una arquitectura inequívocamente propia y crearon un sistema de valores basado en la exaltación de las capacidades humanas y que ha servido de fundamento a toda la cultura occidental posterior.⁴

La tipología del templo griego se compone de un santuario y el perímetro de columnas que lo rodean y articulan el espacio exterior. La originalidad de esta tipología reside en que se dio prioridad al aspecto externo de un edificio que contiene un espacio sagrado. Aunque el templo cumplió una función muy importante dentro de la ciudad griega, no era un edificio público ya que solo sacerdotes tenían acceso a él, y los ritos se celebraban en el altar situado delante del templo, por lo que el exterior del edificio era diseñado y elaborado como grandes obras de arte.

De la misma manera en la que la arquitectura clásica estableció parámetros y órdenes específicos y desafiaba a la gravedad soportando grandes

⁴ Roth, Leland M. pág 207

elementos de piedras sobre columnas relativamente esbeltas, el ballet clásico está regido por una serie de posiciones y pasos de vínculo establecidos, y las coreografías son el resultado de una sucesión de estos pasos y movimientos en sus distintas variaciones combinados, muchas veces, con movimientos teatrales y dramáticos. El ballet clásico, a partir del siglo XIX, cuando adquirió las características con las que hoy lo identificamos, buscó crear la ilusión de que el bailarín (y especialmente la bailarina) no se rige por la ley de la gravedad. El trabajo en puntas en mujeres, las grandes elevaciones de las piernas, y los inmensos saltos en hombres y mujeres tienen el propósito de crear esta ilusión.

2.4 A la izquierda, el Partenón griego, a la derecha, una clase de ballet

Además, de la misma forma en la que los templos clásicos griegos eran objetos para ser vistos, ya que pocos tenían acceso a ellos, el ballet, también fue un espectáculo para ser visto desde un cierto ángulo. Como ya se mencionó, los movimientos del bailarín se desarrollan orientados de frente al público, desde un escenario separado del público, donde este es solo un espectador. Los espectáculos de ballet, eran grandes reuniones sociales, donde el espectador asistía para mirar y ser mirado. El espectáculo de ballet cumplía, de cierta manera, las funciones del rito en el templo griego.

La arquitectura clásica es, de alguna manera, independiente a las condiciones específicas del sitio donde es construida y se desvincula de este a través del zócalo. El resultado formal y espacial no es consecuencia de la manera en la que los materiales trabajan estructuralmente.

La arquitectura griega se convirtió en símbolo de claridad y precisión en la arquitectura en Europa en el siglo XVIII. El redescubrimiento de la cultura griega y romana condujo a un renacimiento de esta arquitectura durante el siglo XIX, que

es lo que se conoce como el período neoclásico, que se desarrolló conjuntamente con otros estilos historicistas. Estos estilos historicistas fueron adoptados con frivolidad y se asociaban con ideas de un mundo clásico que ya no existía. La imagen del orden clásico empezó a asociarse con los edificios públicos y con el papel que se atribuía a éstos de elevar la virtud pública.⁵ De forma similar, el ballet europeo del siglo XIX se había convertido en una muestra de virtuosismo y espectáculo visual perdiendo el contenido expresivo que una manifestación artística.⁶

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como reacción a los movimientos historicistas, se tuvo la necesidad de plantear una nueva arquitectura, propia de la época y no heredada de los modelos antiguos. De esta reacción surgieron varios movimientos en diferentes partes de Europa, como el Art Nouveau, la Deutsche Werkbund, los cuales antecedieron al movimiento moderno. La arquitectura moderna, que buscaba reducir a las edificaciones a su forma más pura desligándola de todo pasado histórico, se basaba en distintos valores, además de la estética. Por ejemplo, se buscó explorar el papel social de la arquitectura por medio del desarrollo y construcción de tipologías de vivienda mínimas. Le Corbusier, en cambio, hablaba de los edificios elementos de tal precisión que los comparaba con máquinas.

El movimiento moderno en la danza surgió a comienzos de siglo XX, a la par de los movimientos modernos de las artes plásticas y la arquitectura. Desde el surgimiento de la danza moderna, los bailarines, así como lo hicieron los arquitectos en relación al espacio, exploraron distintos fundamentos y formas de movimiento. En la danza moderna se considera esencial examinar la naturaleza del movimiento y desarrollar teorías que no tengan que ver con el ballet académico, de igual manera el movimiento moderno en la arquitectura busco desligarse completamente de toda referencia histórica. La bailarina Isadora Duncan, por ejemplo, se opuso a todo movimiento que no fuera natural, como por ejemplo la posición abierta de pies y piernas que requiere el ballet clásico. Ella encontró ideas de nuevos movimientos en fenómenos naturales, como el las olas o el flujo del viento. Así como en la arquitectura se había buscado la pureza de las

⁵ Roth, Leland M. pág 458

⁶ Au, Susan. Pág 87

formas, la danza moderna se caracterizó por la simplicidad y la economía de medios, dejando por fuera el uso de historias complicadas, con muchos personajes. La danza moderna eliminó las complejas decoraciones en la escenografía y el vestuario. Una de los principales intereses de la danza moderna es el efecto de la gravedad sobre el cuerpo, y como esta afecta a los movimientos. De igual forma, algunos de los arquitectos del movimiento moderno, quizás algunos mucho antes de este, buscaron en los materiales, en la estructura y en la forma como estos trabajan la expresión de la arquitectura. La arquitectura gótica, desarrollada durante la edad media, es un claro ejemplo de como la forma puede surgir a través del funcionamiento estructural de los materiales.

En la actualidad, tanto la arquitectura como la danza se han convertido en campos muy complejos. A partir del modernismo han surgido las más variadas tendencias en la forma de construir y de bailar, y, tanto bailarines como arquitectos tienen la libertad de elegir aquella teoría que les interesa explorar.

2b. Relación entre la Danza y la Arquitectura

La arquitectura y el cuerpo humano están profundamente relacionados. La danza se busca diferentes formas de utilizar el cuerpo, formas distintas a las que el cuerpo está acostumbrado. La arquitectura construye espacios mágicos para que el cuerpo humano habite en ellos. La arquitectura hace que los seres humanos nos movamos, recorramos, descubramos y sintamos mientras habitamos. Nuestro cuerpo y nuestros movimientos están en constante diálogo con los edificios. Es curioso que voces propias de la danza sean empleadas también en la arquitectura. Esto supone una similitud en la forma en la que se compone una coreografía y en la que se diseña un edificio.

El hombre se ha expresado a través de las artes desde su aparición. La danza es posiblemente de las primeras artes a través de la cuál se comunica, y es importante destacar que tal vez sea la más simbólica de las artes ya que, al prescindir básicamente de la palabra, se resalta la necesidad de una buena comunicación gestual.

La danza es movimiento, pero movimiento regido bajo ciertos parámetros que, de alguna manera, pueden relacionarse a la arquitectura. Estos parámetros muchas veces son utilizados de manera diferente y a la vez análoga en la arquitectura.

Los elementos, o parámetros, básicos de la danza son:

- Ritmo
- Forma
- Espacio
- Tiempo

Con estos conceptos, la danza se puede definir “como el desplazamiento (o movimiento) efectuado en el espacio por una o todas las partes del cuerpo del bailarín, diseñando una forma”... “con un ritmo determinado, durante un tiempo de mayor o menor duración”⁷.

El estudio de la danza puede ayudar a encontrar nuevas herramientas para la generación de espacios y formas. El cuerpo humano, mediante la danza, se convierte en un instrumento para generar formas. Podemos tomar como referentes, por ejemplo, el Teatro Steve Adler para la danza de Gould Evans, en donde a través de un sistema de notación de la danza, conocido como Labanotación, se encuentra una matriz que genera la estructura.

Por medio de un análisis de los elementos básicos de la danza antes mencionados vinculado con la arquitectura, podemos darnos cuenta de la manera en la que la danza y la arquitectura se relacionan.

Espacio

Para Aristóteles el espacio se definía como un contenedor de cosas. El espacio en arquitectura es habitable e invisible, y, no es el vacío, todo lo contrario. A partir de la modernidad, o quizás antes, se identificó al espacio como esencia de la arquitectura. La arquitectura es el arte del espacio, un arte en el cual podemos penetrar y habitar. El espacio se circunscribe dentro de elementos

⁷ www.wikipedia.org. Artículo: “danza”

sólidos (como paredes) pero también son espacios las plazas o las calles. Estos espacios son definidos por elementos sólidos de mayor escala. La discusión sobre la supremacía del espacio sobre la forma en la arquitectura se inició en el siglo XIX. Tratados antiguos de arquitectura no hablan del espacio por sí solo, y las teorías en estos tratados hacen referencia solo los elementos físicos y formales de la arquitectura.

Los objetos no están solos, y el espacio, nace de las relaciones entre objetos que definen los límites del mismo. Estos límites no requieren ser absolutamente explícitos. Los seres humanos no requerimos registrar todas las partes para tener la idea completa de los objetos, así mismo, no es necesario percibir los límites completos para percibir un espacio. Por ejemplo, un límite para un espacio determinado es una columnata, sin embargo, la mayor parte del plano definido por esta serie de columnas es vacío, y sin embargo, en nuestra percepción, el espacio está claramente definido.

Para Pierre von Meiss, el espacio tiene densidad, puede ser más o menos denso, dependiendo de la cantidad de subdivisiones que se sugieran. El espacio también puede ser abierto o cerrado. Si la masa es más o menos concentrada, el espacio puede ser más o menos cerrado. Sin embargo, el grado de apertura de un espacio no solo depende de la cantidad de sólidos y vacíos. Para crear espacios que tiendan a abrirse al exterior se busca hacerlo menos explícito. Esta concepción del espacio es una de las contribuciones de Frank Lloyd Wright a la arquitectura por medio de su denominada "destrucción de la caja". Esta, y las nuevas ideas de Mies van der Rohe y las del movimiento holandés de L'Stijl en las que el espacio se definía por planos independientes, fueron las primeras en generar el tipo de espacios dinámicos y asimétricos que han regido la arquitectura del siglo XX.

El espacio es donde se desarrollan los movimientos. El espacio, que es definido por la arquitectura, es el lugar en donde se desarrolla el cuerpo humano, que a la vez es el principal elemento de la danza. Tanto la arquitectura como la danza modifican el espacio, la primera definiéndolo, dándole características definidas, y la segunda habitando en él. En la danza, especialmente en la danza moderna, se habla de sentir el espacio. El espacio para el bailarín es una materia. Martha Graham, bailarina y coreógrafa ya mencionada, utiliza como base de

algunos de sus ejercicios habituales la experiencia de espacio pidiendo a sus alumnos q traten de sostener, empujar y tocar partes del espacio en lugares concretos. Como resultado natural de este tipo de entrenamiento, todo el cuerpo se va sensibilizadnos hasta poder tocar y sentir el espacio, con lo que el movimiento se convierte en una interacción organizada con la “materia” del espacio..⁸

2.5 en las imágenes el movimiento de los bailarines parece abarcar el espacio que los rodea

Forma

La forma en la arquitectura se refiere a la forma visible y tangible de las edificaciones. La forma, en cierto sentido, es aquello que delimita el espacio. “Las formas arquitectónicas, las texturas, los materiales... todo se combina para infundir una calidad o espíritu que articule el espacio”⁹. Por el contrario, en la danza, la forma es aquello que surge del movimiento del cuerpo en el espacio. En la danza, la forma es efímera y se va construyendo y destruyendo continuamente. Todos los movimientos del ser humano están sometidos a las mismas leyes físicas q rigen a las formas construidas, y estas formas poseen la capacidad de contenerlos, limitarlos y dirigirlos físicamente.

Como ya se mencionó, antes del siglo XIX, la arquitectura fue definida por el rigor de sus partes macizas y visibles, y el concepto de la supremacía del espacio sobre la forma en la arquitectura es relativamente nuevo. El concepto de

⁸ Bloomer, Moore. Pág 70

⁹ Edmund N. Bacon. Tomado de Ching, Francis D.K, pág. 33

forma en arquitectura plantea el debate entre lo verdadero y lo no verdadero, entre lo honesto y la falsedad. Para Viollet-le-Duc, la belleza (de la obra arquitectónica) puede obtenerse solo a través de la “verdad”. La verdad a la que se refiere Viollet-le-Duc está en la relación entre forma y construcción. La verdad está en que la forma construida responda a los materiales y técnica constructiva empleada.

Para Pierre von Miess, la arquitectura debe enfrentarse a la gravedad, y su forma surgirá de diferentes respuestas a esta realidad. La arquitectura, además, debe crear formas “huecas” para abarcar el espacio, la razón de ser de la arquitectura. Sin embargo, en la arquitectura contemporánea, es difícil diferenciar lo verdadero de lo falso, lo válido de lo no válido. Este debate se ha convertido casi en un tema de preferencias.

La forma, así como el espacio delimitado por este, tiene un inmenso potencial simbólico. Así, por ejemplo, en una edificación gótica la forma (y el espacio) simbolizan espiritualidad y una intención de elevación mediante la verticalidad. En la danza, de la misma manera, la forma creada por un bailarín debe comunicarnos las emociones de la pieza o escena particular que esté siendo interpretada.

Ritmo

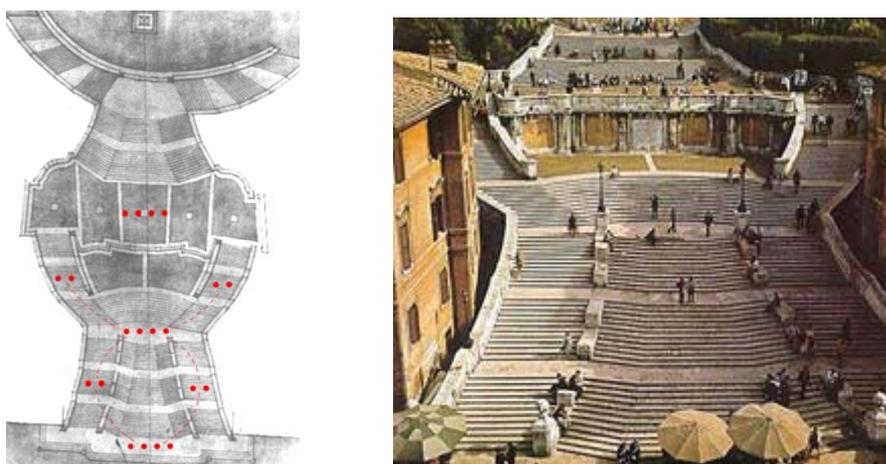
El ritmo en danza es el flujo de movimiento controlado o medido. La característica fundamental del ritmo es que marque el tiempo. El ritmo sirve también para calificar los movimientos. Un ritmo puede ser rápido y alegre y vivaz, como es, dentro del ballet, el denominado Allegro, o puede ser lento como el Adagio.

La arquitectura por si misma no posee la dimensión del tiempo, por tanto no puede ser rítmica de la misma manera que lo es la música y la danza. En la arquitectura “El ritmo hace referencia a todo movimiento que se caracterice por la recurrencia modulada de elementos o de motivos a intervalos regulares o irregulares”¹⁰. en esta definición, el movimiento es el de nuestros ojos al seguir los elementos recurrentes de una composición, o el de nuestro cuerpo al recorrer una

¹⁰. Ching, Francis D.K, pág 356

secuencia de espacios. La mayoría de tipologías en la arquitectura comprenden elementos repetitivos, por ejemplo las columnas que forman un sistema estructural. Los espacios acomodados repetitivamente también generan ritmo. Sin embargo, parte de la riqueza de la experiencia de la arquitectura es las variaciones dentro de la regularidad de un ritmo.

El ritmo, en el sentido psicológico es la percepción de una serie de estímulos de modo tal que se interpreta una serie de grupos de estímulos.¹¹ El ritmo se experimenta se presenta con fluidez y es un continuo y sucesivo cambio entre dos posiciones extremas. Según S. E. Rasmussen, la arquitectura puede ser experimentada rítmicamente, de la misma forma en la que un espectador experimenta, dentro de su percepción sin realizar un esfuerzo físico, una pieza de música o de danza. La experiencia rítmica, según Rasmussen, se extiende con facilidad de una persona a otra. Grandes grupos de personas al presenciar un espectáculo de danza o música son absorbidas por el mismo ritmo. Rasmussen propone como ejemplo arquitectónico de la experiencia del ritmo la escalinata de la plaza España en Roma. Esta escalera única, que con sus giros y curvas parece estar basada en una la danza polonesa, en donde los bailarines, en grupos de 4 avanzan y eventualmente se separan en grupos de dos y se vuelven a unir más adelante. En este ejemplo se puede ver petrificado el ritmo de una época.

2.6 La escalinata de la Plaza España. A la izquierda, el flujo del movimiento comparado con la polca.

¹¹. Hesselgren, Sven, pág 150

Los edificios sagrados, recintos de ritos y ceremonias, también tienen una forma rítmica de ser experimentados. En una catedral, por ejemplo, el eje desde el ingreso hasta el altar indica la dirección de las procesiones religiosas que se llevarán a cabo. De pilar a pilar, de bóveda a bóveda el ojo sigue el gran ritmo solemne a lo largo de la iglesia. Dentro de este concepto se puede decir que estos elementos por si solos no significan nada, al igual que las notas de un piano solo adquieren significado cuando se relacionan entre ellas.

La arquitectura barroca tiene un ritmo más agitado. Los arquitectos, durante este período buscaban crear secuencias espaciales, es decir, recintos que se abren dentro de otro recinto. Las plazas de esta época, en lugar de ser rectangulares y aisladas, creaban secuencias espaciales entre si.

La arquitectura moderna, a partir de los inicios del siglo XX, aportó muchos ejemplos de edificios con un ritmo mas libre, contrario a la simetría y monumentalidad y carácter ceremonial que caracterizó al movimiento y ritmo de los edificios de épocas anteriores. En la obra de Alvar Aalto se pueden encontrar diseños más orgánicos pensados en la vida que se va a llevar adentro de los edificios. Un ejemplo claro es el colegio mayor de MIT cuya fachada es un muro ondulante hacia el río Charles, con lo que consigue que el mayor número de habitaciones miren hacia el río. Rasmussen, este edificio no tienen un eje monumental, sino un ritmo largo e ininterrumpido. El diseño de este edificio es basado en la vida de los estudiantes. Las habitaciones son diferentes entre si rompiendo los estereotipos de la vivienda estudiantil.

2.7 Baker House. Massachussets, Alvar Aalto

Tiempo

El tiempo es otro concepto relativamente nuevo dentro de la arquitectura. Las grandes obras de la antigüedad han permanecido a través de las edades. Una forma de interpretar el tiempo en la arquitectura, desde un punto de vista más actual, está en el recorrido de los espacios a través del cual la vivencia del tiempo se activa. A través de experimentar la arquitectura, de recorrerla y vivirla es en donde la cuarta dimensión del tiempo entra en juego.

La participación del factor tiempo en la danza resulta más obvia. Una pieza de danza es efímera y existe solo en determinado espacio de tiempo. Cada paso y cada movimiento del bailarín ocurre por apenas un instante, en el momento en el que el bailarín deja de interpretar a la danza, esta deja de existir. La arquitectura es permanente (en mayor o menor medida) en el tiempo. Una edificación puede permanecer inmutable durante muchos años. Mientras que la experiencia de la arquitectura se parece más a la danza, sucede por un momento, al abandonar una habitación dejamos de experimentar ese espacio.

Con la modernidad a principios del siglo XX, en concepto del tiempo, como cuarta dimensión también se incluyó en las artes plásticas por medio de la representación del movimiento. Por ejemplo, en el futurismo (1910), vanguardia artística que exaltó el progreso tecnológico, la libertad artística y el dinamismo del mundo moderno, quiso mostrar el mundo no tal como era en la realidad sino como se experimentaba realmente. Así, la experiencia del movimiento en un tiempo fue mostrado pictóricamente en la repetición de una misma forma una y otra vez.

Giacomo Balla fue, de los futuristas, quien más se preocupó por representar el

2.8 Giacomo Balla "Vuelo de las Swifts"

movimiento. En esta obra "*Vuelo de las Swifts*" Balla recrea la velocidad y el vuelo de las aves al colocar a cada una de ellas en una secuencia precisa, una después de la otra. La sensación del tiempo que presenta es la de un periodo muy corto, de un suceso intempestivo.

2.9 Marcel Dunchamp, "Desnudo Descendiendo las Escaleras"

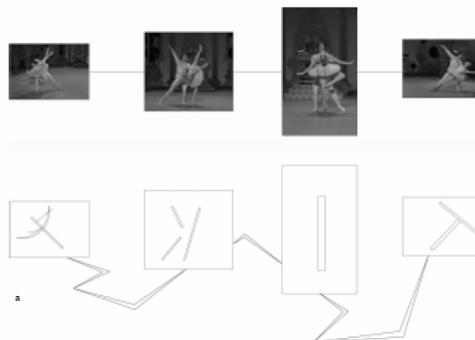
Otro ejemplo de la inclusión de tiempo y movimiento en las artes plásticas es el cuadro cubista de Marcel Duchamp "Desnudo Descendiendo las Escaleras" (1912) en el que el mismo título de la obra nos dice que se trata de un cuerpo dinámico.

El cubismo, también exploró la inclusión del movimiento no el objeto representado sino observador alrededor de él. En las obras cubistas se presenta un mismo objeto representado desde diferentes puntos de vista.

2c. Transformación del movimiento de la danza en arquitectura

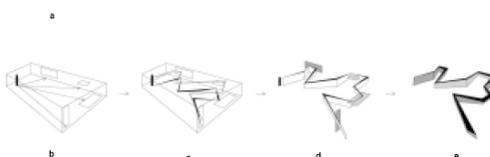
Así como los artistas modernistas de principios del siglo XX incluyeron el movimiento y el tiempo en obras bidimensionales y estáticas, en la arquitectura también se puede plasmar la actividad y el dinamismo del programa que en ella se desarrolla en términos formales y espaciales.

De la misma manera en la que una coreografía puede ser entendida como una serie de posiciones privilegiadas que se unifican a través de pasos de transición (este fue un concepto utilizado por el corógrafo George Ballanchine), una composición arquitectónica puede entenderse como una serie de elementos, espacios o módulos articulados entre si por elementos transitorios.

2.10 El diagrama muestra un acercamiento a como traducir, mediante un lenguaje gráfico elementos (posiciones) de la danza en elementos estáticos.

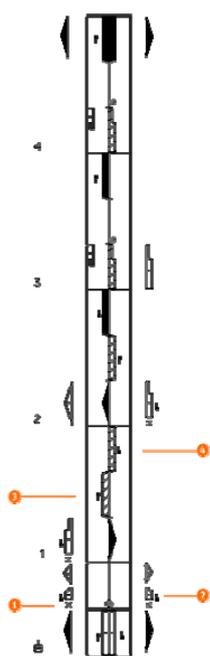
Otro acercamiento a la danza propone a esta no como una sucesión de posiciones privilegiadas sino como una exploración del cuerpo humano dentro del espacio y del tiempo, en donde hay lugar para el azar. En este tipo de coreografía el patrón de los movimientos es mezclado con lo casual, y corresponde a los espectadores el encontrar el significado de las piezas. Este tipo de coreografías fueron realizadas principalmente Merce Cunningham y hacen énfasis en la articulación de movimientos independientes.

2.11 El diagrama muestra como, por medio de superponer superficies plegadas a una imagen se puede representar un movimiento.

Gould Evans, en el proyecto Steve Adler Theater , utilizó el sistema de la Labanotación para transformar la danza a formas que puedan ser utilizadas por la arquitectura.

La Labanotación es un sistema de notación (escritura o registro) del movimiento, que es usado en la danza. Este sistema fue inventado por Rudolf Laban en 1928 y es el método, junto con las grabaciones, más utilizado de notación en la danza. La Labanotación usa símbolos abstractos para definir: la dirección del movimiento, la parte del cuerpo que ejecuta el movimiento, el nivel del movimiento, y la duración del mismo.

La forma de los símbolos indica 9 diferentes direcciones en las que los movimientos pueden llevarse a cabo. La tonalidad del símbolo indica el nivel del movimiento. Esta notación es leída verticalmente, es decir, la dimensión vertical del escrito representa el tiempo, y la dimensión horizontal es utilizada para representar la simetría del cuerpo. Este sistema también utiliza símbolos de la notación musical. La distancia espacial, las relaciones espaciales, la transferencia del peso, saltos, giros, etc. pueden ser “escritos” con los símbolos de la Labanotación, pero además, este sistema también incluye la escritura del “esfuerzo”. Las cuatro categorías del esfuerzo son: espacio, peso, tiempo y flujo. El uso del sistema de Labanotación permite la reconstrucción de movimientos muy complejos y recrear famosas coreografías.

2.12 Ejemplo de una secuencia de ballet escrita en Labanotación.

2c. Preparación en la danza

“Se han desarrollado diversos sistemas de preparación para el ballet, que han recibido el nombre o del país o de los profesores que los han desarrollado. Sin embargo, estos sistemas difieren más en el estilo y en el énfasis que en la enseñanza de los verdaderos movimientos.

La mejor edad para comenzar el estudio del ballet es la de ocho a diez años para las chicas; los chicos pueden empezar más tarde. Los niños demasiado jóvenes pueden ver perjudicado su desarrollo por las duras exigencias físicas de una clase de ballet, y los demasiado mayores pierden la flexibilidad requerida para obtener un buen resultado. Las chicas suelen comenzar el trabajo de puntas después de tres años de estudios. Si la preparación comienza hacia los veinte años, no se puede albergar razonablemente la esperanza de tener opción a una carrera profesional.

Todos los bailarines, sin importar la experiencia o el nivel, reciben clase diariamente para mantener su cuerpo fuerte y flexible. La mayoría de las clases de ballet comienzan con ejercicios en la barra, una barra horizontal que el bailarín maneja como apoyo. Este tipo de ejercicios hacen entrar en calor y estiran los músculos, trabajan los tendones para flexibilizarlos y desentumecen las articulaciones. La segunda parte de la clase se realiza sin el apoyo de la barra y se denomina centro o práctica de centro. Esta parte suele comenzar con ejercicios lentos y continuados que desarrollan en el bailarín el sentido del equilibrio y la fluidez del movimiento. Los ejercicios lentos van seguidos de movimientos rápidos, comenzando con pequeños saltos y progresando hacia amplios pasos de desplazamiento, giros y saltos.

Además de la clase básica, las mujeres suelen tomar clase de puntas. Hombres y mujeres bailan juntos en las clases de paso a dos o de pareja o pas de deux. Algunas escuelas de ballet también enseñan mimo, con el que aprenden a realizar ademanes con las manos que se utilizan para contar una historia. Estos ademanes se han llegado a codificar, por ejemplo, una invitación a bailar se indica mediante movimientos circulares de las manos sobre la cabeza.”¹²

El estudio de la técnica de danza clásica es interesante, ya que los contenidos no pueden ser fácilmente estudiados en libros. La enseñanza se transmite de persona a persona y, profesionalmente, no puede ser aprendida en poco tiempo, ni de manera informal.

2f. La danza y el ballet en el Ecuador

El desarrollo del ballet en el Ecuador estuvo limitado por las características sociales e ideológicas de la aristocracia, ya que esta era eminentemente conservadora y cargada de prejuicios que impidieron la integración de la mujer al ballet profesional a inicios del siglo XX.

Al Ecuador, la llegada del ballet se lo debe a Raymund A. Mauge, quien como Maestro de Danza de La Ópera de París, llegó al país en 1929 con una

¹². Enciclopedia Microsoft Encarta.2003

compañía de espectáculos. En seguida, Mauge, fue contratado por el gobierno para enseñar danza en El Conservatorio Nacional de Música.

A mediados de siglo, en Quito, se contaba con la Casa de la Cultura, creada por iniciativa de Benjamín Carrión. En 1948, se creó la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, y en ese mismo año se creó la Escuela de Ballet de Guayaquil.

La relativa prosperidad económica del país de los años setenta parece reflejarse la creciente institucionalización de la danza a través de la creación del “Instituto Nacional de Danza” o la “Compañía Nacional de Danza”. Al mismo tiempo se desarrolló un movimiento artístico independiente casi sin apoyo estatal.

El Instituto Nacional de Danza fue creado en 1974 por el Ministerio de Educación, y fue establecido en la modalidad de ciclo diversificado. Las primeras generaciones del IND, al acabar el bachillerato no continuaban sus estudios. En 1979 el Ministerio de Educación autorizó el ingreso de alumnos desde los 9 años. “Por iniciativa del Instituto, se conformaron escuelas satélites de danza en los barrios marginales de la ciudad”¹³. Además, en el IND se instauró la metodología de enseñanza cubana, creada por Alicia Alonso. Este Instituto también mantuvo interés en las danzas folclóricas del país.

El Ballet Ecuatoriano de Cámara (BEC) fue creado en 1980 al interior del Instituto Nacional de Daza. Años más tarde, el BEC se independiza del IND y pasa a formar parte del Consejo Provincial de Pichincha, con lo cual se intentó difundir la danza en sectores más populares. Además, desde su creación, el BEC ha recorrido el país entero montando espectáculos en cualquier tipo de escenario. El BEC también se ha preocupado por la formación de bailarines, que no sean solo educados en la técnica, sino también en interpretación y creatividad.

La Compañía Nacional de Danza fue fundada en 1976 por el Ministerio de Educación. En su inicio el objetivo de la CND fue la profesionalización de los bailarines, y que esta incluya formación en la técnica y también la exportación de la danza popular. En sus primeros años la CND incursionó solo en la danza clásica. En 1977 se introdujeron los conceptos de la danza moderna. Las 3 instituciones antes mencionadas, todas se encuentran en la ciudad de Quito, y

¹³ Mariño y Aguirre, pág. 227

continúan funcionando en la actualidad a pesar de los muchos inconvenientes que, en general, las manifestaciones artísticas enfrentan en el país.

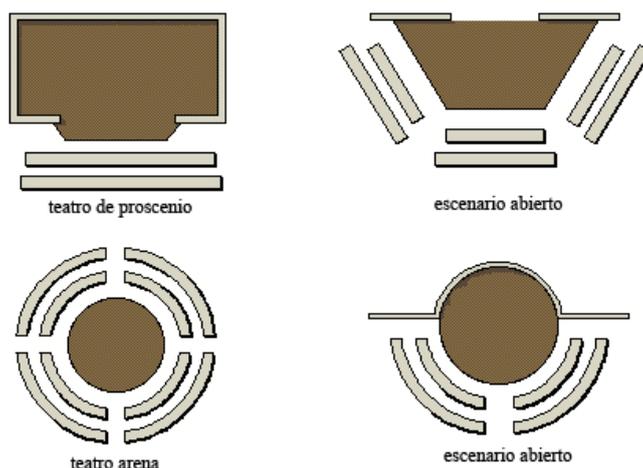
Cabe anotar que tanto el ballet como la danza contemporánea llegaron al país con un retraso cronológico. Y, en la actualidad el público para estos espectáculos se inscribe en un sector muy reducido de la sociedad y poco se conoce del fenómeno de la danza como expresión cultural.

2g. El escenario

Escenario, o la escena, se entiende como espacio en el que se desarrolla la acción teatral. Aunque su aspecto ha variado considerablemente a lo largo de la historia, tradicionalmente se ha dividido en tres tipologías: de proscenio, de corbata y circular o arena.

En los inicios de la historia del teatro, los escenarios podían ser simplemente un área designada en cierta parte de un pueblo. Los primeros escenarios de carácter teatral se encuentran en la Grecia antigua. Estos eran los anfiteatros. La misma disposición de los anfiteatros fue adoptada por los romanos. Resulta interesante como en los antiguos teatros la escenografía detrás de un escenario no era más que la vista al paisaje circundante.

A lo largo de la historia se diseñaron diversos tipos de escenarios para acomodar a los diferentes estilos teatrales. Tres ejemplos de escenarios son: 1) el de teatro de proscenio que es el tipo de escenario más común en donde se sitúa el escenario a un extremo de la sala y consiste en una abertura en la pared que lo separa del público; 2) el del teatro arena o teatro circular en el que el público rodea el escenario por completo, se puede pensar, por ejemplo en una plaza de toros. 3) el escenario abierto es también llamado plataforma o estrado. Este escenario abierto avanza hacia el lugar de la sala en donde se encuentran las butacas de tal forma que estas quedan dispuestas al frente y a los costados de la plataforma. En este tipo de escenario hay una relación más directa entre los intérpretes y el público. El proscenio en cambio crea una relación más distante entre estos. La arena permite al espectador rodear todos los lados del escenario, sin embargo, una clara desventaja es que este tipo de escenario para espectáculos de danza es que carece de una tras escena (backstage).

2.14 Diagramas en planta de diferentes tipos de escenario

La arquitectura crea un escenario para las actividades del ser humano. En cierta forma la vida social puede considerarse un espectáculo, y así la arquitectura practica una permanente puesta en escena. Para Schinkel (arquitecto neoclasicista alemán) un teatro debe constituir una perfecta y admirable escenografía, además de una tribuna desde la cual la ciudad se revela como espectáculo. Dentro de este concepto los ciudadanos, es decir, los espectadores son a la vez parte del espectáculo. Por ejemplo, en la Ópera Garnier, los espectadores se convierte en la sustancia del espectáculo ya que el gran hall, la escalera principal y la misma platea es un espacio para el encontrarse y lucirse socialmente. Además, la palabra platea en latín significa plaza, es decir, hay una correspondencia entre este lugar de encuentro e intercambio social con el lugar donde los espectadores se ubican a presenciar una puesta en escena.

3. Caso

El proyecto Centro de Danza busca brindar un lugar a la ciudad de Quito especializado en este tipo específico de expresión artística. El proyecto brindará los espacios necesarios para el funcionamiento de una Compañía de Danza además de una escuela de formación de bailarines que tenga la capacidad de instruir profesionales de alta calidad.

Un elemento importante de un proyecto de estas características es un teatro o auditorio donde sea posible la difusión del trabajo artístico que lleven acabo estas dos instituciones.

El sector elegido para el desarrollo del proyecto corresponde la intersección de las Av. Patria y 12 de Octubre. Este sector resulta adecuado por la cercanía a un núcleo cultural ya establecido que es La Casa de la Cultura y a dos núcleos universitarios importantes. La relación con estos núcleos universitarios resulta importante ya que el estudio de la danza (moderna y folclórica) puede ser parte de un programa de estudios universitarios.

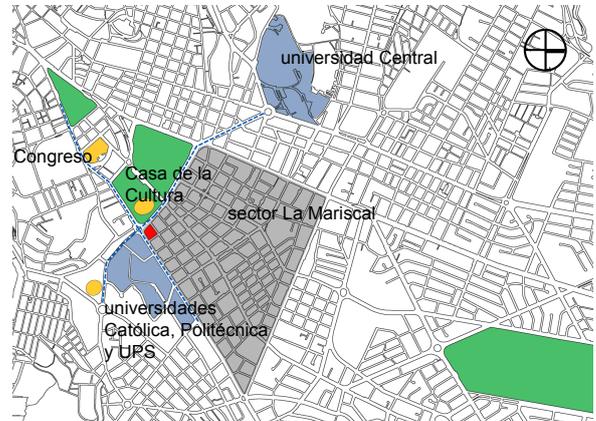
3a. Análisis del lote

Sector Casa de la Cultura

El lote donde se ubicará el proyecto Centro de Danza está ubicado en la intersección de la Av. Patria y Av. 12 de Octubre, en el centro-norte de la ciudad de Quito.

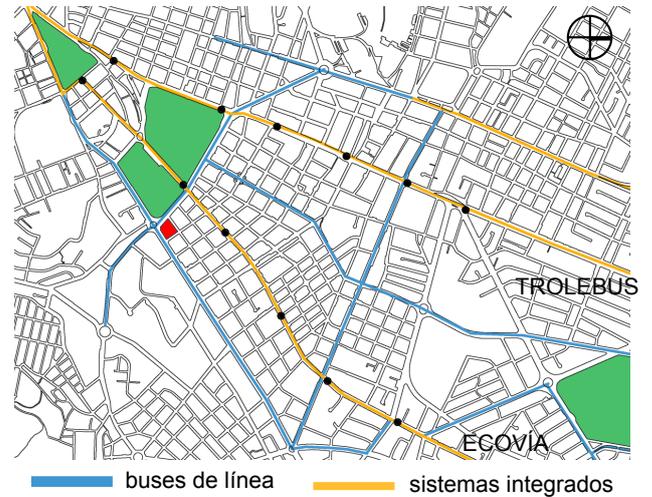
Este sector se caracteriza por la presencia de espacios urbanos e instituciones muy importantes. La Av. Patria, eje, que corre de este a oeste, vincula 2 de las Universidades más importantes del país: La Universidad Católica y la Universidad Central. La Universidad Politécnica y la Universidad Politécnica Salesiana se encuentran al costado de la Universidad Católica formando un conglomerado de instituciones educativas. La Av. 12 de Octubre, eje que corre de norte a sur vincula tangencialmente el lote con la Universidad Católica ya mencionada, con el Parque de El Arbolito, La Alameda y con El Congreso.

Es importante mencionar que el lote se encuentra dentro del sector La Mariscal, sector que en si mismo se ha convertido en un hito y en centro de atracción turística y de entretenimiento. El proyecto, por lo tanto, puede convertirse en catalizador de una actividad cultural que se integre a la zona turística.

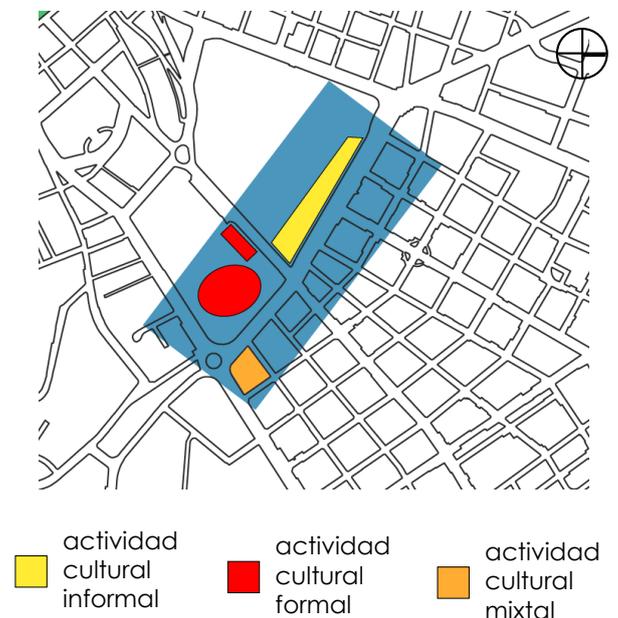
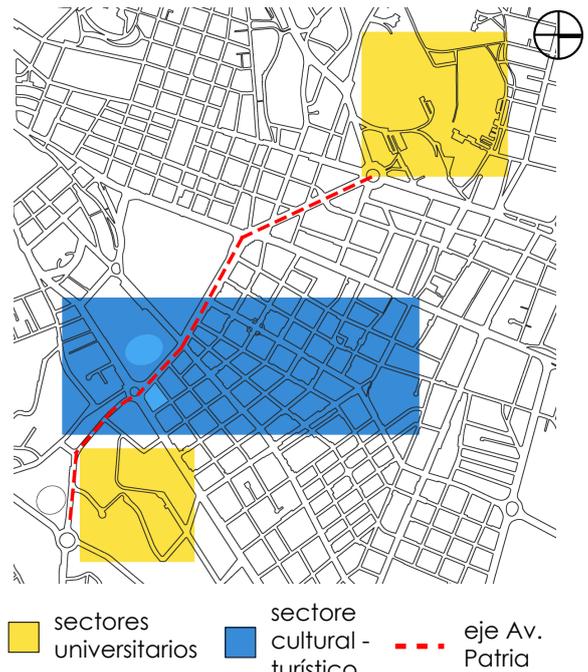
Por ser un sector de transición entre el centro y norte de Quito, esta atravesado y limitado por las principales avenidas de la capital, por lo que está bien servido de transporte público. Sobre la Avenida 10 de Agosto corre el sistema integrado de Trolebús. Por la Avenida 6 de Diciembre corre el sistema de transporte Ecovia. Entre estos dos sistemas suman 10 paradas que conectan al sector. Además existen varias líneas de buses que transitan las Avenidas, 12 de Octubre, Patria, Colón y Amazonas principalmente. Estas líneas de buses tienen sus paradas establecidas muy cerca del lote que será intervenido.

El sistema Ecovía es aquel que más sirve de manera más directa al lote. Las paradas más cercanas son Casa de La Cultura y Galo Plaza, las que están a no más de tres cuadras de distancia. Además, cabe mencionar que la calle Queseras del Medio, que se conecta con la Av. Patria y 12 de Octubre, es una vía de ingreso y fuga de circulación vehicular hacia dentro o fuera de la ciudad.

El potencial del lote radica en que este puede ayudar a conformar un núcleo cultural que abarque más ramas del arte de las que actualmente incluye La Casa de la Cultura. Este núcleo cultural estaría ubicado entre las instituciones de educación superior ya antes mencionadas. La importancia de esta relación es que es, precisamente, en las Universidades en donde se debería dar importancia a la formación de artistas y a la difusión del arte. Además de esta relación, este núcleo se vería enriquecido por la afluencia de turistas que hay en el sector de La Mariscal.

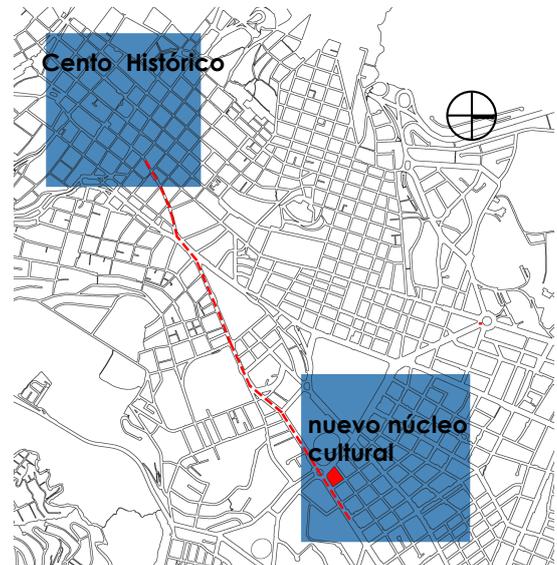
En lo que respecta a lo cultural se identifican 2 tipos de actividades a lo largo de la Av. Patria. Al costado del Parque El Ejido, se lleva a cabo, especialmente los fines de semana, una muestra y comercialización de artesanías y de pintura informal de gran interés. En la Casa de la Cultura se llevan a cabo actividades culturales de carácter mucho más formal. El proyecto que se propone busca mezclar, por medio de la danza, estos dos tipos de actividades culturales. Una más formal, por medio de la enseñanza y difusión de la danza académica y la otra ofreciendo espacios para la difusión de danza folclórica.

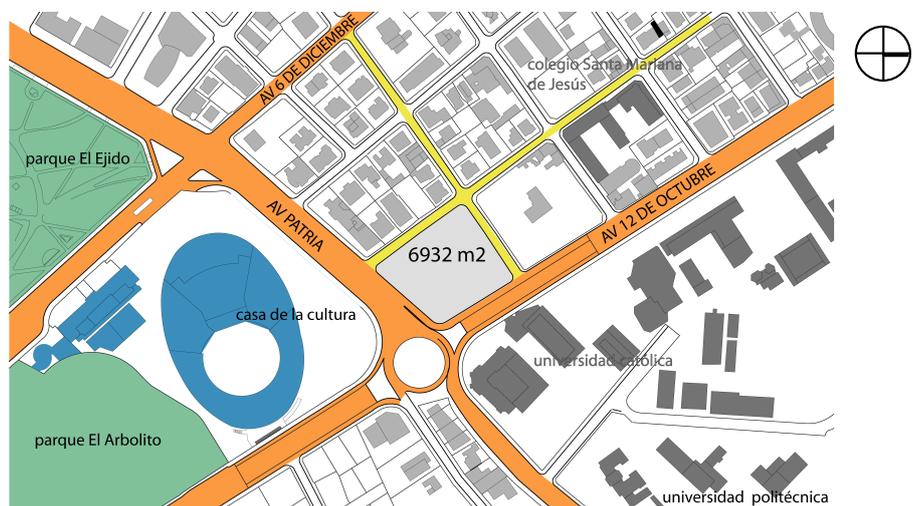
El sector, dentro de la Casa de la Cultura, cuenta con varios teatros y auditorios, sin embargo, estos son de diferentes escalas y usos al que se propone en este proyecto. Los teatros anexos a la Casa de la Cultura, como el Teatro Prometeo, son más pequeños al que se plantea. Además, estos están destinados a la presentación de grupos de teatro y artes escénicas más no de danza. El Teatro Nacional, en cambio, si alberga usualmente espectáculos de danza, pero la escala de este es mucho mayor a la del escenario propuesto.

El sector, con la ayuda del proyecto cultural que se propone, tiene potencial de convertirse en otro foco de actividades, que, similar a lo que sucede en el centro de Quito, tenga teatros importantes, espacios públicos abiertos y gran afluencia turística.

Una de las características especiales de este lote de aproximadamente 7000 m² es que cuenta con 4 fachadas, dos de ellas hacia avenidas muy importantes y congestionadas la Av. Patria y la Av. 12 de Octubre, y las otras dos hacia vías secundarias: las calles Luís Tamayo y Jorge Washington. La geometría del lote es ligeramente trapezoidal, con el lado más angosto hacia la Av. Patria. También es importante resaltar la relación directa del lugar con la Casa de la Cultura, la cual permite y, de alguna forma apoya, el desarrollo de un programa cultural en el lote.

- vías principales de alta congestión
- vías secundarias de baja congestión
- Instituciones culturales
- Instituciones educativas
- espacios verdes

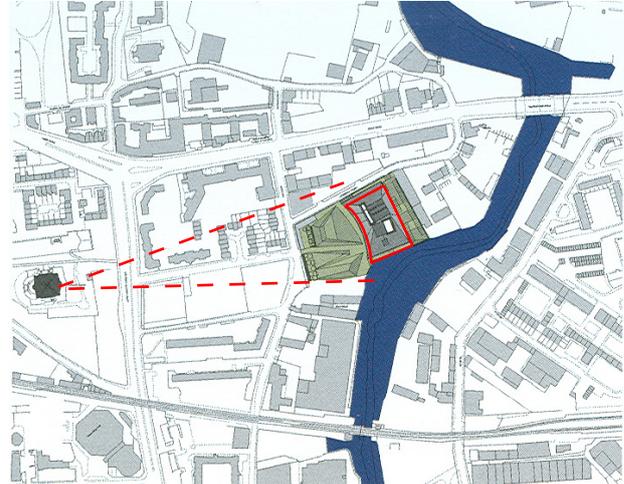
3b. Análisis de Precedentes

Laban Institute Herzog & de Meuron

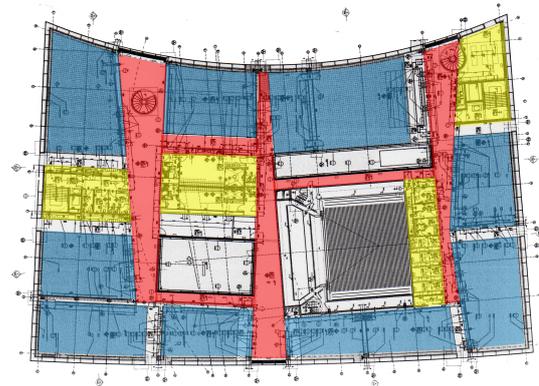
El Instituto Laban de Danza Contemporánea está localizado en Londres al sur de río Támesis, en el Distrito de En este edificio Herzog y de Meuron hacen uso del patrimonio industrial de la ciudad como la sustancia material del proyecto.

Un importante punto de referencia de este proyecto es la Iglesia de San Pablo, hacia la cual, el volumen del edificio de curva. Este gesto consigue delimitar un espacio y permite enlazar el edificio con el jardín.

El edificio trabaja como un pueblo, donde la circulación es el espacio positivo y se delimita en los demás ambientes de la edificación, considerados como masas sólidas. El edificio busca crear un paisaje “urbano” dentro de si mismo. El teatro, el espacio jerárquico, es el corazón del edificio, que se desarrolla en apenas dos plantas. La planta superior alberga la mayoría de los estudios: una aglomeración, como un centro urbano. Cada estudio es de diferente tamaño altura y color. Además, las circulaciones se ensachan en ciertos puntos para crear espacios de permanencia, equivalentes a plazas, dentro de este paisaje urbano.

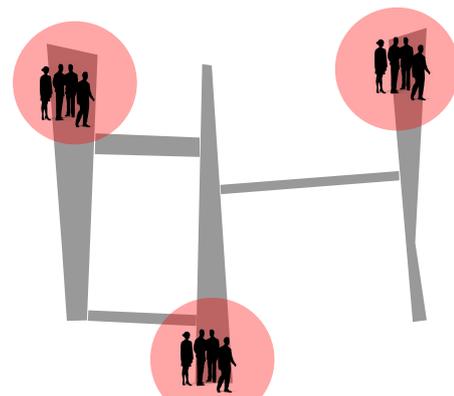

implantación

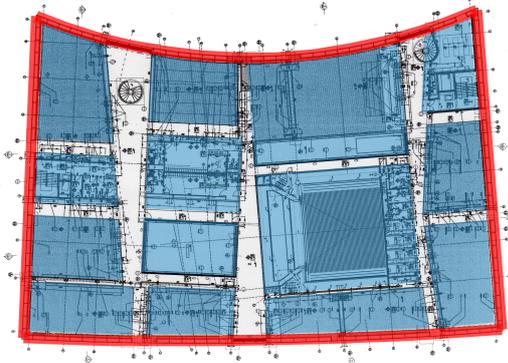

PLANTA ALTA

■ Aulas. ■ Circulacion. ■ Servicios.

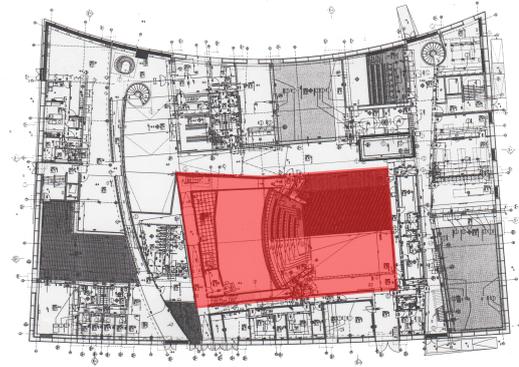

ESPACIOS DE ENCUENTRO

ENVOLVENTE - ESPACIOS CONTENIDOS

■ Envolvente ■ Espacios contenidos

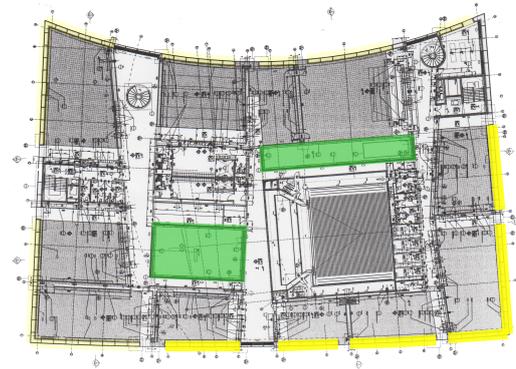

ESPACIO JERARQUICO

■ Auditorio

Tres patios con vegetación cortan el edificio proporcionando luz natural, y estableciendo conexiones visuales.

Los colores utilizados en el edificio determinan el ritmo y la orientación dentro y fuera del edificio. Las fachadas exteriores son de paneles de vidrio transparente o traslucido, dependiendo del espacio que haya detrás de ellas. Sobre estos vidrios se ha colocado una piel exterior de policarbonato laminado está separada del propio edificio por una zona de aislamiento térmico y acústico, con respiraderos por encima y por debajo. El policarbonato sirve de protección solar además de proyectar las sombras de los bailarines creando un efecto mágico.

JARDINES INTERNOS / INGRESO DE LUZ

■ Jardines internos ■ Ingreso de luz fachada

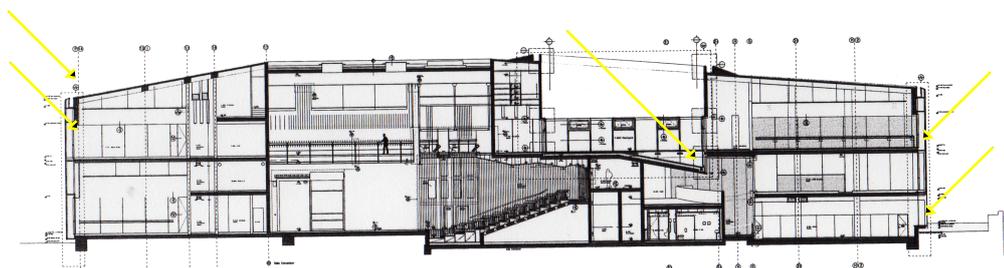
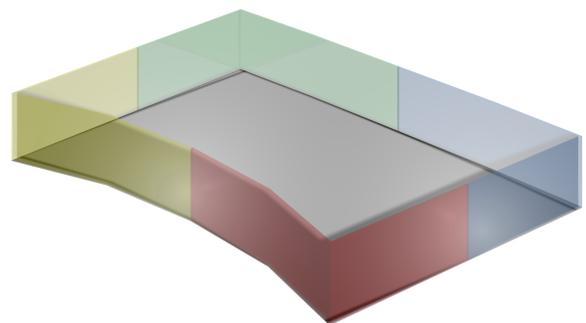
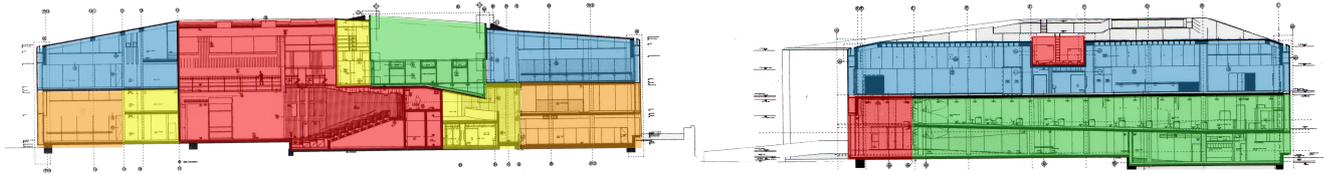

DIAGRAMA INGRESO DE LUZ

ESPACIOS PRINCIPALES

- Auditorio.
- Aulas / Espacios privados.
- Jardín interno.
- Servicios / circulaciones.
- Espacios publicos.

PUBLICO - PRIVADO

- Servicios / circulaciones.
- Aulas / Espacios privados.
- Espacios publicos.

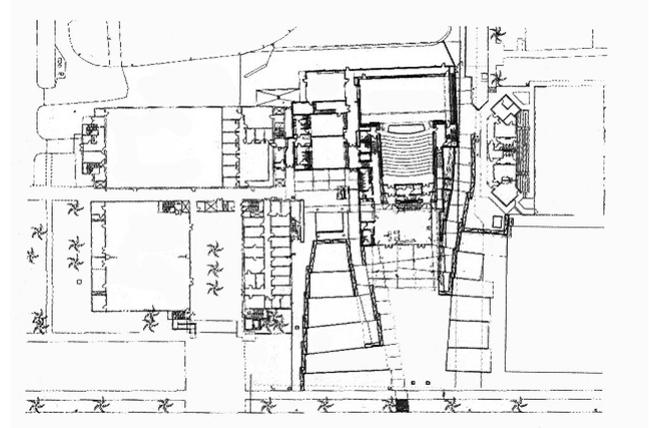

Quizás lo más interesante del este edificio es que ha conseguido crear un foco de interés para la comunidad de Lewisham.

Teatro de Danza Steve Adler Gould Evans

El Teatro Steve Adler, en Arizona, fue diseñado por Gould Evans y tiene capacidad para 300 personas. Este teatro es un medio para exhibir el trabajo realizado por los estudiantes de danza de la Universidad de Arizona, la que cuenta con un riguroso programa de entrenamiento en ballet, danza moderna y jazz.

El espacio jerárquico del proyecto es el teatro. El proyecto, además cuenta con estudio de ensayos en la planta superior. La gigantesca vitrina del estudio mira hacia la universidad y revela hacia esta la actividad que sucede dentro del proyecto.

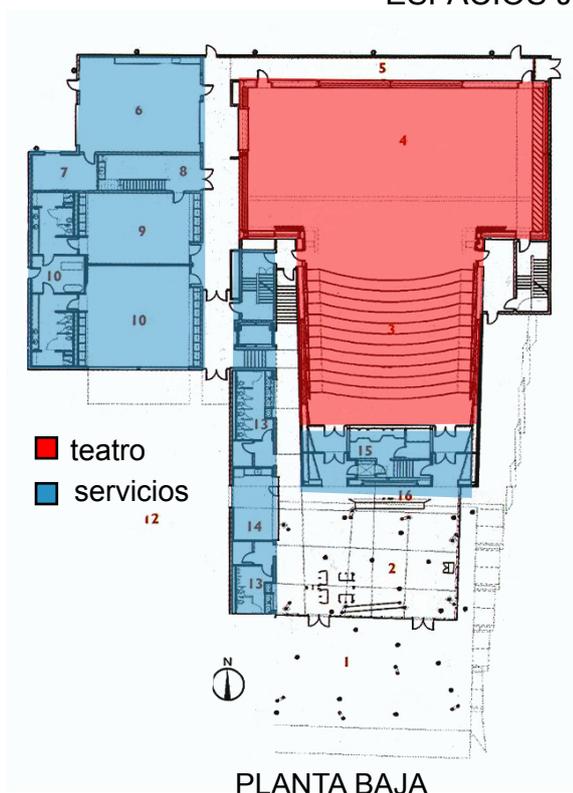

IMPLANTACIÓN

CORTE LONGITUDINAL

ESPACIOS JERÁRQUICOS / SERVICIOS

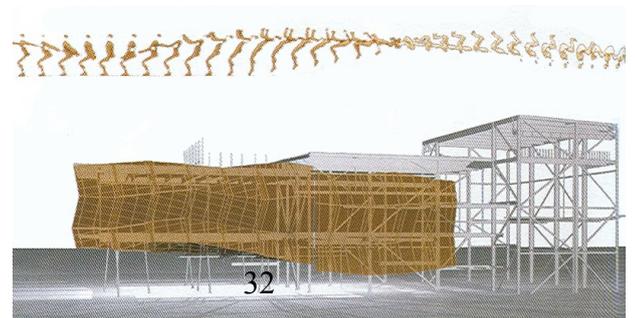
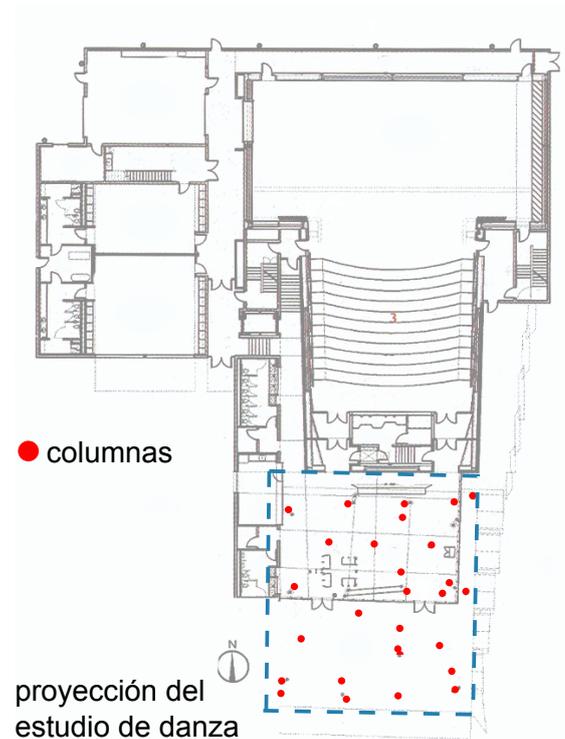

El proyecto interpreta la condición de movimiento físico en la forma construida. Este concepto reconcilia lo intangible del movimiento con la solidez y estabilidad de la arquitectura. Para lograr traducir el movimiento a la forma física se estudio el método de representación gráfica más utilizado en la danza, la Labanotación. El edificio parte de la Labanotación de Serenade, la primera pieza del coreógrafo, fundador de la Escuela de Ballet Americana, George Ballanchine.

Las notaciones de las posiciones iniciales de cada movimiento de Serenade fueron usadas para crear una matriz de la cual surge una malla de columnas inclinadas que sostienen el estudio de danza. Estas esbeltas y dinámicas columnas llamadas “dancing columns” dan al proyecto un carácter especial de ligereza.

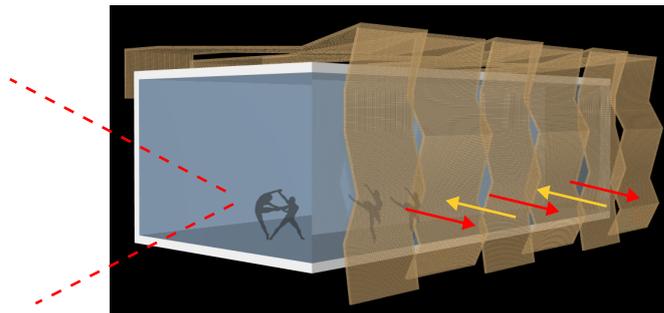
El envolvente de paneles cables metálicos entrelazados baila a lo largo de la fachada este. Esta también es una forma de representar el movimiento de la danza de una manera estática. Estos paneles, separados de la piel de vidrio del edificio, ofrecen protección contra el sol. El material metálico tiene relación con la tradición del lugar.

Estas mismas formas creadas por los paneles metálicos se ven reflejadas en el interior del teatro y forman un espacio “cavernoso”.

El proyecto también explora temas de transparencia e iluminación. Por un lado, el volumen del teatro es completamente hermético. Por otro, el estudio se convierte en una gran pantalla a la ciudad. Desde la distancia se puede ver la actividad que se lleva a cabo en el proyecto.

El envoltente que ya se mencionó también explora la condición de transparencia y tralucidez hacia el interior y también de ligereza que se asocia con la danza

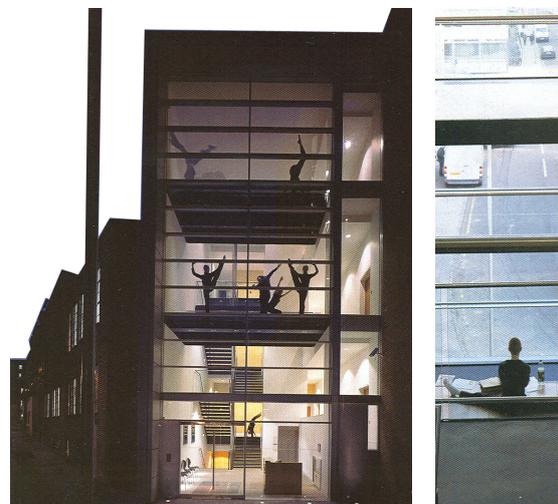
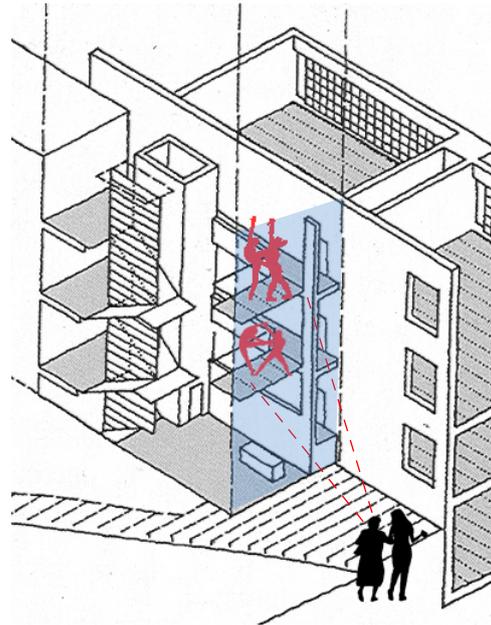

Pero más importante, el teatro Steve Adler ha ayudado a ampliar la vida cultural de Tucson y a difundir el resultado del estudio de la danza en la comunidad.

The London Contemporary Dance School Allies & Morrison

La remodelación y ampliación de la Escuela de Danza Contemporánea de Londres estuvo a cargo de Allies & Morrison Architects. El proyecto consistió en aumentar un edificio al existente. Las condiciones de transparencia y visibilidad son muy importantes dentro del proyecto.

El ingreso a la escuela se genera por una torre vidriada de 3 pisos que se puede observar desde la distancia. Los descansos de esta escalera son espacios para encuentros entre bailarines donde puede realizar estiramientos y en la noche, esta torre iluminada, permite ver el movimiento de los bailarines en estos espacios. La torre hace que el edificio, y la actividad que en él se genera, no pasen inadvertidos en el vecindario. Además, estos espacios permiten a los bailarines tener espacios de encuentro donde se mire a la ciudad.

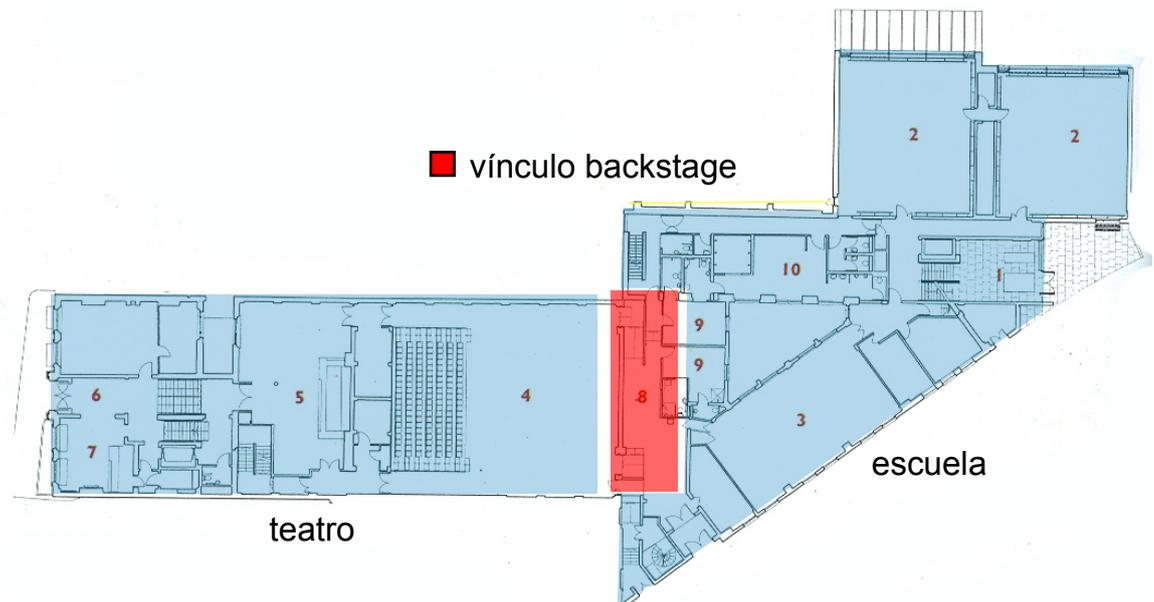
LA TORRE DE INGRESO DESDE AFUERA Y DESDE ADENTRO

INGRESO DE LUZ

La fachada que da a la ciudad de los diferentes salones son de bloque de vidrio, que permite el ingreso de luz manteniendo a privacidad requerida en los salones.

La Escuela además cuenta con un teatro. Es el backstage la pieza que funciona como vínculo entre la Escuela y el escenario.

PLANTA BAJA

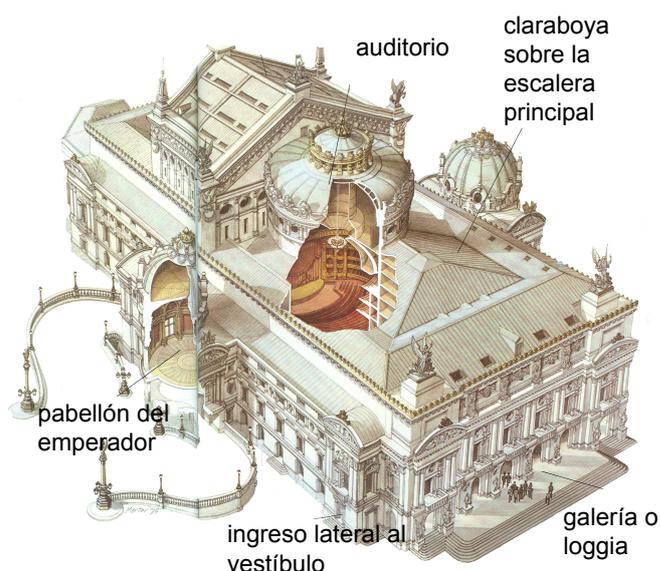
Palacio Garnier Charles Garnier

El Palacio Garnier es uno de los hitos importantes de París. Este edificio, obra maestra del siglo 19, cuyo propósito fue el de albergar la Ópera de la ciudad, fue diseñado por el arquitecto Charles Garnier e inaugurado en 1875. En 1989 la Ópera Nacional de París se trasladó a la Ópera de la Bastilla, pero se siguen presentando obras de esta Compañía en el Palacio Garnier.

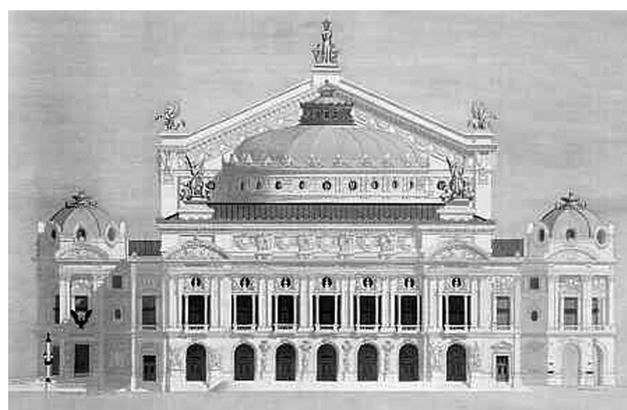
En la actualidad, la edificación está dedicada al funcionamiento del Ballet de la Ópera de París, y la Escuela de Ballet de la Ópera de París. En la parte posterior del edificio existen varias salas de ensayos y enseñanza.

El Palacio Garnier fue diseñado como parte de la reconstrucción de la ciudad llevada a cabo por el Barón Haussmann, y ocupa alrededor de 12000 m² de terreno. El sitio para esta edificación fue elegido por el mismo Haussmann.

Se decía que debido al alto nivel freático del terreno, hubo la necesidad de construir un reservorio debajo del edificio. Este “lago” artificial inspiró la novela El Fantasma del Ópera de Gaston Leroux.

ESQUEMA GENERAL

FACHADA

El Palacio Garnier tiene una superficie de 11237 m². El escenario con espacio suficiente para albergar 145 artistas tras bastidores, tiene 60 metros de altura, 48 metros de ancho, y 27 de profundidad. En relación al resto del edificio, la sala del auditorio es relativamente pequeña, mayor en jerarquía resulta el gran hall principal. La Escalera central es uno de los elementos más importantes dentro de este inmenso hall principal, ya que servía para encuentros sociales.

Este teatro fue concebido como un gran monumento público, muy ornamentado. La estructura metálica se encuentra escondida detrás de vistosos recubrimientos de mármol. La fachada es quizás el elemento más importante y por medio de elementos renacentistas y barrocos refleja el estilo ecléctico de la época.

En la parte inferior de la fachada se ubica un galería o loggia que vincula el gran hall con el espacio exterior.

AUDITORIO

ESCALERA PRINCIPAL

EL PALACIO EN LA ACTUALIDAD

3.c Definición del Programa

TEATRO

ESPACIO VINCULADOR

UNIDAD	OBSERVACIONES	SUPERFICIE
hall principal	acceso principal / area de interacción	1050 m2
TOTAL		1050 m2

AUDITORIO

UNIDAD	OBSERVACIONES	SUPERFICIE
sala	se calcula 1m2 por persona incluido circulacones	565 m2
escena		216 m2
camerinos comunes	incluye baterías sanitarias	140 m2
camerinos individuales	incluye baterías sanitarias	100 m2
sala de vestuarios	almacenamiento, elaboración vestuarios	80 m2
bodega escenografía		80 m2
otros servicios	incluye snack bar, baterias sanitarias, cuarto de sonido e iluminacion, salidas de emergencia, boletería	360 m2
TOTAL		1541 m2

ESCUELA /COMPAÑÍA

ADMINISTRACIÓN

UNIDAD	OBSERVACIONES	SUPERF.
información		10 m2
vestíbulo/recepción		15 m2
oficinas	Incluya área para secretarias (12m2) oficinas para coordinadores (45m2) y oficina para el administrador (18m2)	70 m2
archivo/ bodega		12 m2
serv. higienicos	se necesitan 2 servicios	6 m2
TOTAL		113 m2

SALONES

UNIDAD	OBSERVACIONES	SUPERF.
salas de clases	5 espacios flexibles	1300 m2
salas de ensayo	cerca de los camerinos del auditorio	325 m2
camerinos ensayos	1 hombres 1 mujeres	80 m2
taller de expresión	espacio destinados para niños	120 m2
taller música	espacio destinados para niños	150 m2
aula múltiple	vinculada al exterior y al área central	130 m2
camerinos niños	niños/ niñas	52 m2
camerinos adultos	1 hombres 1 mujeres en 3 niveles incluyen bodegas, baterías sanitarias duchas y lockers	220 m2
área de estudios	incluye área para libros, lectura y control de préstamos	160 m2

TOTAL 2537 m2

CAFETERÍA

UNIDAD	OBSERVACIONES	SUPERF.
comedor		355 m2
cocina	Incluye zona de preparación de alimentos, zona de preparación de bebidas, despensa (12m2), cuarto frio (12m2), almacenamiento de vajilla (6m2), lavado y barra.	70 m2
zona de empleados	espacio para lockers, incluye baño incluye comedor de servicio	30 m2
serv. higiénicos	2 baterías de 5 servicios c/u	20 m2

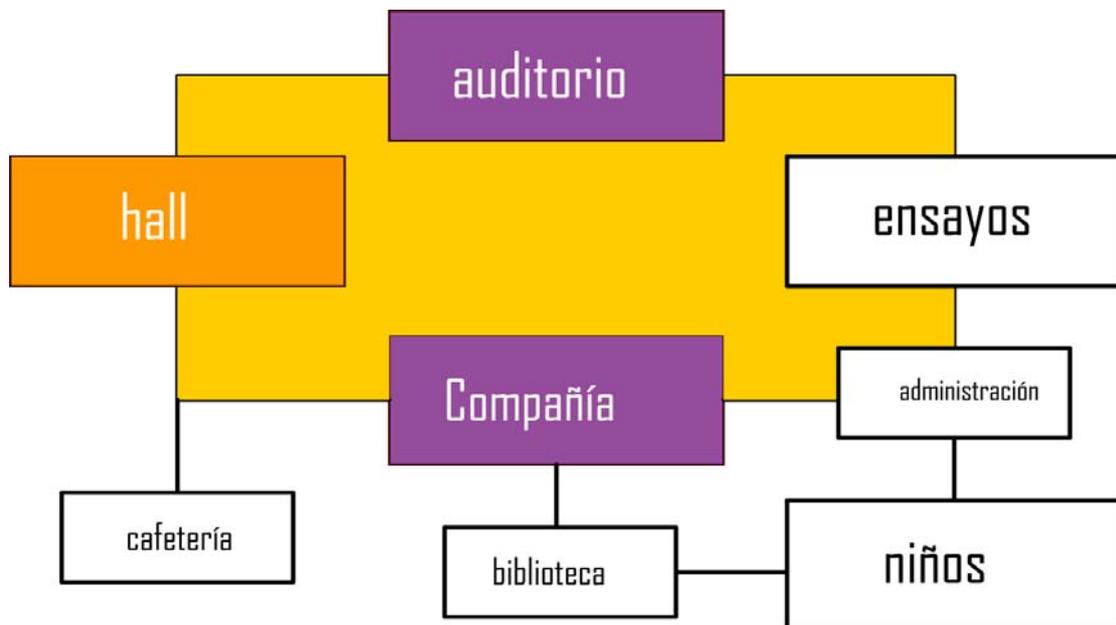
TOTAL 475 m2

total		5717 m2
muros y circulaciones	25% del área total	1429 m2

TOTAL 7146 m2

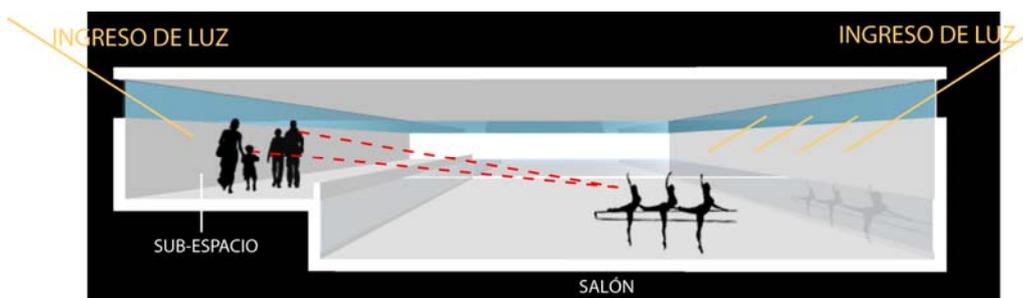
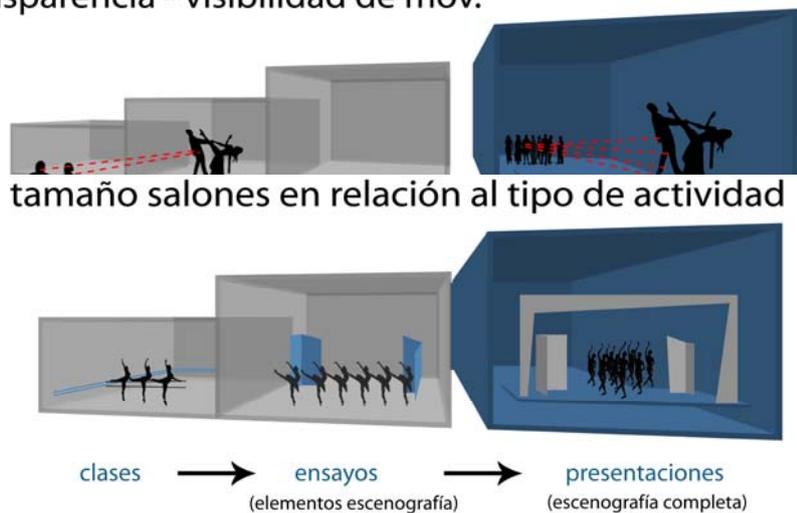
estacionamientos : 102 + 2 áreas de descarga

ORGANIGRAMA GENERAL

Diagramas de Programa

transparencia - visibilidad de mov.

El sub-espacio a desnivel en los salones permite ingresar sin interrumpir la actividad que se está llevando a cabo

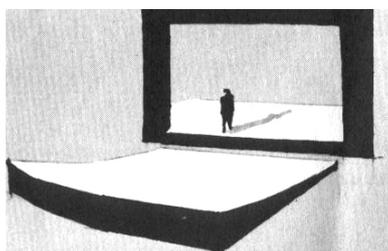

La luz que sale desde el proyecto genera un elemento reconocible en la ciudad por la noche, como una ventana de afuera hacia adentro

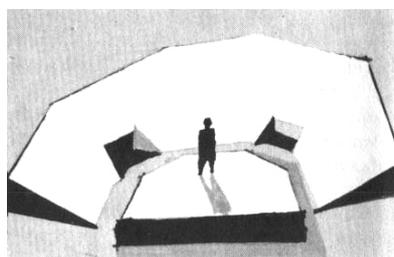

Posibilidad de vínculo de los distintos tipos de danza con la ciudad

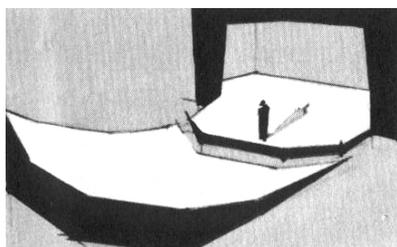
Distintas posibilidades de escenario

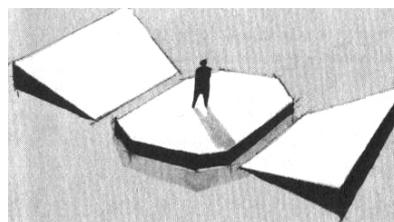
Proscenio (1 solo lado)

escenario abierto (3 lados)

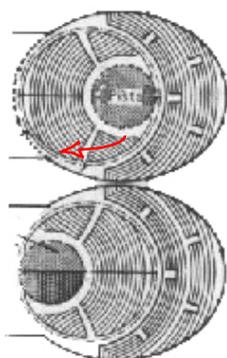

Escenario híbrido

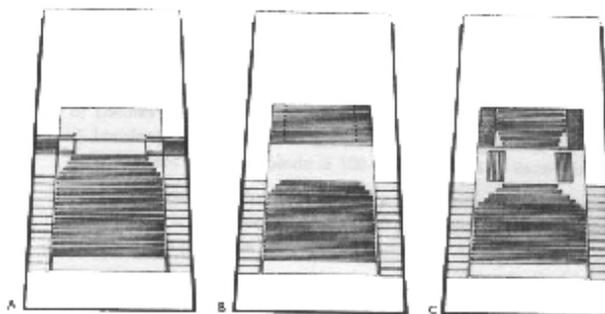

arena (2 lados opuestos)

Además, existe la posibilidad de generar escenarios flexibles

Escenario giratorio

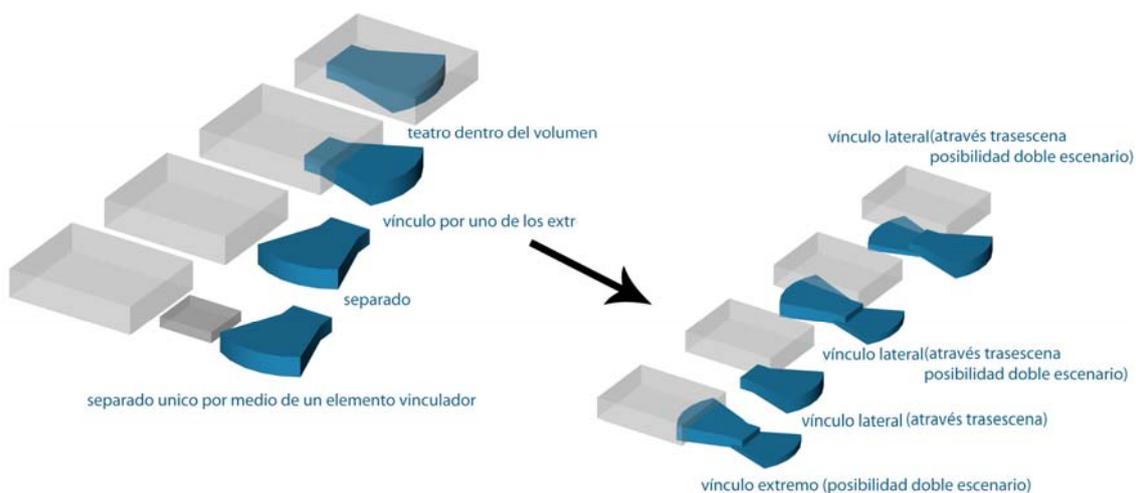
Proscenio

escenario de 2 lados

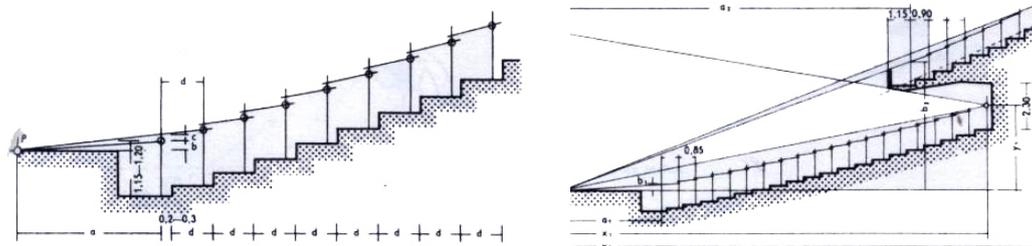
escenario central

Las distintas posibilidades de escenario generan distintas posibilidades de vínculo entre los dos elementos programáticos del proyecto, el teatro, y la Escuela/Compañía

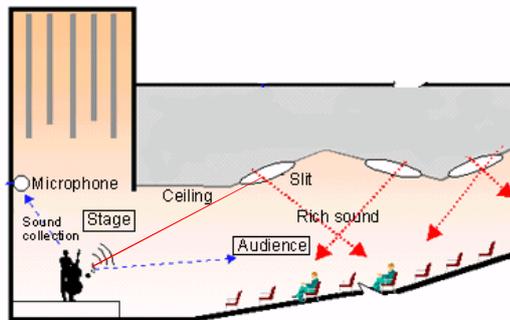
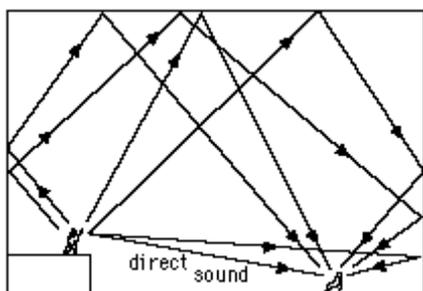
posibles relaciones entre el teatro y el resto del programa

El teatro debe responder a condiciones muy específicas de funcionamiento:

ISÓPTICA

REVERVERANCIA

4. Hipótesis

El proyecto Centro de Danza buscará establecer mecanismos arquitectónicos que vinculen la danza con la arquitectura, y a la vez que integren a la ciudad a la cultura por medio de esta manifestación artística. El proyecto, de acuerdo con el programa que alberga, reflejará condiciones de la danza como ritmo o movimiento en la forma construida. Pero, los conceptos de la danza en este edificio deberán verse reflejados no solo en la volumetría y en la forma, si no también a través de relaciones espaciales dinámicas y medi

ante los sistemas de movimiento y circulación. De esta manera se busca obtener una forma, hasta cierto punto, simbólica que represente la realidad de la danza y que se convierta en un elemento cultural claramente reconocible dentro de la ciudad.

Algunas son las maneras en las que se puede traducir el movimiento a formas estáticas. El teatro, por sus condiciones introvertidas y por su forma muy específica por condiciones de isóptica, tramoya, etc., tiene el potencial de generar en su exterior un envolvente expresivo. Por otro lado, el otro elemento programático, la Escuela y la Compañía que está formada por una serie de elementos repetitivos neutros (los salones) tienen la capacidad de expresar el movimiento y la danza por medio de diferentes condiciones de transparencia hacia el exterior y por medio de relaciones espaciales dinámicas.

Quizás, el principal objetivo de un proyecto cultural en una ciudad es el de generar sitios de encuentro para la ciudadanía y fomentar las artes en la ciudad. Por lo tanto, se buscará, a través de este proyecto, la interacción del público con el proceso secuencial de la danza, en donde los ciudadanos, a través de relaciones de transparencia hacia el espacio público y el exterior, e interacción con el interior pueda observar y participar de este proceso de la danza de tal forma que el espectáculo se convierta en una parte más de proceso y no en el fin del entrenamiento de la danza. Se busca crear un espacio cultural, que no se aisle de la ciudad, como sucede en la actual Casa de la Cultura, sino que vincule a la gente hacia el arte la actividad cultural que se está desarrollando.

El lote en el que se desarrollará el proyecto es particularmente adecuado para este fin ya que vincula 2 instituciones universitarias importantes y está muy

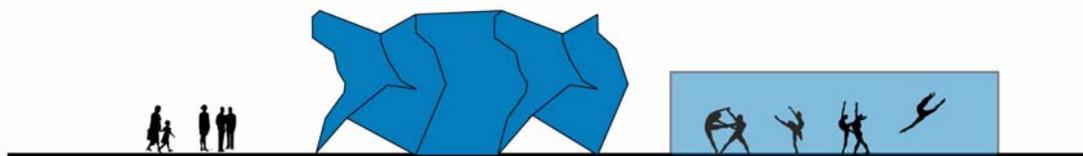
cerca de mecanismos de transporte público, lo que garantiza la afluencia de gente al proyecto.

Además el proyecto buscara establecer relaciones de flexibilidad entre el elemento de escenario y sus posibles relaciones con los espectadores basadas en el tipo de danza que se vaya a interpretar.

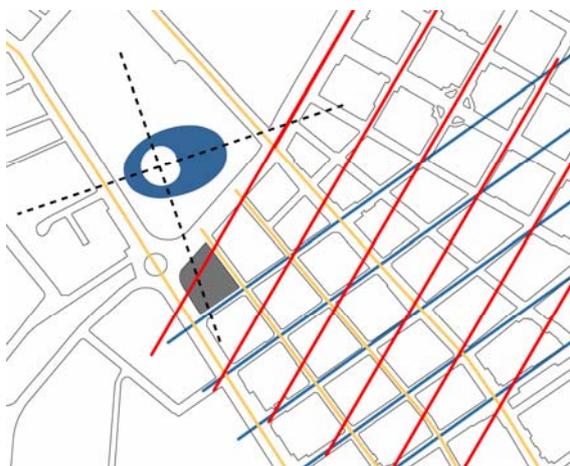

Diagramas de Partido

circulaciones y relaciones
espaciales dinámicas

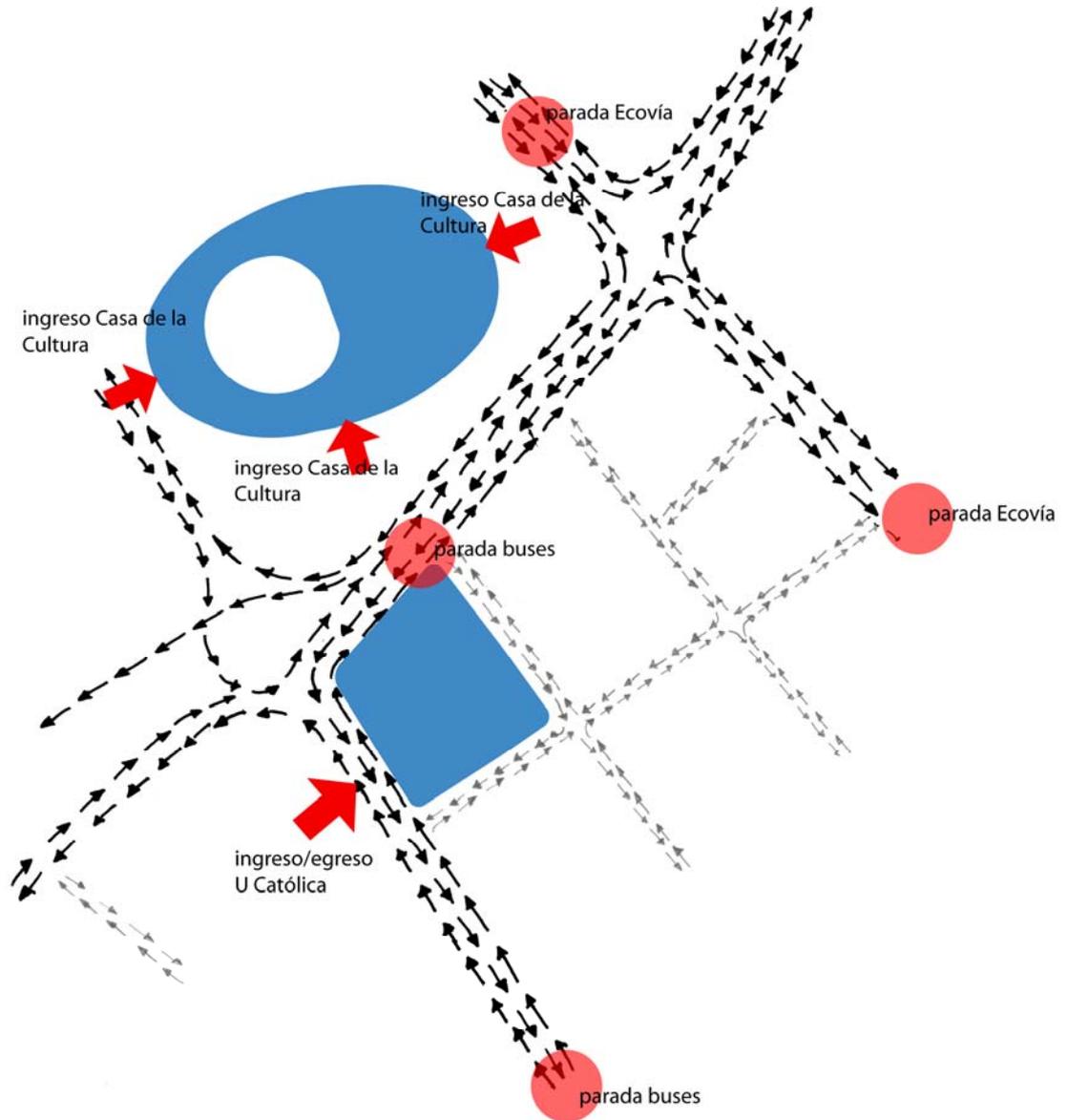
La danza como mecanismo para generar forma y relaciones espaciales

Retícula urbana y ejes de la geometría de la Casa de la Cultura.

Debido a lo complejo del contexto urbano en el que se desarrolla el proyecto, el partido deberá surgir no solo del análisis de las condiciones específicas de la danza, sino también del análisis del lugar, de su geometría, del flujo de personas, etc.

Análisis de flujos peatonales y vehiculares

5. Fuentes

- Aranau, Joaquín. 72 Voces para un Diccionario de Arquitectura Teórica. Ed. Celeste, Madrid: 2000
- Au, Susan. Ballet & Modern Dance. Thames and Hudson, London, 1997
- Azara, Pedro y Charles Guri. Arquitectos a Escena, Escenografías y Montajes de Exposición de los 90. Ed. Gustavo Gili, Barcelona: 2002
- Bloomer, Kent C y Charles W. Moore. Cuerpo, memoria y arquitectura, Introducción al diseño arquitectónico. H Blume Ediciones, Madrid, 1982
- Ching, D.K. Francis. Arquitectura, Forma Espacio y Orden. Ediciones Gustavo Pili, México: 2002
- Hesselgren, Sven. Los medios de la Arquitectura. Ed. Limusa, Buenos Aires:1980
- Mariño, Susana y Mayra Aguirre. Danzahistoria. Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Quito: 1994
- Meiss, Pierre von. Elementos of Architecture, From form to place. Ed. Van Nostrand Reinhold: Nueva York: 1997
- Rasmussen, Steen Eiler. Experiencing Architecture. The MIT Press, Cambridge, 1992
- Roth, Leland M. Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado. Gustavo Pili, Barcelona: 2000
- “ballet”, “danza”, “escenario”, “ritmo”, “Schinkel”. Enciclopedia de Consulta Encarta. Cd ROOM. Microsoft Corporations 2003
- “ballet”, “danza”, “stage”, “labanotación”. Enciclopedia Libre Wikipedia. www.wikipedia.org. 20 de octubre del 2006

- Historia de la Danza. El Espacio de la Danza en México. http://www.danzar.com/mp/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=12. 21 de octubre del 2006
- Suarez, Rori D. Historia del Ballet. La Guía Inteligente de Formación E-magister. <http://cursosgratis.emagister.com/frame.cfm>. 25 de octubre del 2006

6. Anexos