

Universidad San Francisco de Quito

**Nueva sede para la escuela de cine INCINE:
Cine y arquitectura, las imágenes mentales**

Andreu Vega Kennedy

Tesis de grado presentada como requisito
para la obtención del título de arquitectura.

Quito mayo del 2010

© Derechos de autor: Según la actual Ley de Propiedad Intelectual, Art. 5:

“el derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su merito, destino o modo de expresión... El reconocimiento de los derechos de autor y de lo derechos conexos no está sometido a registro, deposito, ni al cumplimiento de formalidad alguna.”
(Ecuador. Ley de Propiedad Intelectual, Art.5)

**Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Arquitectura**

HOJA DE APROBACIÓN DE LA TESIS

**Nueva sede para la escuela de cine INCINE:
Cine y arquitectura, las imágenes mentales.**

Andreu Vega Kennedy

Igor Muñoz,
Director de la Tesis

Marcelo Banderas,
Miembro del Comité de Tesis

Estuardo Melo,
Miembro del Comité de Tesis

Igor Muñoz,
Miembro del Comité de Tesis

Quito, mayo del 2010

Resumen

Este ejercicio pretende resolver un edificio que afronte el crecimiento que INCINE (Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación) planifica para el próximo año por motivo de la apertura de la licenciatura. El reto del proyecto es crear un centro más avanzado técnica y académicamente, y más abierto socialmente hablando de tal manera que no solamente pueda albergarse a un número mayor de estudiantes, sino que pueda servir a la comunidad externa al proceso educativo. Este vínculo educativo-comunidad se desea revertir en la configuración de un centro mixto que por un lado esté compuesto de un complejo educativo y por otro de espacios donde la producción pueda ser selectivamente enseñada a un público. Simultáneamente a la generación de este proyecto arquitectónico la tesis busca encontrar relaciones entre el cine y la arquitectura de manera que algunas de las conceptos del quehacer cinematográfico puedan convertirse en mecanismos para la generación del proyecto para esta escuela y otros proyectos en general.

Abstract

This exercise is intended to solve a building that addresses the growth INCINE (Technological Institute of Film and Acting) plans for next year. This is caused because of the opening of a undergrad degree. The challenge of this project is to create a technical and academically more advanced center and, socially speaking, more open so that it can accommodate a larger number of students, but also it can serve the community outside the educational process. This school-community link pretend to revert the configuration in a mix center composed of an educational complex and other areas where production can be selectively taught to an audience. Simultaneously with the generation of architectural thesis project seeks to find relationships between film and architecture so that some of the concepts of filmmaking can become useful mechanisms for the generation of this school project and other projects in general.

Tabla de contenidos

1. CASO

1.1 Análisis del Programa	1
1.1.1 Definición del programa	2
1.1.2 Análisis de la situación actual – INCINE	4
1.1.2.1 Cuadro del programa	4
1.1.2.2 Publico/Privado	5
1.1.2.3 Análisis Funcional	6
1.1.2.4 Archivo fotográfico	8
1.1.3 Análisis del programa según pensum de estudios	15
1.2 Análisis del Lugar	18
1.2.1 Localización – Quito	19
1.2.2 Análisis del sector	20
1.2.2.1 Vías	21
1.2.2.2 Barrios	22
1.2.2.3 Equipamientos	23
1.2.3 Análisis del contexto inmediato	24
1.2.3.1 Vías	24
1.2.3.2 Verde	25
1.2.3.3 Fondo – Figura	25
1.2.4 Análisis del lote	26

2. REFERENTES

2.1 Centro de Artes de Coruña	28
2.2 Busam Cinema Complex	32

3. TEMA

Cine y Arquitectura: Las imágenes mentales	36
--	-------	----

4. PROYECTO

4.1 Ubicación	43
4.2 Planta -1	44
4.3 Planta baja	45

4.4 Planta +1	46
4.5 Planta +2	47
4.6 Planta +3	48
4.7 Cortes longitudinales	49
4.8 Cortes / Fachadas	50
4.9 Fachadas	51
4.10 Corte fugado	52
4.11 Detalles	53
4.12 Vistas exteriores	54
4.13 Vistas interiores	55

1. CASO

1.1 Análisis del Programa

Nueva sede para la escuela de cine INCINE

Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación.

Este ejercicio pretende resolver un edificio que afronte el crecimiento que INCINE planifica para el próximo año por motivo de la apertura de la licenciatura. Hasta este momento el instituto estaba graduando tecnólogos solamente. Sin embargo, el éxito obtenido por varias de las películas que se relacionan directamente con los conocimientos y guías impartidas por este centro, a estimulado a sus organizadores para lanzar la idea de crear un centro más avanzado técnica y académica, mas abierto socialmente hablando de tal manera que no solamente pueda albergarse al número mayor de estudiantes, sino que pueda servir a la comunidad externa al proceso educativo. Este vínculo educativo-comunidad se desea revertir en la configuración de un centro mixto que por un lado esté compuesto de un complejo educativo y por otro de espacios donde la producción pueda ser selectivamente enseñada a un público. Igualmente dedicar este espacio a la difusión académica a través seminarios y conferencias que pudiesen motivar el interés sobre este arte de manera más democrática entre los ciudadanos en general.

Perfil pedagógico

“ INCINE abrió sus puertas en 2005 como el primer centro de educación superior del país especializado en la docencia del cine concebido como lenguaje de autor para su proyección en salas de cine, y como oficio matriz de múltiples aplicaciones para televisión, documentales, publicidad, institucionales y obras.

La pedagogía en INCINE privilegia la **experiencia como fuente de aprendizaje**. Por ello, sus estudiantes realizan desde la primera clase innumerables ejercicios fotografiados, filmados y escritos en los diferentes talleres que cursan... Las asignaturas y sesiones reflexivas son dinamizadas por la intensidad de esta experiencia cinematográfica que viven nuestro estudiantes todos los días durante todos los semestres de sus estudios.”

1.1.1 Definición del programa

CENTRO EDUCATIVO Y DE DIFUSION DEL CINE - INCINE

INCINE (Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación)

“Aprender haciendo...”

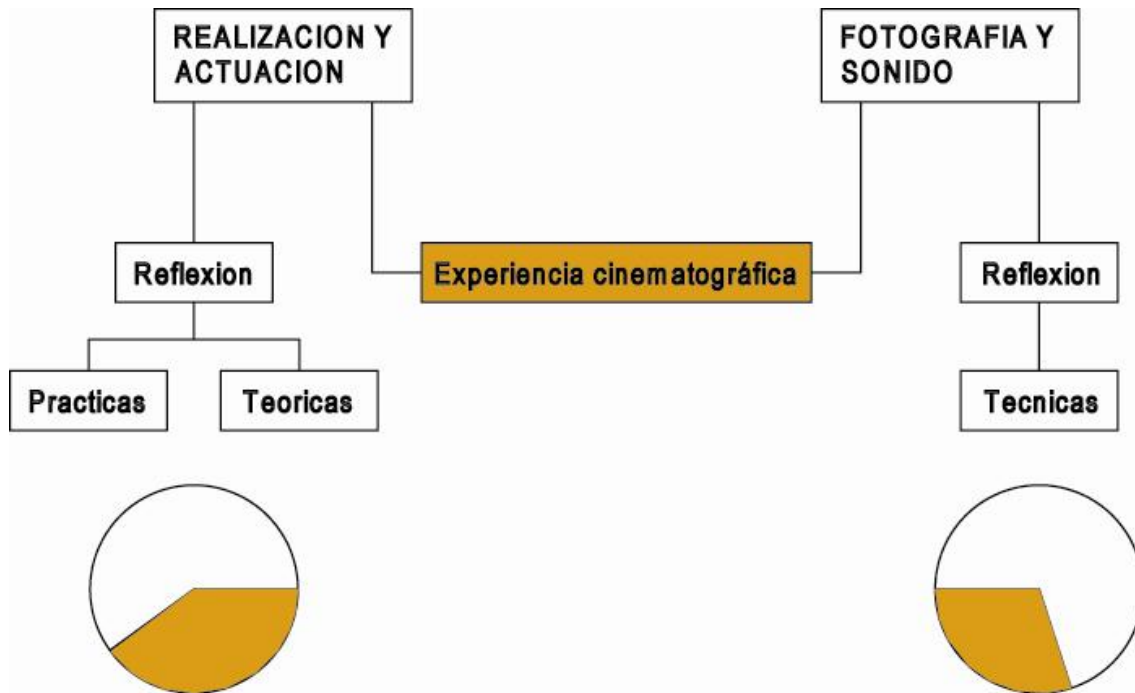
Área educativa destinada a la preparación de cineastas.

Para la producción de un filme es necesario un equipo de gente extenso que aportan desde varias disciplinas. Sin embargo se podría clasificar básicamente entre dos formas de actividad. Una parte se encarga de la estructuración general de un proyecto cinematográfico que debe abarcar un espectro amplio de acción situado entre el momento de la concepción de la estructura propia de una película y el control sobre su ejecución, relacionado con los tiempos de rodaje y montaje. Y la contraparte que se dedica a la solución de los aspectos más técnicos relacionados la manipulación de la imagen y sonido. Es crucial que ambas partes se comuniquen fluidamente, que puedan informarse e influir la una con la otra.

Especialidades:

1. Realización y actuación
2. Fotografía y sonido

Ambas carreras privilegian la experiencia práctica cinematográfica como la mayor fuente para el aprendizaje. Se forman haciendo películas desde el primer semestre. Durante las actividades de rodaje y montaje las dos carreras deben trabajar en conjunto, permitiendo un acercamiento real entre ambas.

Centro Cultural Cinematográfico

La incorporación de esta parte del programa en el instituto tiene como finalidad la de traer a los ciudadanos más cerca de sus instalaciones. Volviéndolo un verdadero aporte cultural a nivel de ciudad. Se trata de crecer el interés del quiteño por el cine “arte”,

Objetivos:

- 1. Espacio Público:** generar un espacio de encuentro totalmente abierto a la ciudad. Debe estimular la comunicación entre los ciudadanos, en este caso particular permitir el dialogo alrededor del tema del cine.
- 2. Académico:** generar un lugar, de la ciudad, dedicado a la propagación de conocimientos sobre cine.
- 3. Difusión:** generar un lugar donde se puedan enseñar tanto los trabajos de la propia escuela como mantener una permanente cartelera de películas nacionales e internacionales de destacado valor conceptual o estético. Esta es una oportunidad de “poner en escena” y apoyar el crecimiento del cine nacional tras haber constatado desde

inicios de los años noventa, su éxito en los iniciales esfuerzo por parte de productores independiente. .

Se trata de un espacio físico que procura acercar el mundo de la academia, la producción y comercialización del cine. Son distancias que no se han conseguido acortar en el país, por lo que incluso la calidad misma de las películas no puede desarrollarse plenamente.

Una sociedad más culta reclama más y mejor arte. Para hacer cine es indispensable la presencia del espectador, es quien le da el sentido a las imágenes planas de la pantalla. Este es un lugar que acerca al estudiante de cine, al cineasta, a los posibles patrocinadores, al consumidor de cine. Unos espectadores formados y otros novatos que tienen la oportunidad de divertirse mientras crecen sus conocimientos aquí en el Centro Cultural del Cine Cinematográfico.

1.1.2 Análisis de la situación actual

Sede actual de la escuela

1.1.2.1 Cuadro del programa

BLOQUE	FUNCION	PROGRAMA	AREA (m2)
Bloque 1 Producción	Administrativo	Hall	25
		Dirección administrativa	12
		Dirección académica	12
		Presidencia	10
		Baños	8
	Encuentro	Patio distribuidor	200
		Bar	12
	Educativo	Sala de proyección grande	150
		Set 1	70
		Set 2	70
		Sala de vestuarios	85
		Taller de escenografía	60
		Bodegas	25
		Garaje	25
		Subtotal	764

Bloque 2 Postproducción	Administrativo	Administración de post-producción	12
		Cabina del guardia	2,5
		Baños	8
	Encuentro	Patio distribuidor	50
		Bar	5
	Educativo	Sala de video y lectura	45
		Sala de proyección pequeña	68
		Sala de montaje sonoro 1	28
		Sala de montaje sonoro 2	32
		Sala de montaje imagen	40
		Archivo Videoteca y Biblioteca	20
		Subtotal	310,5
		TOTAL	1074,5

1.1.2.2 PUBLICO/PRIVADO

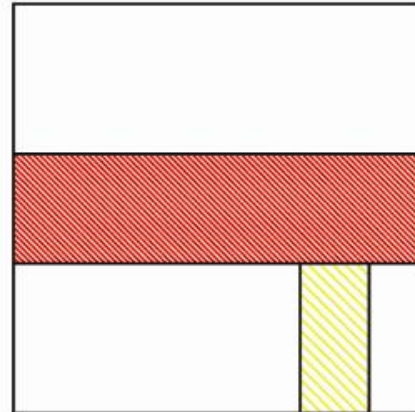
BLOQUE	FUNCION	PROGRAMA
Bloque 1 Producción	Publico	Hall
		Patio distribuidor
		Bar
	Acceso Restrigido / Acceso Estudiantes	Sala de proyección grande
		Set 1
		Set 2
		Sala de vestuarios
		Taller de escenografía
		Bodegas
		Garaje
		Baños
	Acceso Restrigido / Acceso Administrativos	Dirección administrativa
	Dirección académica	
	Presidencia	
Bloque 2 Postproducción	Publico	Patio distribuidor
		Bar
		Sala de video y lectura
		Sala de proyección pequeña
		Sala de montaje sonoro 1
		Sala de montaje sonoro 2
		Sala de montaje imagen
		Archivo Videoteca y Biblioteca
		Baños
Acceso Restrigido / Acceso Administrativos	Administración de post-producción	
	Cabina del guardia	

1.1.2.3 Análisis Funcional

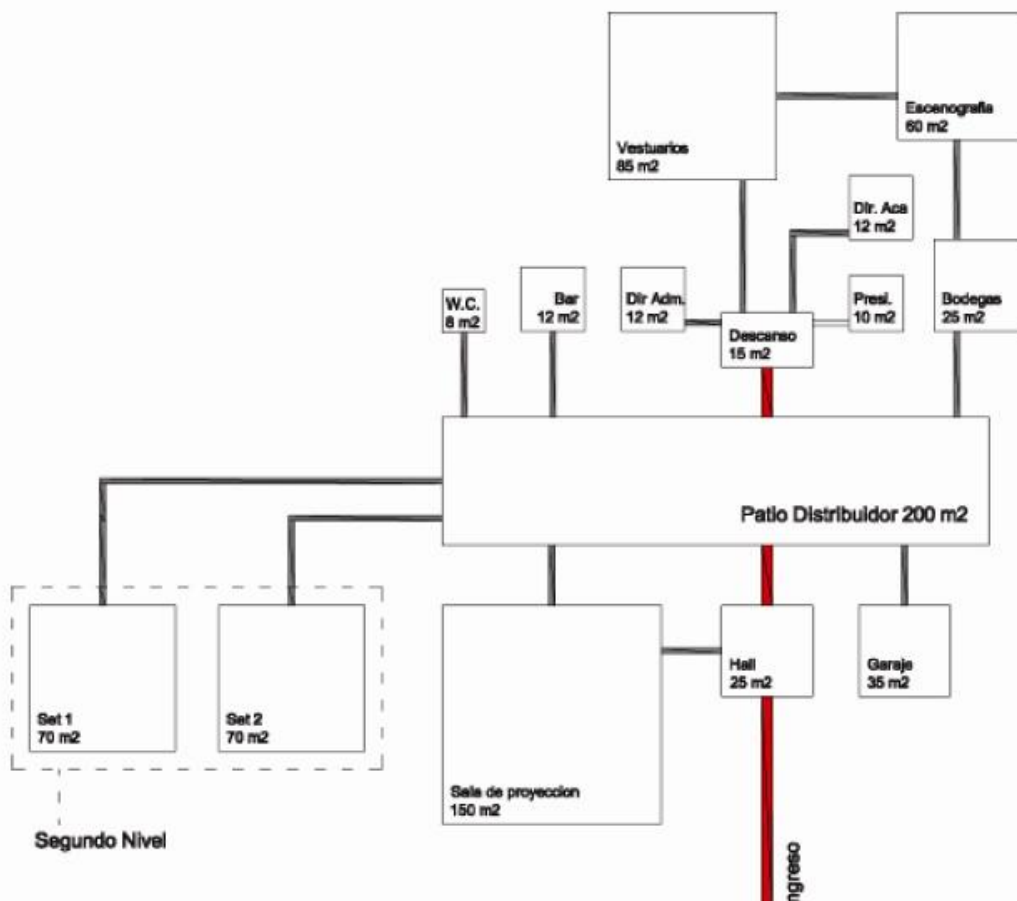
Bloque 1

Partido

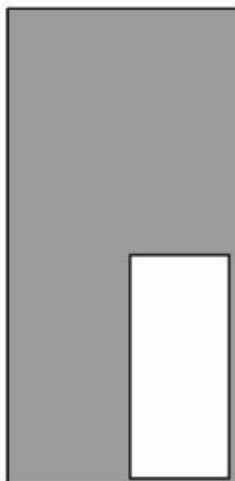
Circulacion

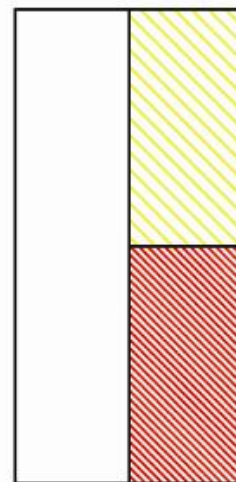
Segundo Nivel

Organigrama

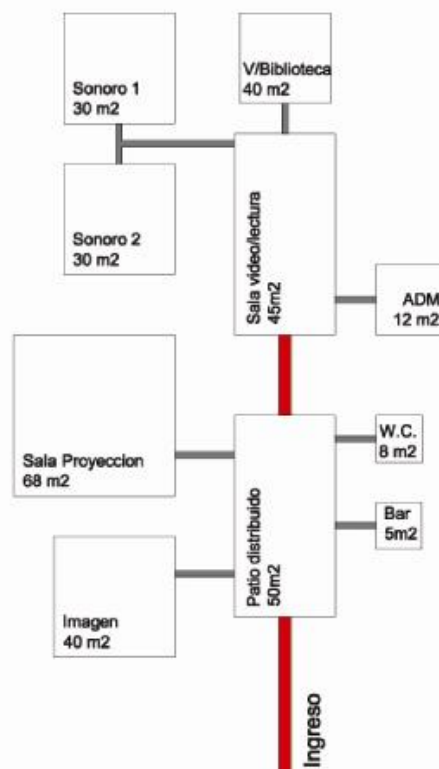
Bloque 2

Partido

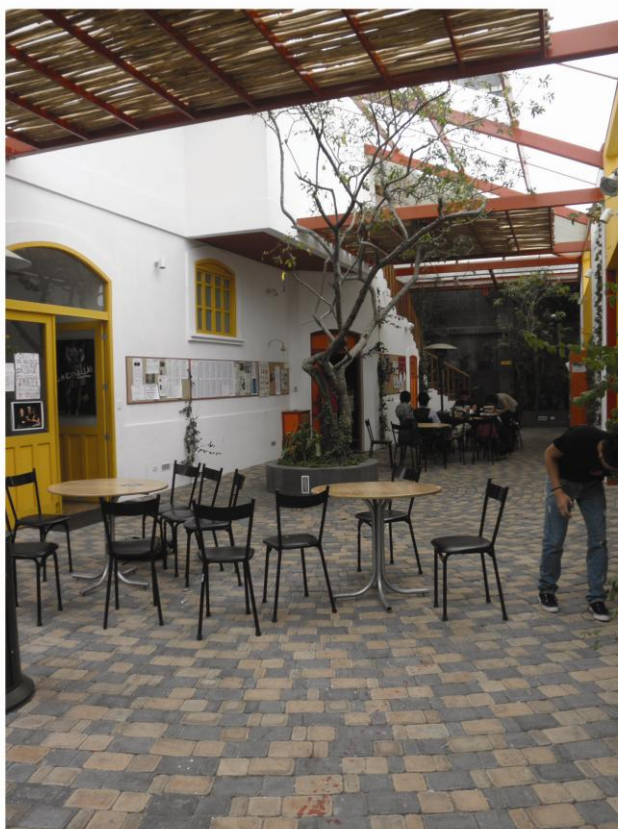
Circulacion

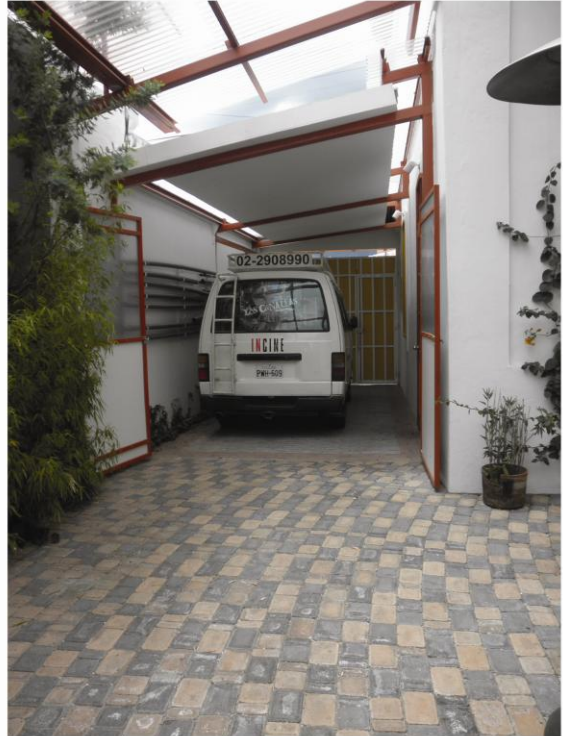

Organigrama

1.1.2.4 Archivo fotográfico

Edificio Producción

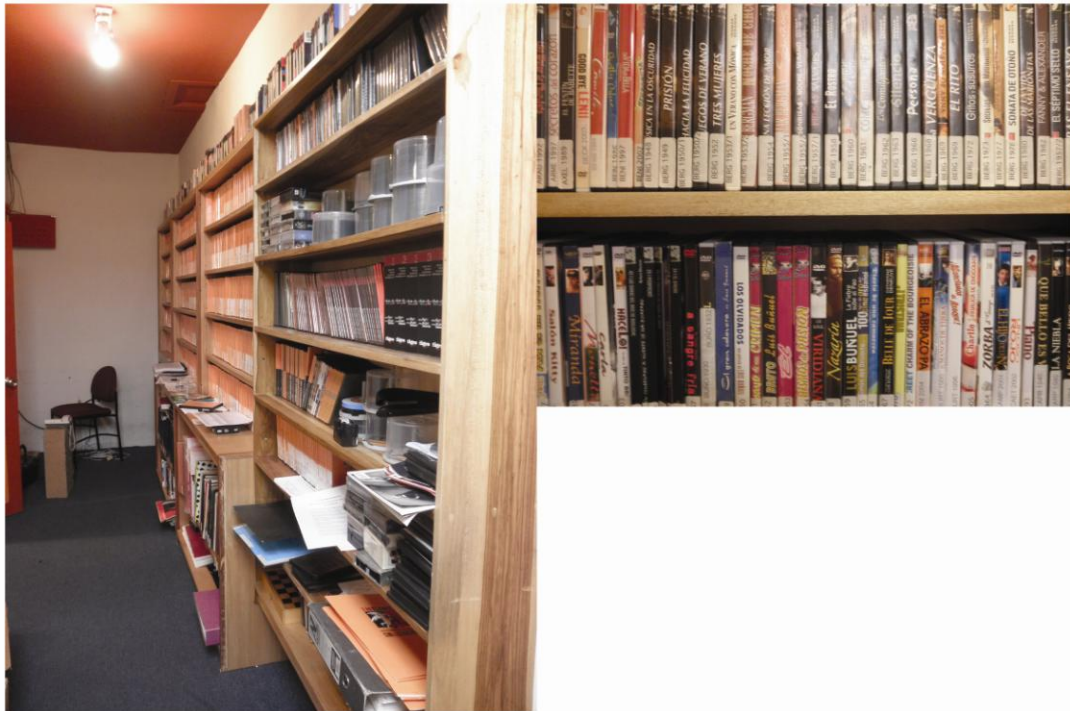

Edificio Postproducción

1.4 Análisis de programa según pensum de estudios (anexo 1)

Carrera de Realización y Actuación

Semestre	Actividad pedagógica	Horas semestrales	Espacio Requerido	calculo dimensiones	Area
1er	Apreciación del Cine 1.2.3 v 4	80	Sala de proyeccion	cap min 24 per.	50 m2
	Historia y cine 1 y 2	40	Aula	cap. Min. 24 per.	50 m2
	Asignaturas Practicas	296	Set (salon multiuso)	24 X 4m2 = 96 m2	100 m2
	Seminario 1	32	Auditorio	cap. Min. 100 per. = m2	200
2do	Apreciación del Cine 5.6 v 7	60	Sala de proyeccion	cap min 24 per.	50 m2
	Historia y cine 3 v 4	40	Aula	cap min 24 per. X 2 m2	50 m2
	Proyecto e investigacion 1	40	Aula	cap min 24 per. X 2 m2	50 m2
	Asignaturas Practicas	276	Set (salon multiuso)	24 X 4m2 = 96 m2	100 m2
	Rodaie	99	Set (salon multiuso)		100 m2
	Seminario 2	32	Auditorio	cap. Min. 100 per. = m2	200
3er	Apreciación del Cine 8 v 9	40	Sala de proyeccion	cap min 24 per.	50 m2
	Historia y Cine	20	Aula	cap min 24 per.	50 m2
	Proyecto de investigacion 2	84			
	Asignaturas Practicas	312	Set (salon multiuso)	24 X 4m2 = 96 m2	100 m2
	Rodaie	340	Set (salon multiuso)	24 X 4m2 = 96 m2	100 m2
4to	Apreciación del Cine 10 v 11	40	Sala de proyeccion	cap min 24 per.	50 m2
	Historia y cine 6	20	Aula	cap min 24 per.	50 m2
	Proyecto de investigacion 3	52		cap min 24 per.	50 m2
	Asignaturas Practicas	272	Set (salon multiuso)	24 X 4m2 = 96 m2	100 m2
	Rodaie	320	Set (salon multiuso)	24 X 4m2 = 96 m2	
	Seminario 3	32	Auditorio	cap. Min. 100 per. = m2	200
5to	Apreciación del cine 12.13.14 v 15	80	Sala de proyeccion	cap min 24 per.	50 m2
	Historia y cine 7 y 8	40	Aula	cap min 24 per.	50 m2
	Proyecto de investigacion 4	32	Aula	cap min 24 per.	50 m2
	Asignaturas Practicas	272	Set (salon multiuso)	24 X 4m2 = 96 m2	100 m2
	Rodaie	100	Set (salon multiuso)	24 X 4m2 = 96 m2	100 m2
6to	Proyecto de investigacion 5	136	Aula	cap min 24 per.	50 m2
	Asignaturas Practicas	32	Aula	cap min 24 per.	50 m2
	Rodaie	540	Set (salon multiuso)	24 X 4m2 = 96 m2	100 m2
	Seminario 4	32	Auditorio	cap. Min. 100 per.	200

Carrera de fotografía y sonido

Semestre	Actividad pedagógica	Horas semestrales	Espacio Requerido	calculo dimensiones	Area
1er	Historia y cine 1 y 2	50	Aula	cap min 24 per.	50 m ²
	Encuadre	50	Taller con computadoras	cap min 24 per.	50 m ²
	Escucha	50	Taller con computadoras	cap min 24 per.	50 m ²
	Historia del registro audio-visual	41	Taller con computadoras	cap min 24 per.	50 m ²
	Asignaturas practicas	244	Sala de montaje Sonoro/imagen	Según INCINE	40 m ²
2do	Historia y cine 3 y 4	50	Aula	cap min 24 per.	50 m ²
	Nociones plasticas y visuales	50	Taller con computadoras	cap min 24 per.	50 m ²
	Nociones musicales y sonoras	50	Taller con computadoras	cap min 24 per.	50 m ²
	Optica	41	Taller con computadoras	cap min 24 per.	50 m ²
	Acustica	41	Taller con computadoras	cap min 24 per.	50 m ²
3er	Asignaturas practicas	203	Sala de montaje Sonoro/imagen	Según INCINE	40 m ²
	Historia y cine 5 y 6	50	Aula	cap min 24 per.	50 m ²
	Nociones plasticas y visuales 2	50	Taller con computadoras	cap min 24 per.	50 m ²
	Nociones musicales y sonoras 2	50	Taller con computadoras	cap min 24 per.	50 m ²
	Fotoquimica	41	Laboratorio de fotografia		
4to	Electroacustica	36	Taller con computadoras	cap min 24 per.	50 m ²
	Asignaturas practicas	198	Sala de montaje Sonoro/imagen	Según INCINE	40 m ²
	Historia y cine 7	25	Aula	cap min 24 per.	50 m ²
	Escenografia Visual	25	Taller con computadoras	cap min 24 per.	50 m ²
	Escenografia Sonora	25	Taller con computadoras	cap min 24 per.	50 m ²
	Laboratorio Fotoquimico	20	Laboratorio de fotografia		
	Psicoacustica	20	Taller con computadoras	cap min 24 per.	50 m ²
	Asignaturas practicas	90	Sala de montaje Sonoro/imagen	Según INCINE	40 m ²
	Proyecto de investigacion 1	20	Aula	cap min 24 per.	50 m ²
	Rodaie	480	Set (salon multiuso)	24 X 4m ² = 96 m ²	100 m ²
5to	Asignaturas practicas	347	Sala de montaje Sonoro/imagen	Según INCINE	40 m ²
	Proyecto de investigacion 2	72	Aula	cap min 24 per.	50 m ²
6to	Asignaturas Practicas	152	Sala de montaje Sonoro/imagen	Según INCINE	40 m ²
	Proyecto de investigacion 3	30	Aula	cap min 24 per.	50 m ²
	Rodaie	480	Set (salon multiuso)	24 X 4m ² = 96 m ²	100 m ²

Resumen de horas necesarias por espacio según la malla curricular

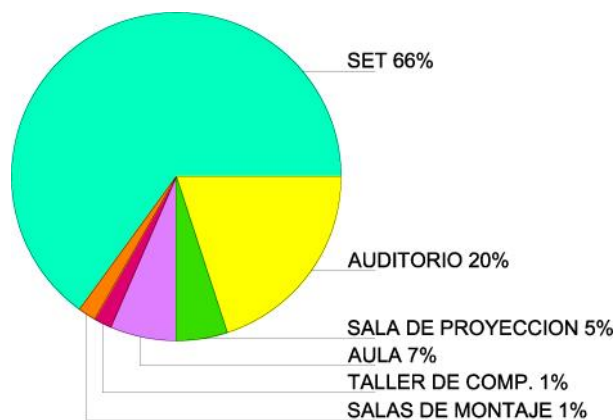
Periodo	Espacio	Horas	/100	Necesidad No. unidades
agosto-diciembre	Sala de Proyeccion	200	2	1
	Aula	304	3,04	1
	Set	1320	13,2	2
	Auditorio	32	0,32	1
	Taller con computadoras	277	2,77	1
	Salas de montaje	789	7,89	1

Periodo	Espacio	Horas	/100	Necesidad No. unidades
enero-mayo	Sala de Proyeccion	100	1	1
	Aula	361	3,61	1
	Set	2467	24,67	2
	Auditorio	96	0,96	1
	Taller con computadoras	252	2,52	1
	Salas de montaje	445	4,45	1

Relación de superficies necesarias entre espacios según:

Área de cada espacio X horas de uso

Espacio	Area necesaria (m2)	Uso diario (horas)	Coficiente de area	Porcentaje
Sala de Proyeccion	50	2	100	5
Aula	50	3,04	152	7
Set	100	13,4	1340	66
Auditorio	200	2	400	20
Taller con computadoras	50	0,5	25	1
Salas de montaje	40	0,4	16	1
			2033	100

1.2 Análisis del Lugar

La selección del lugar esta definida por su ubicación en relación a sus posibilidades de accesibilidad. El lote seleccionado esta ubicado en la zona cultural y educativa mejor conformada de la ciudad.

Entre las piezas urbanas cercanas mas importantes se encuentran:

-Educativo-

- Universidad Católica
- Universidad Politécnica
- Universidad de los Andes
- Universidad Central.

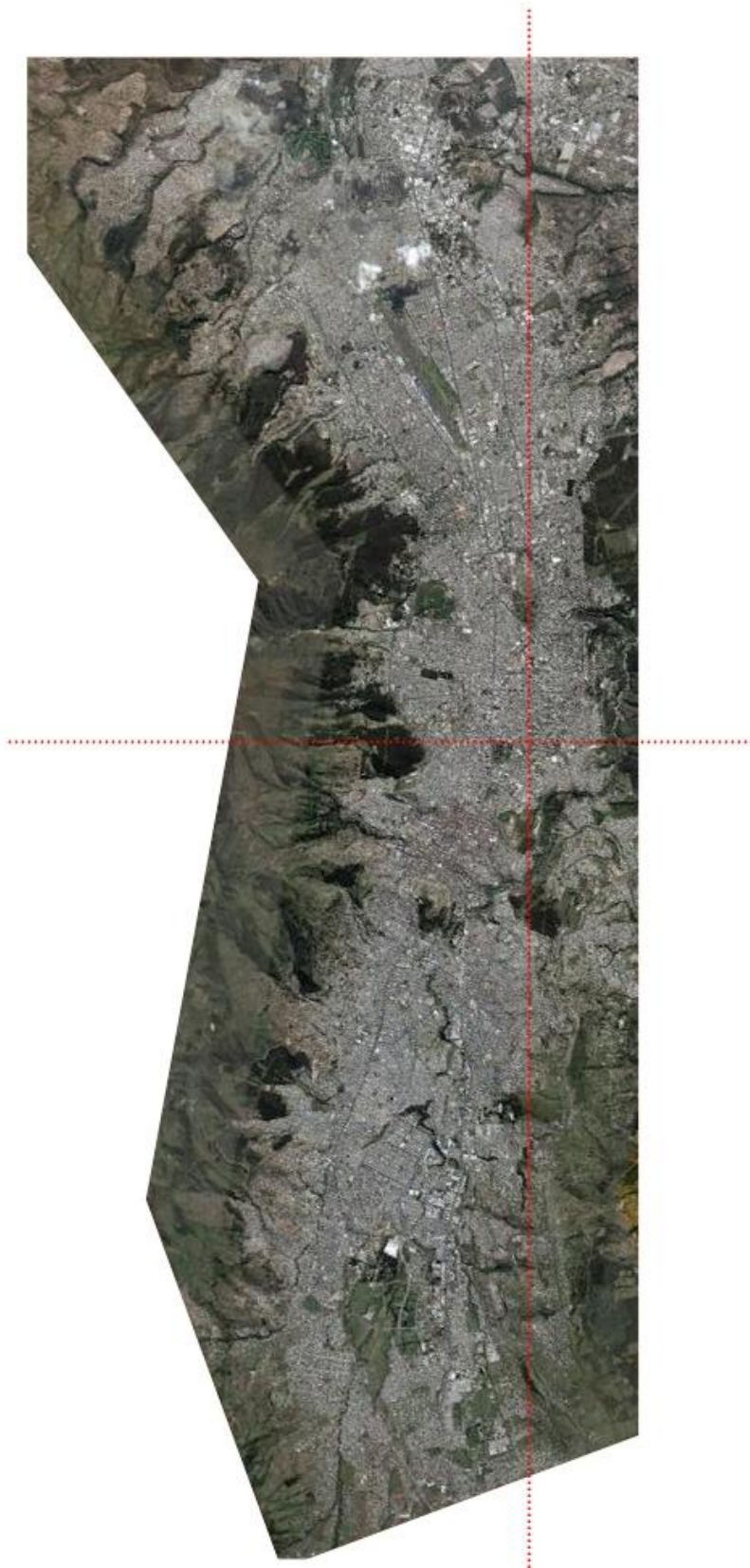
-Cultural-

- Casa de la cultura Ecuatoriana
- Cines Ocho y Medio

Recreativo

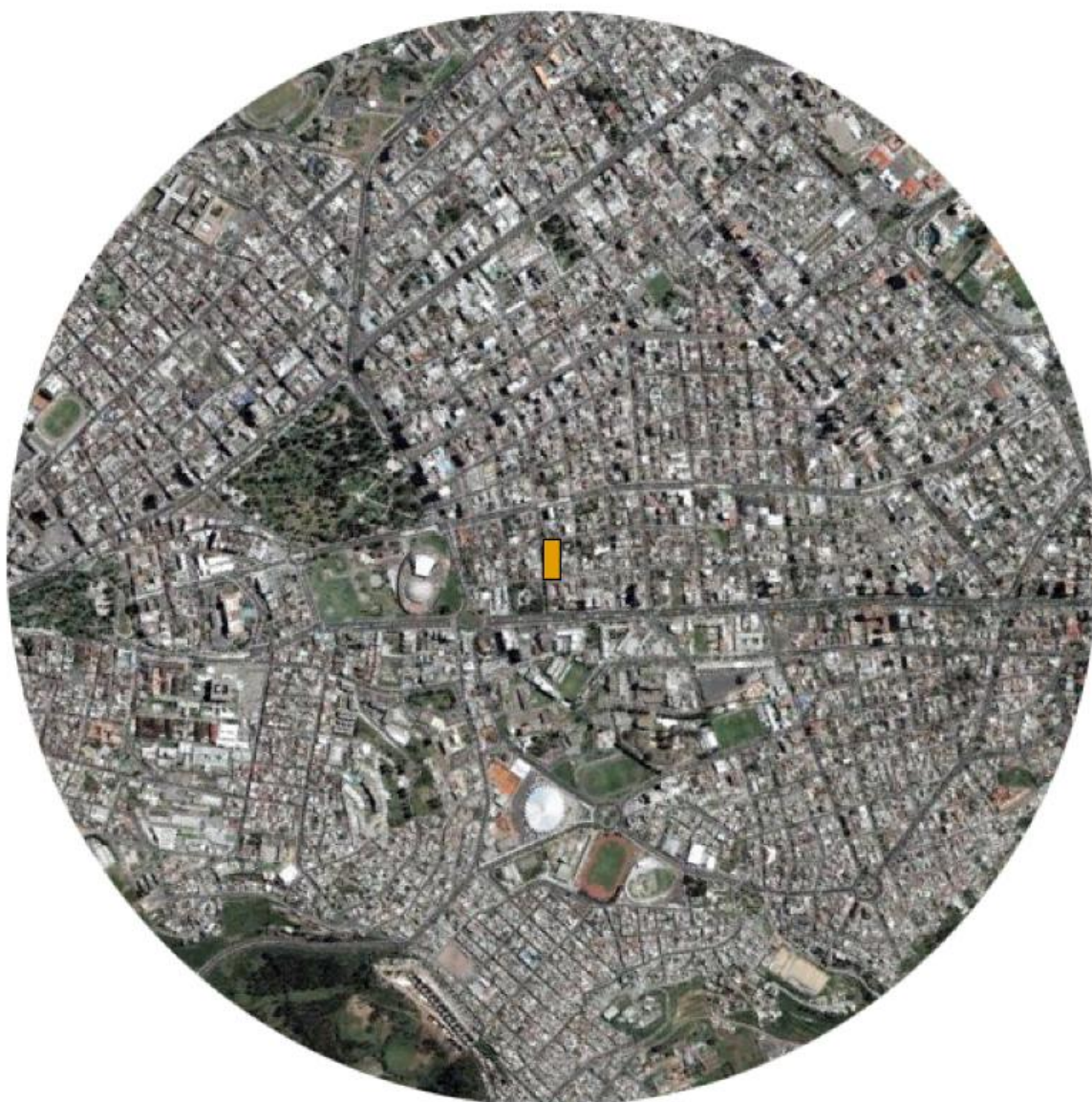
- La mariscal
- Parque del ejido
- Parque de la Alameda

1.2.1 Localización - Quito

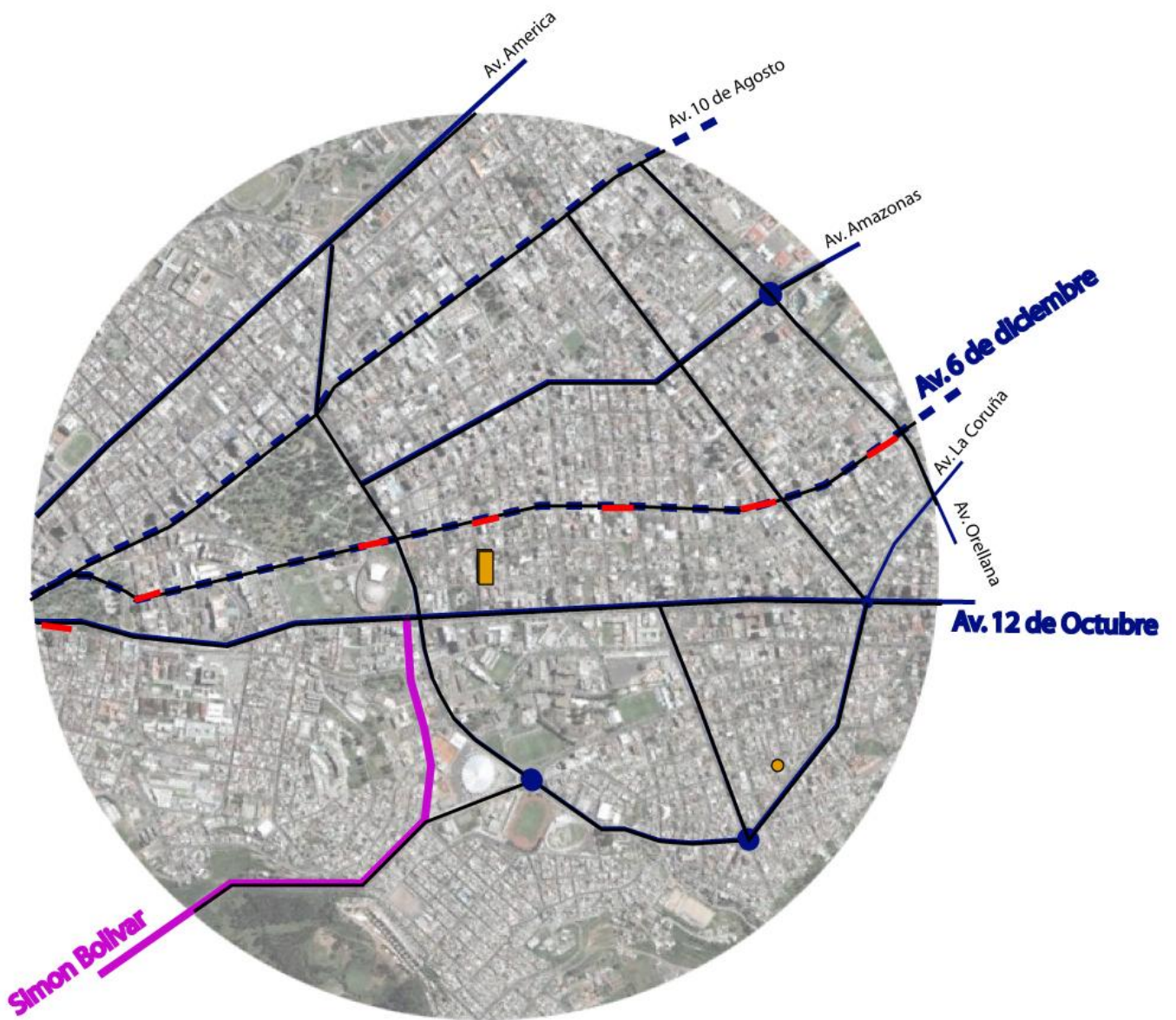

1.2.2 Análisis del sector

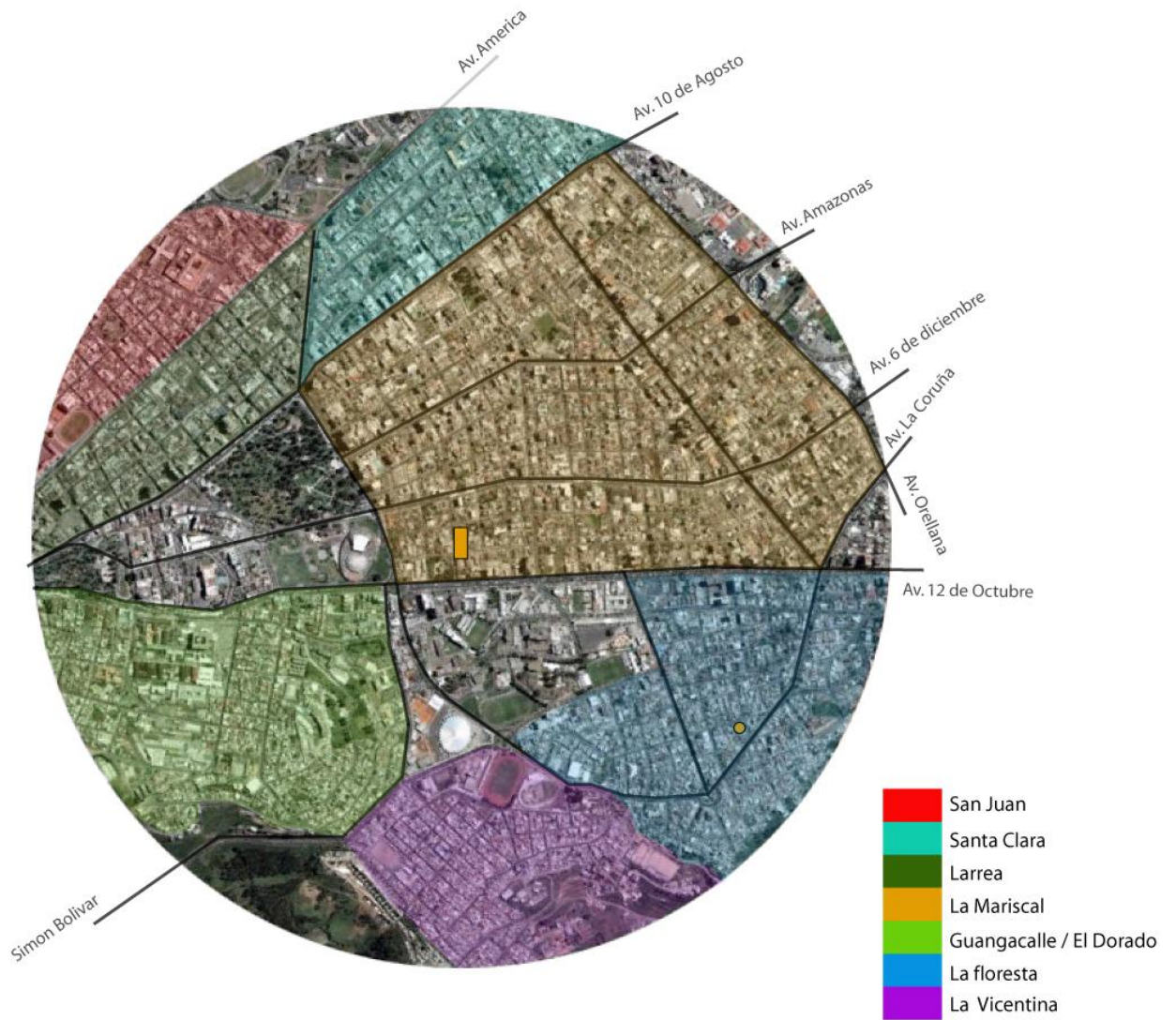
Diagrama circular generado por un radio de 1.5 Km., tomados desde el lote a intervenir.

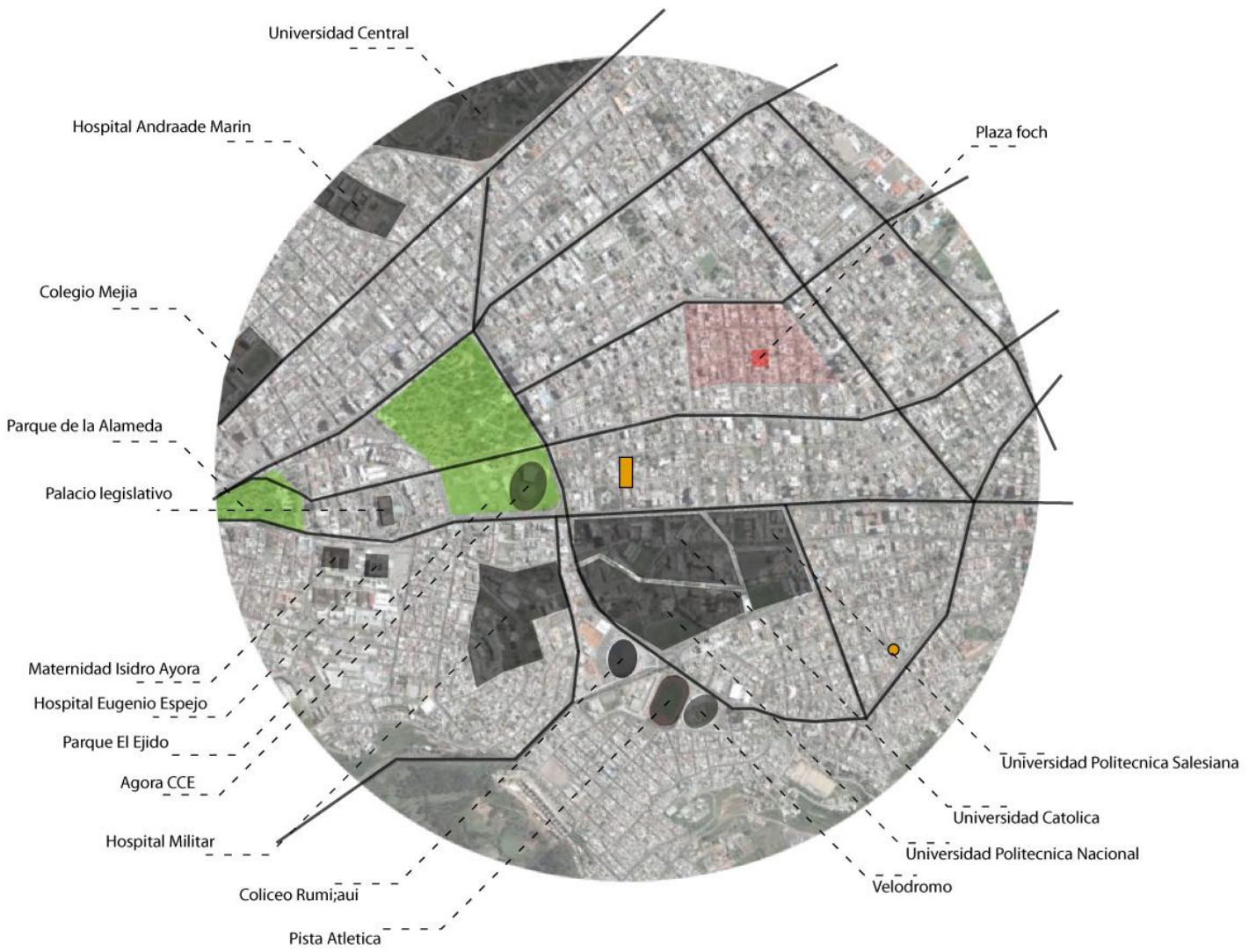
1.2.2.1 Vías

1.2.2.2 Barrios

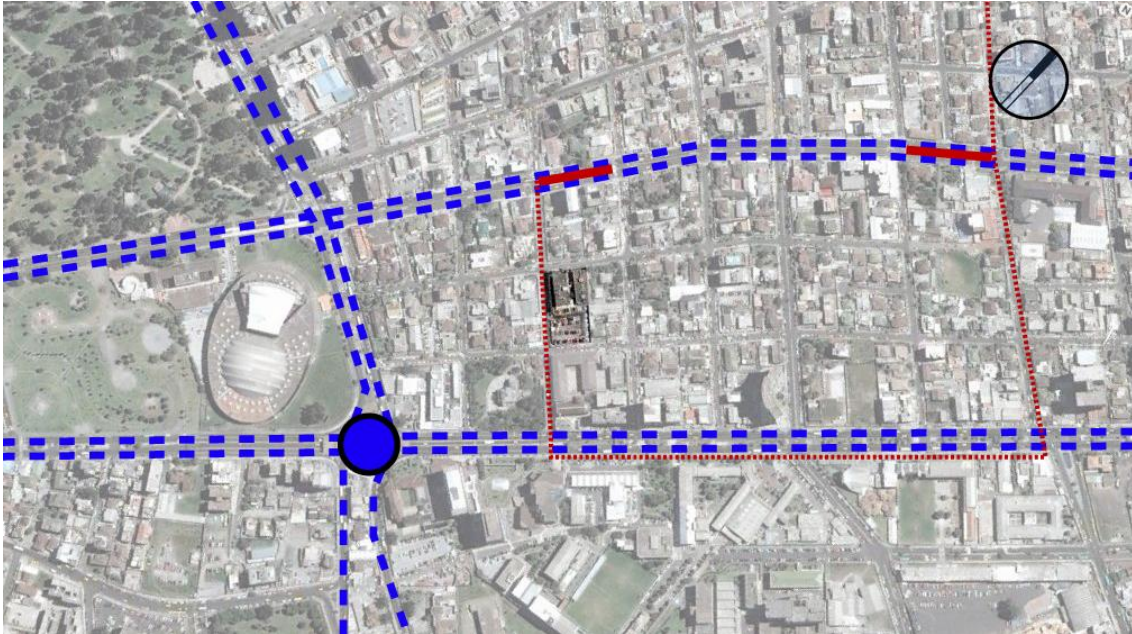

1.2.2.3 Equipamientos

1.2.3 Análisis del contexto inmediato

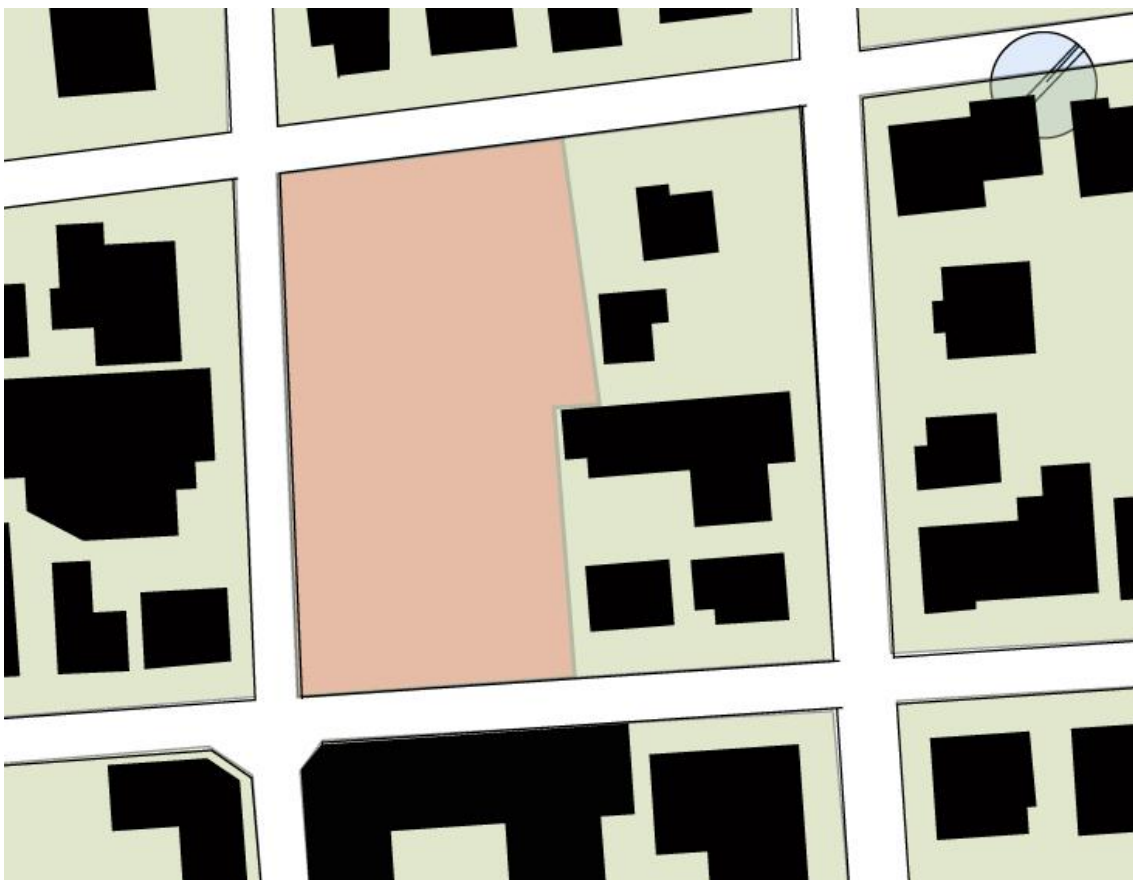
1.2.3.1 Vías

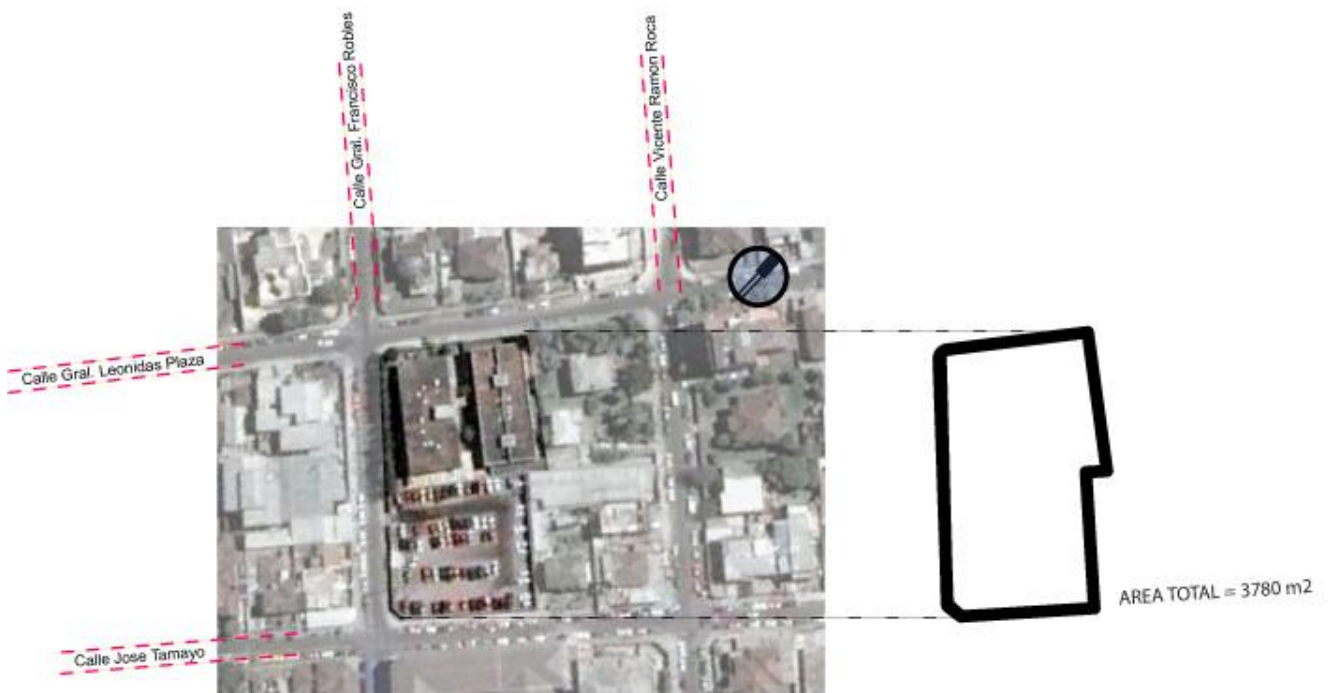
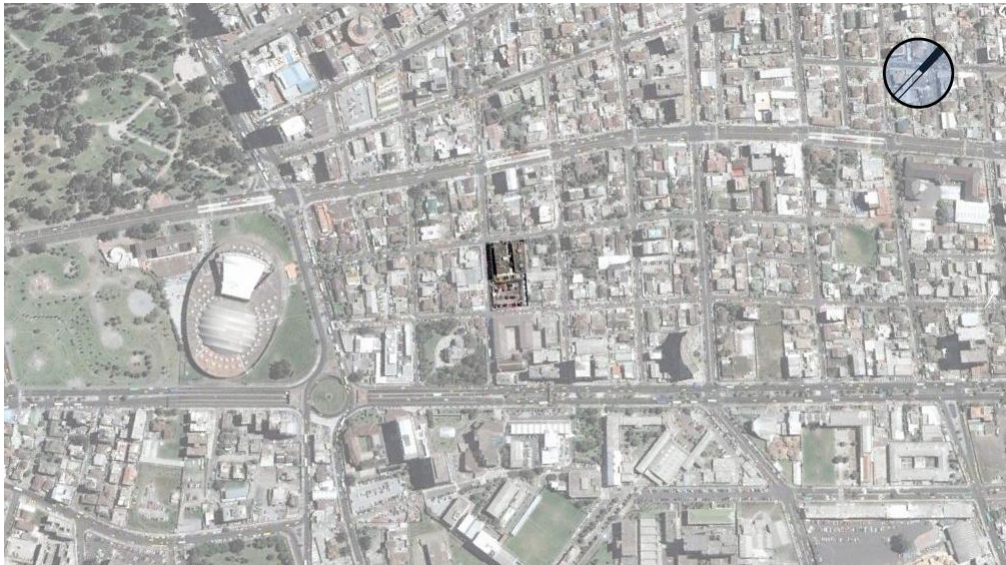
1.2.3.2 Verde

1.2.3.3 Fondo Figura

1.2.4 Análisis del Lote

Ocupación del lote

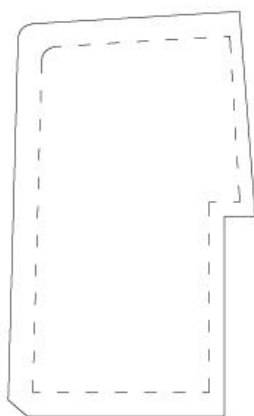
El terreno esta ubicado en una zona clasificada por el municipio con la nomenclatura A608 – 50.

- Uso múltiple
- COS PB del 50%
- Retiros Frontal, posterior y laterales
- Máximo crecimiento 8 pisos.

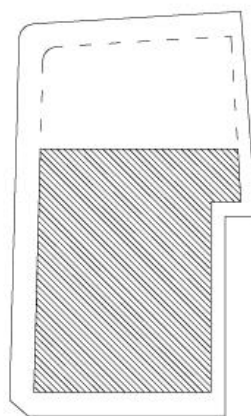
Estas son 5 posibilidades de ocupación utilizando el 50% en planta baja.

Área total terreno = 3780 m²

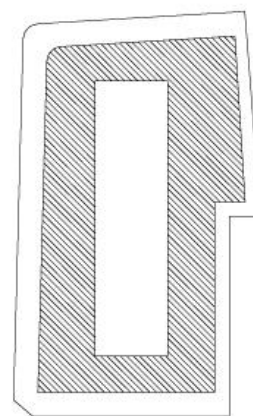
Área total construida en PB= 1890 m²

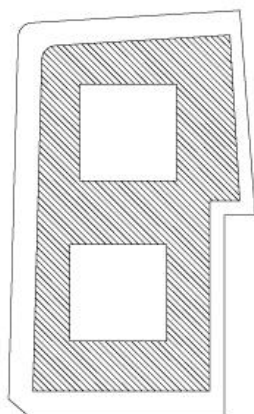
Retiros

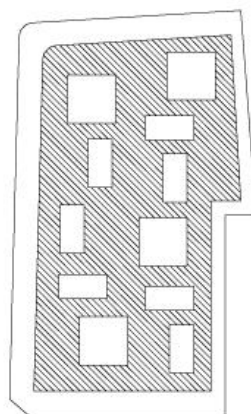
**Cos PB 50 %
Op.1**

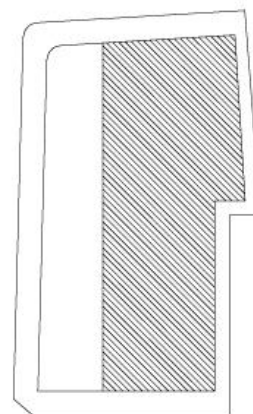
**Cos PB 50 %
Op.2**

**Cos PB 50 %
Op.3**

**Cos PB 50 %
Op.4**

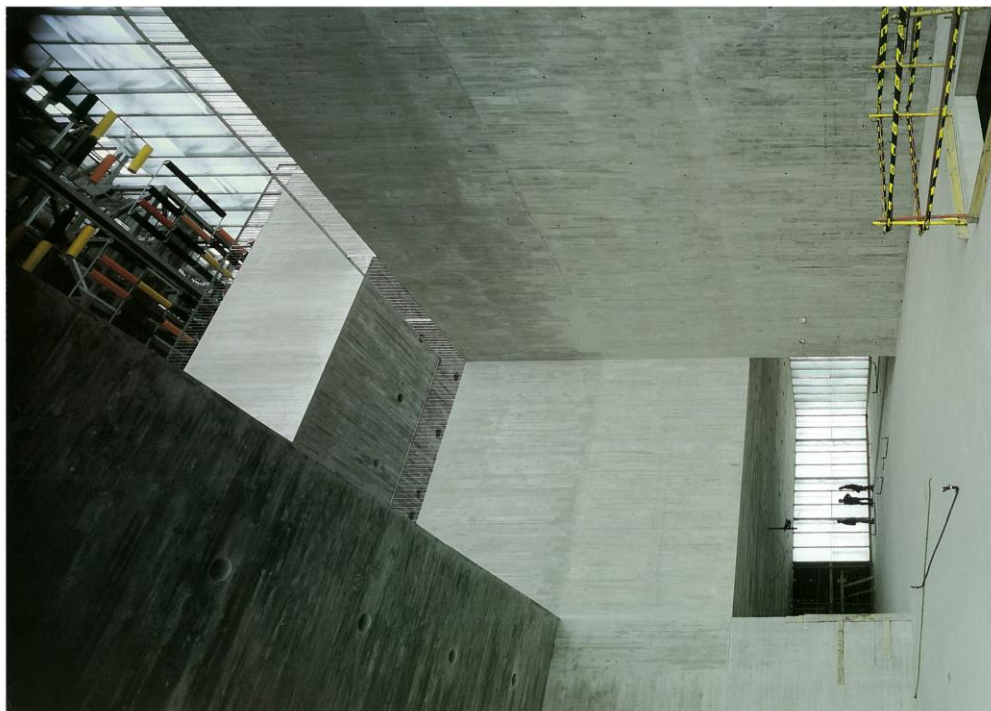
**Cos PB 50 %
Op.5**

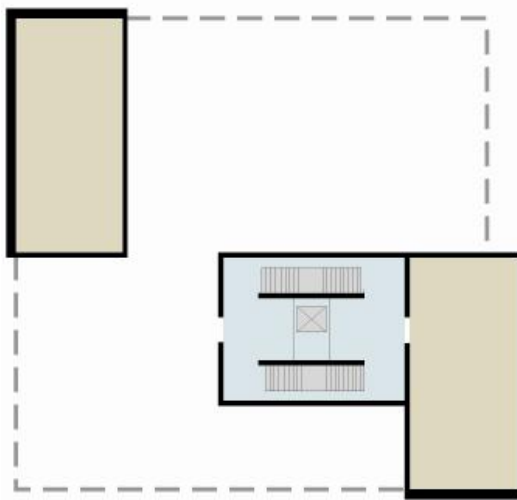
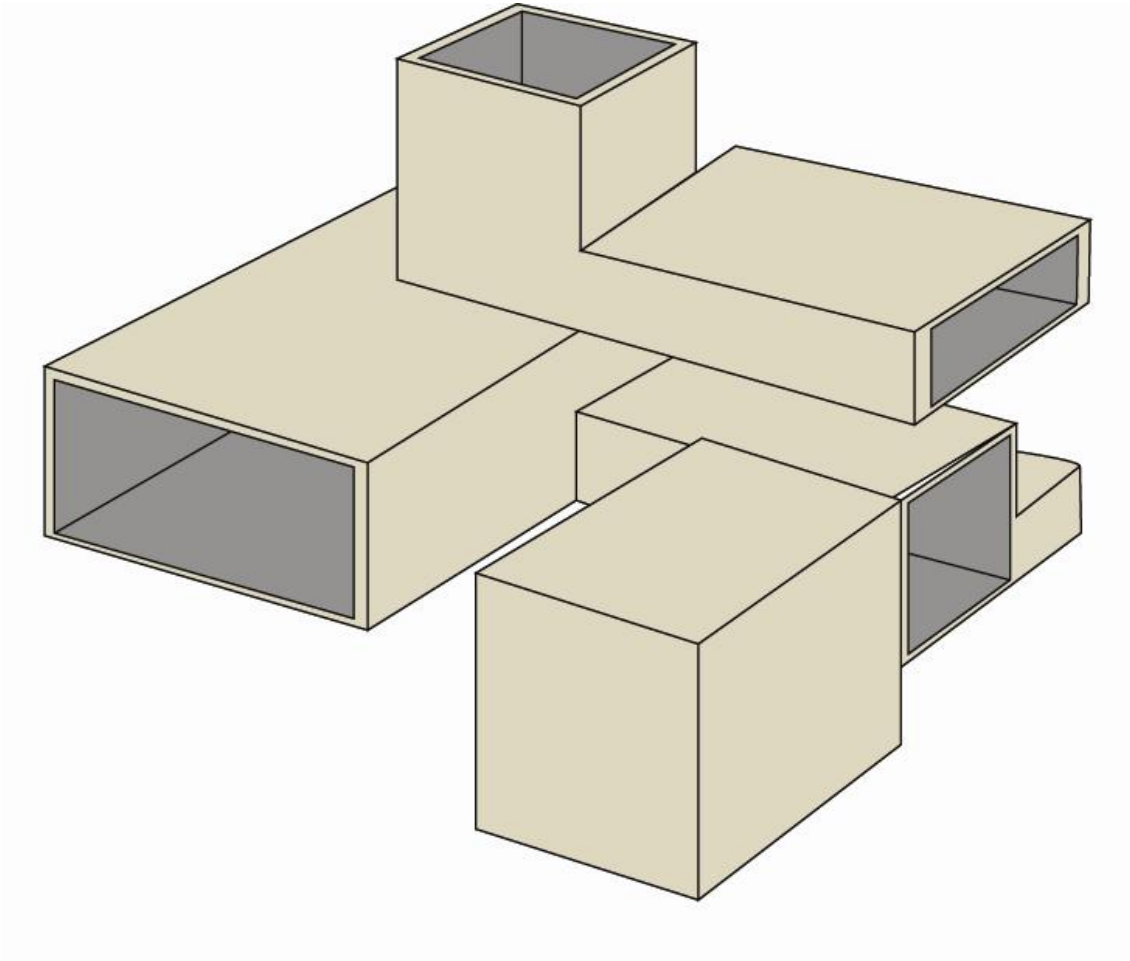
3. REFERENTES

3.1 Centro de Artes de Coruña

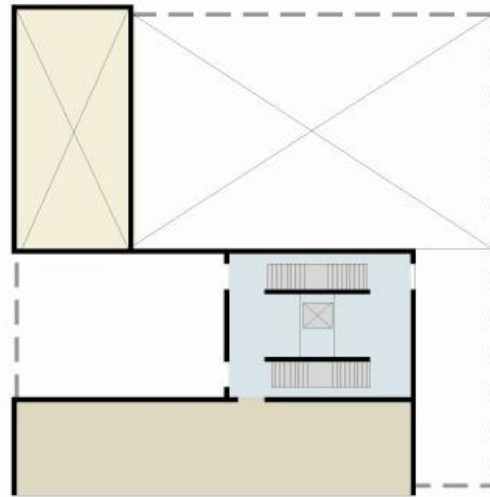
Arq. Victoria Acebo

Arq. Ángel Alonso

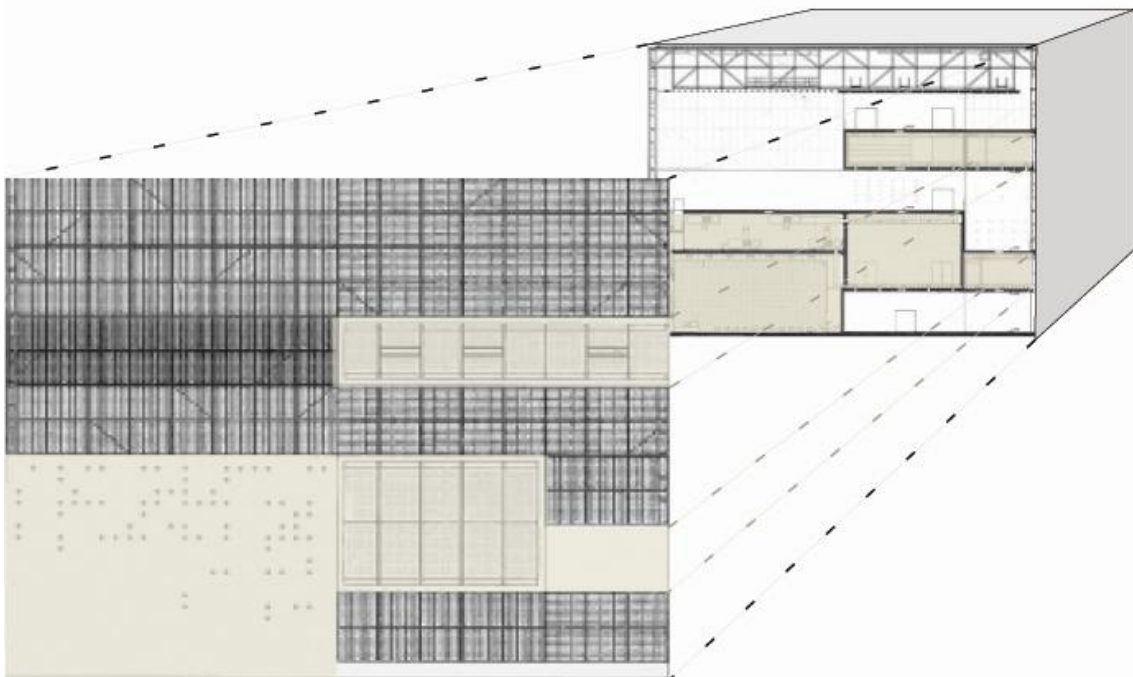
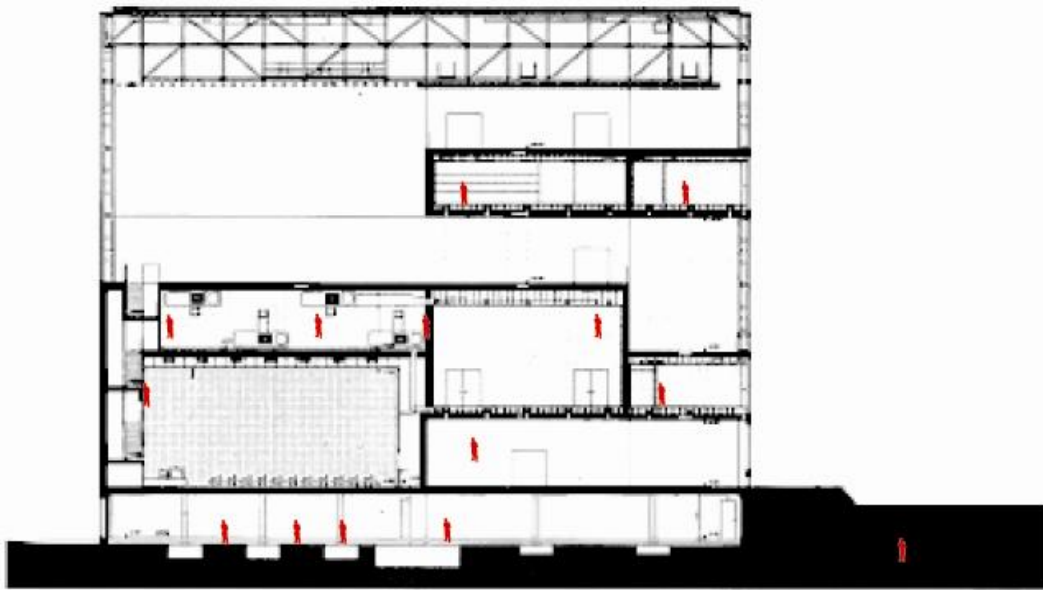

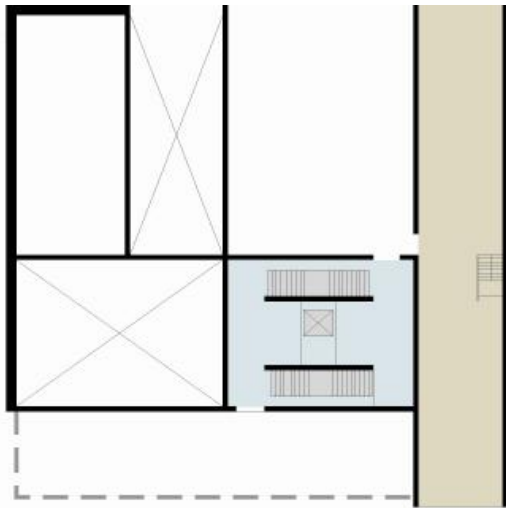

Planta Baja

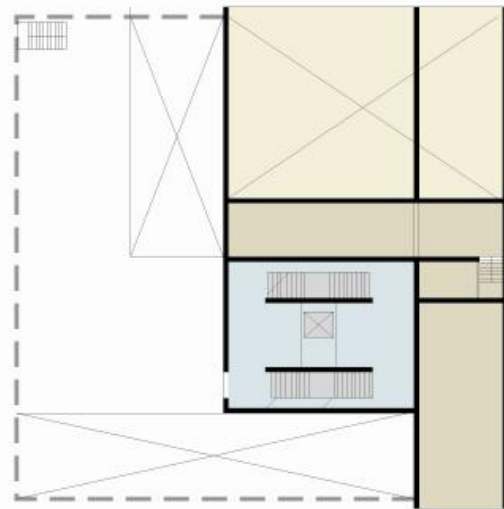

Planta 1

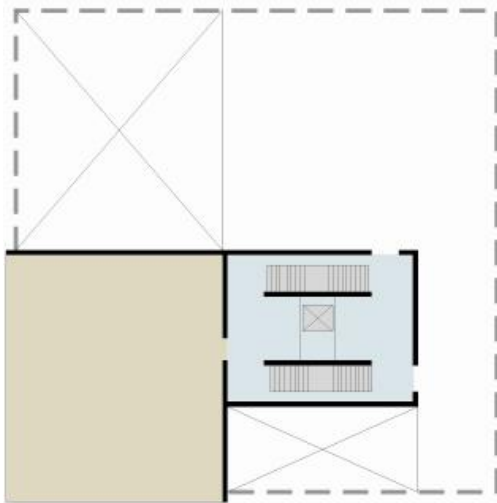

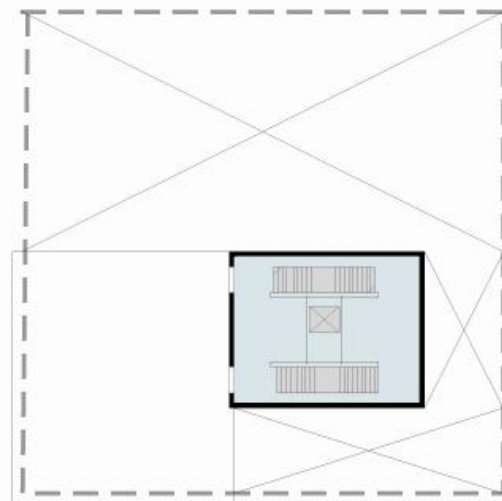
Planta 2

Planta 3

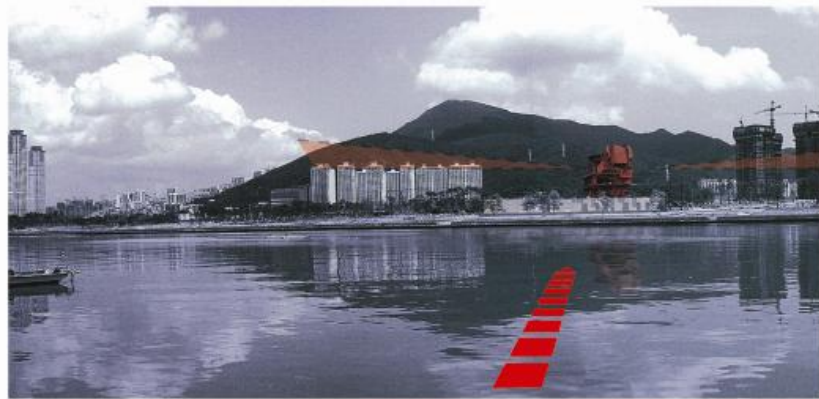
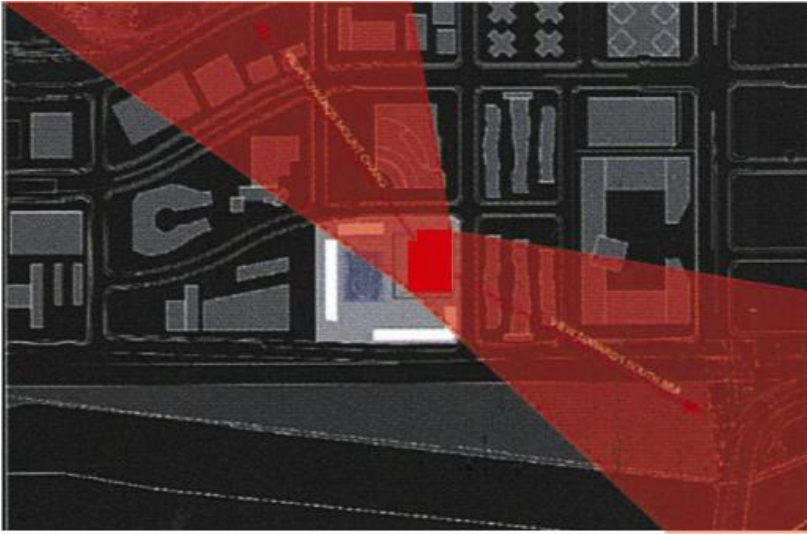
Planta 4

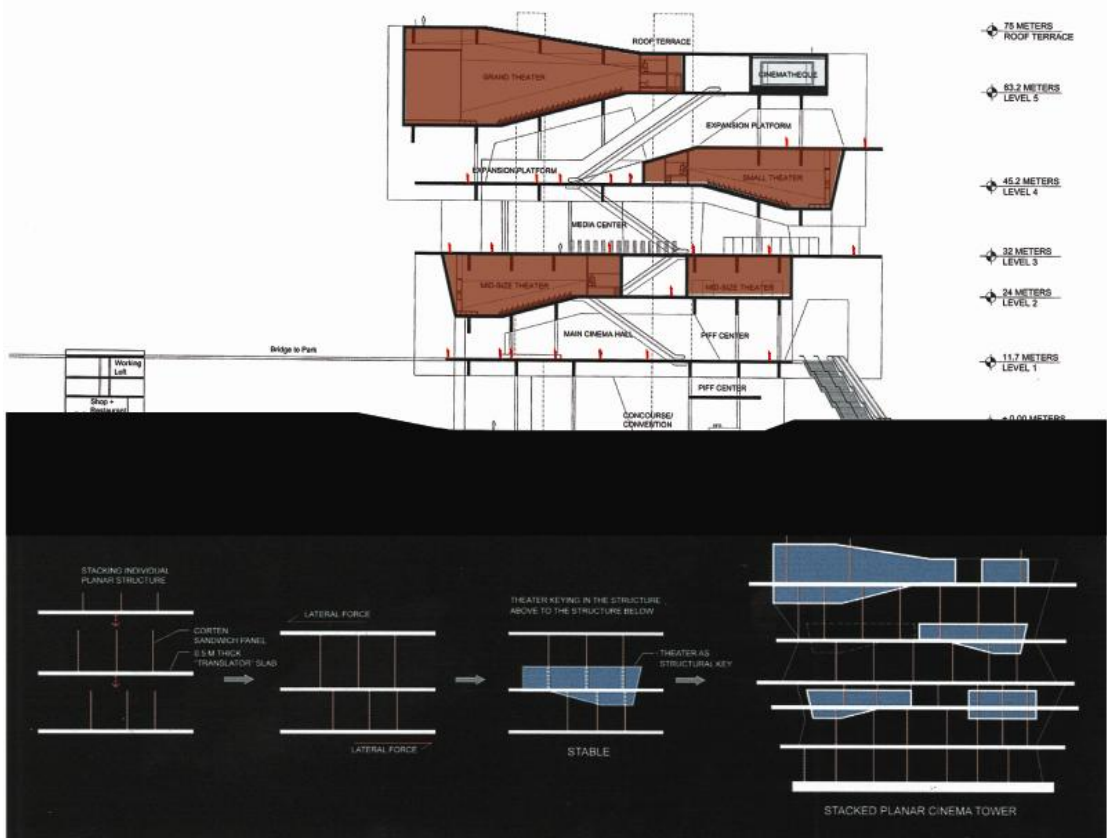

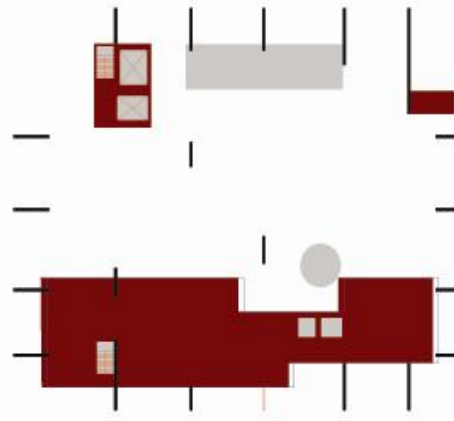
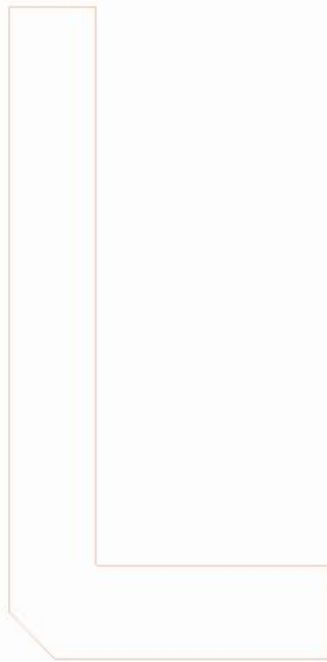
Planta 5

3.2 Busam Cinema Complex

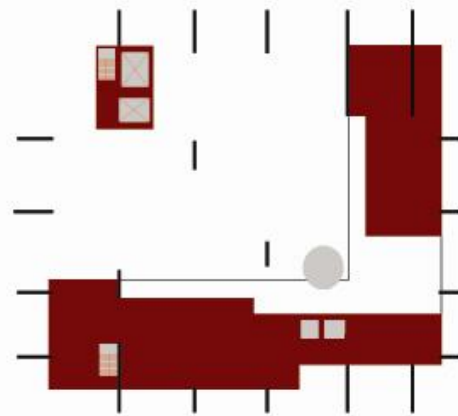
Arq. Steven Holl

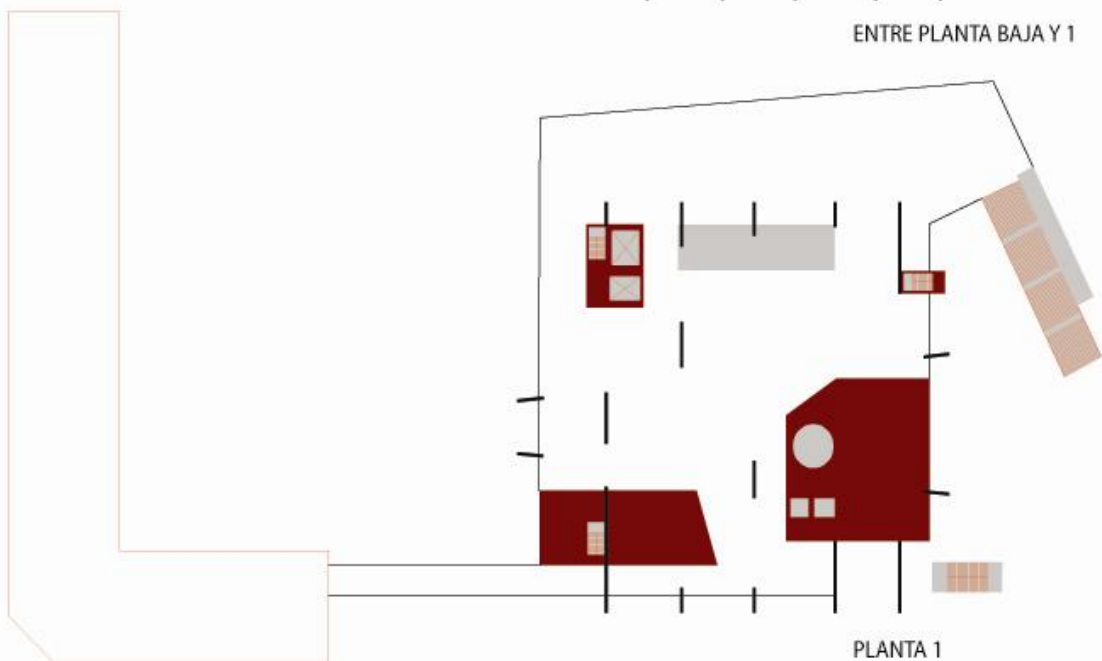

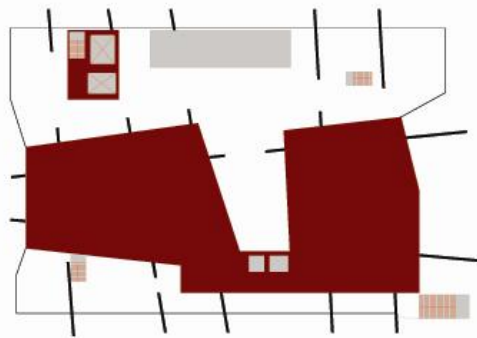
PLANTA BAJA

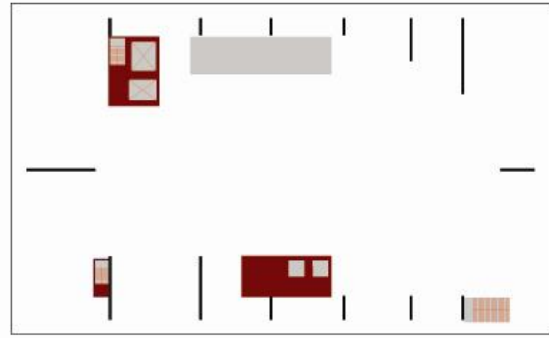
ENTRE PLANTA BAJA Y 1

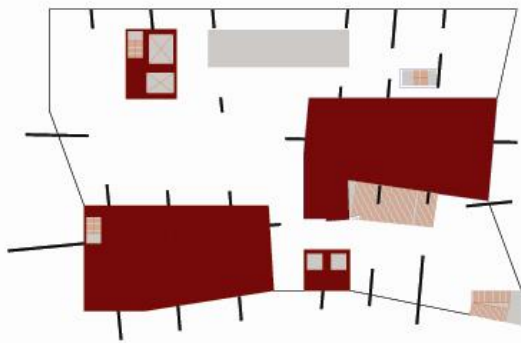
PLANTA 1

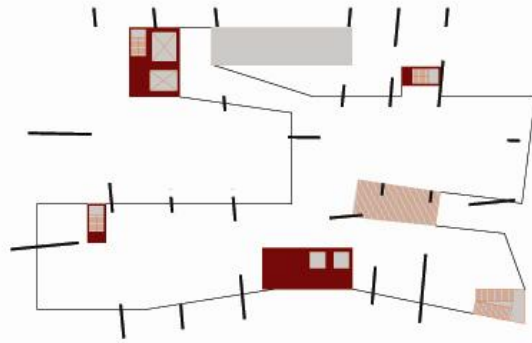
PLANTA 2

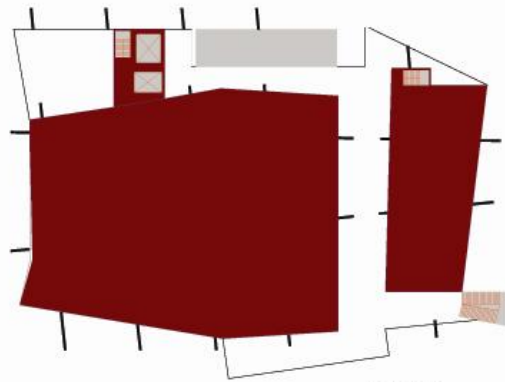
PLANTA 3

PLANTA 4

ENTREPLANTA 4-5

PLANTA 5

3. TEMA

Cine y Arquitectura: Las imágenes mentales.

Creo sinceramente que la manera más sensata de empezar este proceso de investigación para el proyecto de fin de carrera es asegurándome de que todo esto lo hago por mi y de que me divierto haciéndolo. Así que voy a gastar unas palabras para dedicarme este primer párrafo a mi mismo. Se trata de hacer una pausa, tomar aire y valor para poder empezar la tesis que es cosa seria.

Ustedes creerán que soy muy egoísta por dedicarme la tesis a mi mismo, que quizás debería dirigir mis esfuerzos a un grupo social perjudicado o resolver por lo menos algún problema de la humanidad. ¡Eso yo no lo puedo hacer, ni voy a intentarlo! Quizás pensarán que es ridículo que dedique este valioso tiempo para encontrar relaciones entre la arquitectura y el cine, cuando podría dar solución a tanto problema “real”. Ya he dicho que esto no lo puedo hacer, me hacen falta las fuerzas para al menos echarle una ojeada a estos problemas tan terribles.

Es que precisamente creo que la única manera de enfrentar estas contrariedades de la humanidad, es volviendo a amar a la humanidad, y para amar algo hay que entenderlo, y esto solo es posible si volvemos la mirada sobre cada uno, que a fin de cuentas somos nuestra única referencia. Creo decididamente que todas nuestras acciones son naturales, puras y bien intencionadas. ¡Aquí nadie se me va al infierno! Creo en el Hombre, de todas maneras DIOS debe ser un tipo muy seguro de si mismo así que no hace falta dedicarle estas palabras tan bonitas.

La complejidad de la arquitectura y su ciclo creativo

Todo este mareo introductorio a más de armarme de valor para iniciar en medio de esta crisis, tiene como finalidad la de brindarme el soporte necesario para poder certificar las siguientes tres cosas: 1. La arquitectura es para el HOMBRE; 2. La arquitectura es el reflejo del HOMBRE; 3. La arquitectura es un fenómeno extraordinariamente complejo por “culpa” de estas dos afirmaciones anteriores.

La arquitectura es sin duda un fenómeno complejo si entendemos que esta es la manifestación física del mundo interior del ser humano. Podríamos decir que toda acción CREATIVA del hombre no puede ser otra cosa más que el reflejo de su personalidad.

Ahora, perdonen que me detenga de pronto, pero es que les debo comentar que en este momento parece que estoy muy cansado y aparecen en mi cabeza "...los gusanos color verde mordiéndome las venas del cerebro..."(Calle 13, "Los de atrás vienen conmigo, 2009). Así no voy a terminar nunca, qué nervioso estoy. Se me asoma una duda perversa que entorpece la fluidez de mi relato. La voy a pasar rápidamente porque sinceramente no puedo con ella ¿acaso solamente las fuerzas creativas motivan las acciones del ser humano o es que las destructivas también tiene su parte natural?

No sé responder realmente esta pregunta pero intuyo que al final son la misma fuerza. De todas maneras el problema central no es la naturaleza de las fuerzas, si no más bien, en qué las empleamos. La respuesta parece muy fácil, estas deben estar al servicio de la propia humanidad.

La arquitectura debe ofrecer un refugio al hombre, esta fue siempre su finalidad. Entendiéndola no solamente como una protección ante las inclemencias del clima, sino que representa igualmente un pequeño universo a la medida de su control: "...el hombre a diferencia de otros objetos habita el espacio poéticamente...ocupa el espacio creando un mundo que no esta limitado por la corporeidad..." (J.D. Chávez Giraldo, *Habitarte*, p.)

Quiere decir que en la mente del hombre este pequeño universo espacial se vuelve uno infinitamente grande y complejo. Este lugar fundado por el hombre en el momento en que se hizo sedentario (doméstico) lo llamamos ARQUITECTURA. Su complejidad radica precisamente en la mente humana colmada de experiencias que la generó. Tan pronto ésta se construye aparentemente material, a la vez se convierte en una experiencia que alimenta las mentes de quienes la habitan tornándose nuevamente en idea. Este es el eterno ciclo de la creación.

Debemos considerar si merece la pena continuar un modelo de comportamiento basado en la producción por la producción, un mecanismo deslumbrado por la ambición de acumular recursos sin fin. Me refiero al modelo generalizado que desvía la atención de las verdaderas necesidades del hombre. Esto sumado con la vigilancia exhaustiva de un DIOS/MERCADO castigador, resulta en parálisis total.

Al hombre mas que nunca en medio de esta maraña de conflictos, le hace falta que la arquitectura que fue su primer refugio, lo oriente, lo tranquilice y que genere en el, experiencias que estimulen el ciclo creativo. La tarea del arquitecto es promover maneras intensificadas de estar en el mundo. Esa es nuestra verdadera responsabilidad como arquitectos. “La arquitectura normal de nuestro tiempo ha estandarizado las emociones por medio de eliminar los extremos del espectro de las emociones humanas: melancolía y gozo, nostalgia y éxtasis.”(J.Pallasma, “Espacio vivido en la arquitectura y el cine”, en: J.Pallasma, *Arquitectura de la imagen: espacio existente en el cine*, p.1).

Las imágenes mentales: emplear las experiencias cinematográficas como fuente significativa de inspiración del partido arquitectónico.

Entendiendo esta naturaleza, la arquitectura se explica entre dos simultaneidades, su presencia material extremadamente efímera frente a su interior extenso, intenso, de experiencias acumuladas y superpuestas. En la mente donde no se hallan los límites plenamente definidos entre una idea u otra, me animo a decir que la arquitectura no solo puede sino que debe encontrar su inspiración en las otras artes. Que además creo que están menos perturbadas por esta parálisis generalizada. Artes visuales, danza, teatro, literatura o cualquier manifestación humana bien llevada, todas me sirven por igual, hoy por hoy me aproximo al CINE. “Este franco interés en expandir el campo visual del pensamiento arquitectónico claramente indica que el arte de la arquitectura ha llegado a ser incierto en su esencia y su futuro” (Ibid).

Sabemos bien que a la arquitectura la podemos estudiar desde muchos marcos referenciales, esta es quizás una de las disciplinas donde es necesaria la comprensión de un abanico de conocimientos más amplio. Para llevar finalmente una idea a convertirse en un objeto tangible (edificio) debemos recorrer un camino muy largo. Es necesario que poco a poco se articulen unos temas con otros. Estos conocimientos, que

aparentemente son tan lejanos y diversos, y casi siempre son prestados por otras disciplinas, pueden ser: la antropología, la psicología, el urbanismo, la física, las tecnologías, las ciencias naturales, la historia, etc.

Ahora, si volvemos a considerar un orden en el proceso de creación de la arquitectura, podríamos entender que existe una jerarquía entre las ideas generadoras de ésta, una gradación desde las más elevadas que forman parte del mundo interior intelectual hasta los aspectos más técnicos y pragmáticos colindando con éste el mundo de los sentidos. Si bien las unas dirigen a las otras, las de más abajo igual deben informar a las de arriba. Se trata de un ciclo creativo, un “eterno retorno” como se mencionó anteriormente.

Para poder relacionar cine con arquitectura es necesario encontrar ese nivel justo de la secuencia creativa. Parece que estos lazos generalmente ocurren entre las primeras etapas las más “esenciales”. Ahí donde las dos artes apenas acaban de volverse cine y arquitectura respectivamente.

“La arquitectura existe, como el cine, en la dimensión del tiempo y del movimiento. Uno concibe y lee un edificio en términos de secuencias. Levantar un edificio significa predecir y buscar efectos de contraste y unión por medio de los cuales uno circula (...). En la secuencia continua de disparos que un edificio es, el arquitecto trabaja con cortes y ediciones, enmarcaciones y aperturas (...). A mí me gusta trabajar con la profundidad de campo, leyendo el espacio en términos de espesor, por ello la superposición de diferentes pantallas, planos legibles desde uniones obligatorias de paso las cuales siempre serán encontradas en mis edificios (...)” (K. Tauternbury, “Echo and Narcissus”, en: Ibid, p. 3)

La posibilidad de encontrar vínculos consistentes radica en atender las dos cuestiones más centrales de ambas actuaciones, me refiero a espacio y tiempo. Aclarando primero que el espacio material y el mental en nuestro entendimiento son uno solo, estos se entrelazan y pierden sus bordes con el tiempo. Cuando habitamos un espacio nuestra percepción del mismo se ve afectada por los recuerdos y las emociones. Las impresiones que nos provoca un espacio se suman a nuestras experiencias anteriores o nuestro estado de ánimo en ese momento y van a definir nuestro espacio mental. Los

modos de experiencia del cine y la arquitectura llegan a ser idénticos en este espacio mental.

“Cada vida es una enciclopedia, una biblioteca, un inventario de objetos, una serie de estilos y todo puede ser constantemente mezclado y reorganizado en cada manera concebible.” (I. Calvino, *Six Memos for the Next Millenium*, en: *Ibid.*, p.4)

A partir de esta formulación se explican la riqueza de los contenidos que resignifican a cada ciudad en las *Ciudades Invisibles* de Calvino. Como en un sueño, entre el tiempo y el espacio, el miedo y el deseo, la ansiedad y la tranquilidad, no existen límites. Esta fusión es la que define justamente la experiencia humana.

¿Cuando miramos una película acaso no ocurre lo mismo? La experiencia es igualmente real, nos conmovemos con las imágenes proyectadas, sentimos verdadera alegría o tristeza. Un cineasta está muy preocupado de conocer la mayor cantidad de estos “elementos vivenciales” que pueden afectar la sensibilidad de su espectador, y juega con ellos, los combina en una secuencia temporal muy planificada para provocar algunas impresiones a lo largo de la película. Sus elementos de trabajo fundamentales son el espacio fílmico que en la mente de su público termina existiendo como un espacio mental y real. La estructura formal, que supone la columna vertebral del un filme, es una secuencia temporal que ata todos los elementos o planos en un solo sistema. Y finalmente el sonido, que representa en gran medida una parte crucial de su capacidad expresiva.

Cuando se produce cada plano de una película el director debe limitar el encuadre de una imagen, definir la escala del encuadre y buscar una iluminación conveniente para conformar un espacio nuevo donde se desarrollará una escena. Por otro lado construir un espacio nuevo es la tarea fundamental del arquitecto, enmarcar o delimitar el espacio del hombre y su mundo.

“La presentación de un evento cinematográfico es por ello, totalmente inseparable de la arquitectura del espacio, del lugar y del tiempo, de esta manera un director de cine es llamado a crear arquitectura muchas veces sin conocimiento. Es exactamente esta

inocencia e independencia de la disciplina profesional de la arquitectura lo que hace que la arquitectura del cine sea tal reveladora y delicada.” (¿?)

Hace falta que los arquitectos comprendamos mejor el efecto psicológico sobre nuestros usuarios, comprender las particularidades de cada elemento arquitectónico en sus capacidades emotivas. Hablo de entender precisamente mejor la mentalidad de nuestra audiencia.

“La imagen arquitectónica y la articulación del espacio crean la base dramática y el ritmo coreográfico de cualquier película. Los maestros del cine claramente identifican los encuentros mas potentes de la arquitectura como son: la imagen de la casa en su paisaje, el espacio enmascarado de una fachada, el rol de las puertas y ventanas como los mediadores entre dos mundos y como artículos de encuadre, lo intimo y domestico proyectado en una chimenea, el rol de enfoque y rito de una mesa, la privacidad y el secreto de una cama, la sensualidad de un baño, etc.” (Ibid, p.13)

De la misma manera que un buen filme, una pintura o una obra maestra de literatura, un verdadero trabajo arquitectónico a diferencia de un edificio común, nos obliga a dejar nuestras emociones en el espacio, transformándolo y transformándonos mil veces cada vez que lo recorremos.

1.5 El cine y su espectador: retroalimentación

Podríamos asegurar que una diferencia fundamental del cine con las otras artes es que éste por ser arte e industria simultáneamente posee una capacidad nunca antes imaginada de alcanzar una gran audiencia. No hay cine sin el espectador. Según S. M. Eisenstein el espectador de cine es quien le da el “alma” a las imágenes proyectadas en la pantalla. Una película se construye desde las sensibilidades de su audiencia.

Como se darán cuenta aun no consigo definir un tema todavía, presiento estar muy cerca así que no se preocupen ustedes mis colegas amigos. Tanto rodeo agota. Ya conocen ustedes de mis ataques nerviosos; ahora estoy exhausto y me siento terriblemente angustiado. Que soledad, primero desprecio el apoyo de DIOS y luego

desconfío de la lógica. Creo no poder continuar sin la ayuda de mis compañeros de lucha, ustedes mis humanos espectadores.

Recordaran que empecé esta redacción dedicándomela a mi mismo. Ahora quiero ofrecer este último párrafo, que es por cierto el más importante, a ustedes colegas humanos que me escuchan. Y les comprometo a que me ayuden con sus observaciones, para que finalmente sus experiencias me enriquezcan y se vuelvan parte generadora de mi ARQUITECTURA que de todas formas está destinada a ustedes.

FIN

Bibliografía:

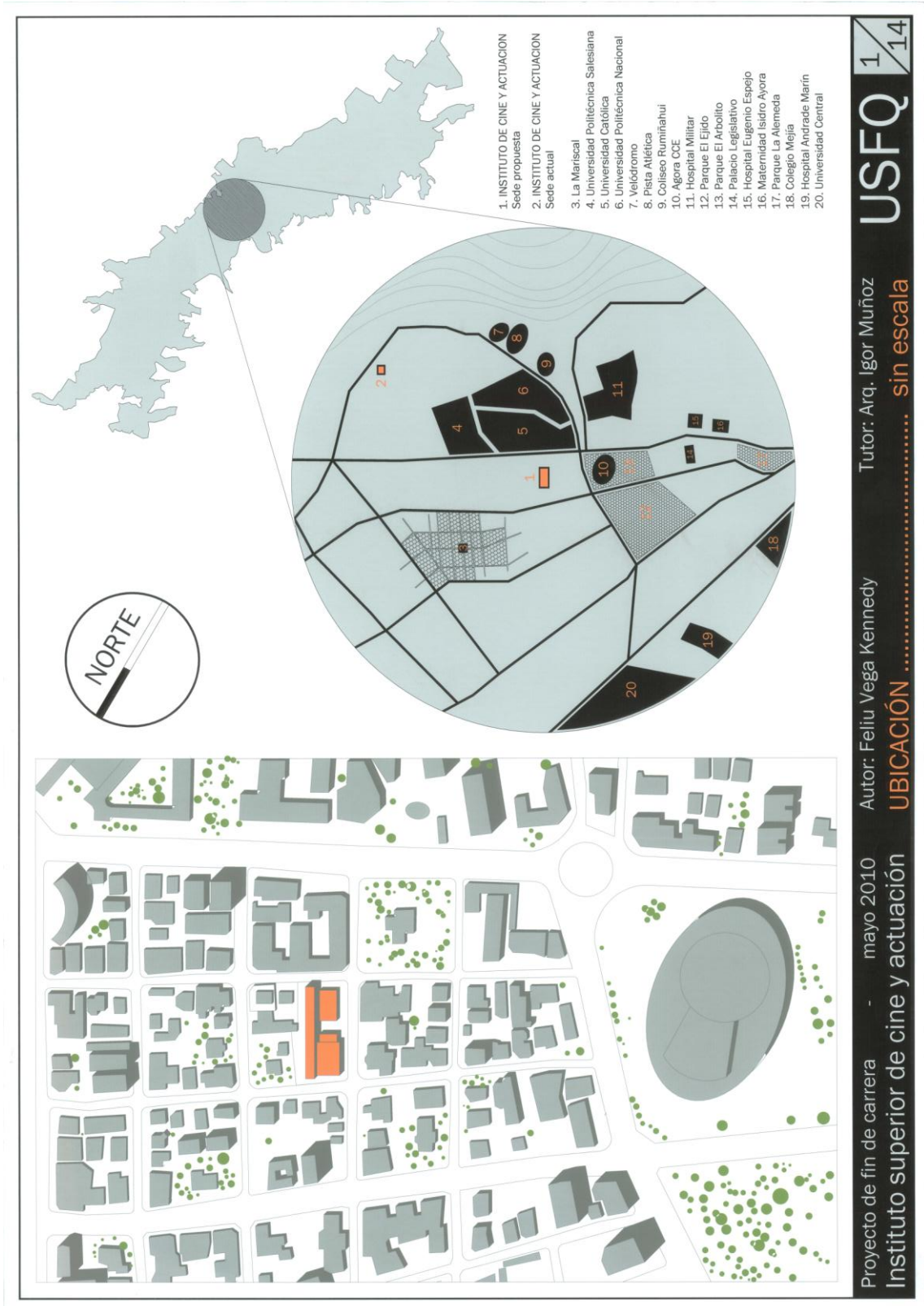
- *La arquitectura de la imagen: Espacio existente en el cine*. Juhani Pallasmaa, Rekennustiето, Helsinki, 2000

- *Habitarte: La mirada critica desde el espacio escultórico contemporáneo hacia la arquitectura domestica actual*. Juan David Chávez Giraldo. Universidad de Antioquia. Medellín-Colombia 2009

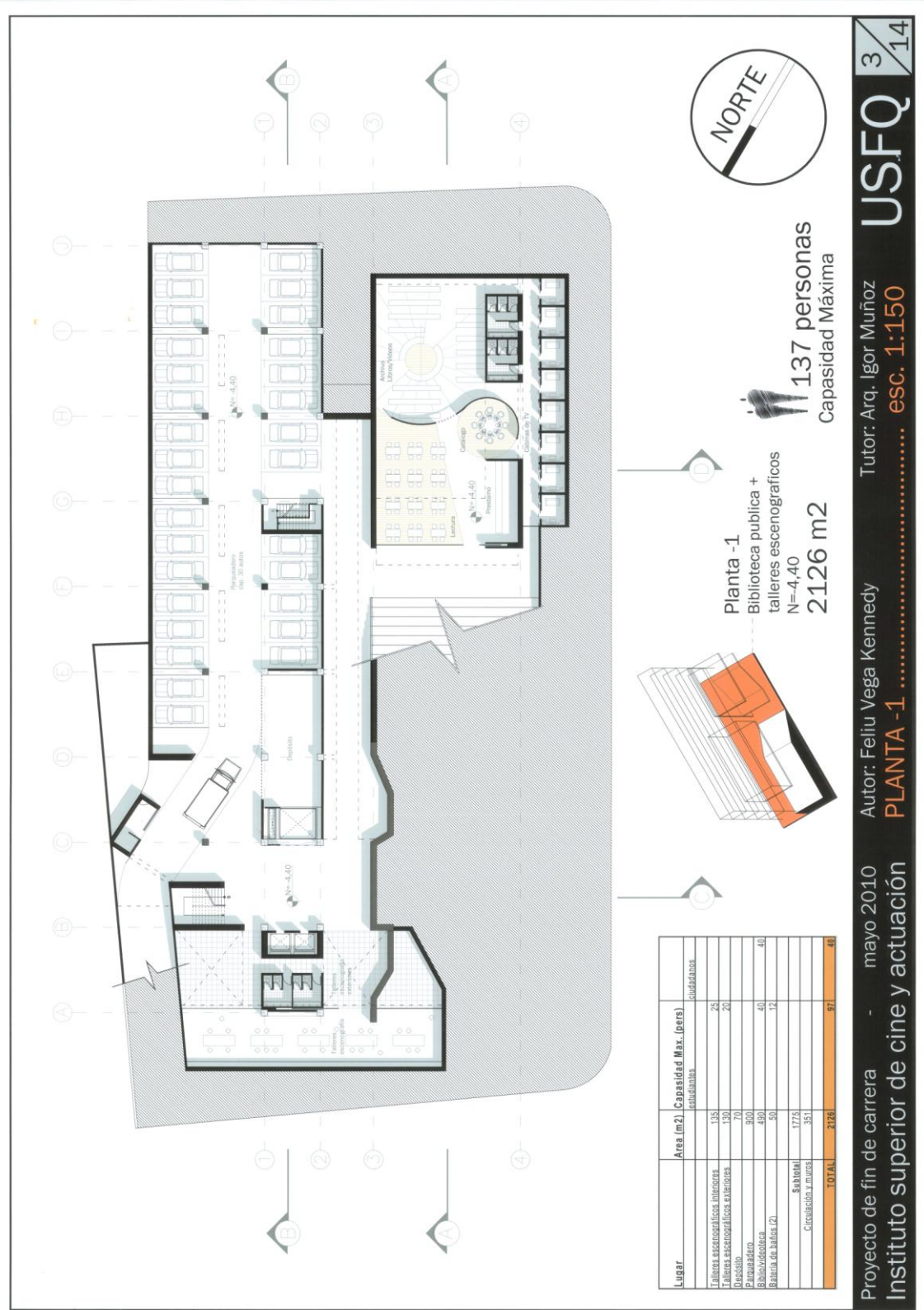
- *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. J. Aumont, A. Bergala, M Marie, M. Vernet. Paidos Comunicación 1983

4. Proyecto: Nueva sede para la escuela de cine INCINE.

4.1 Ubicación

4.2 Planta -1

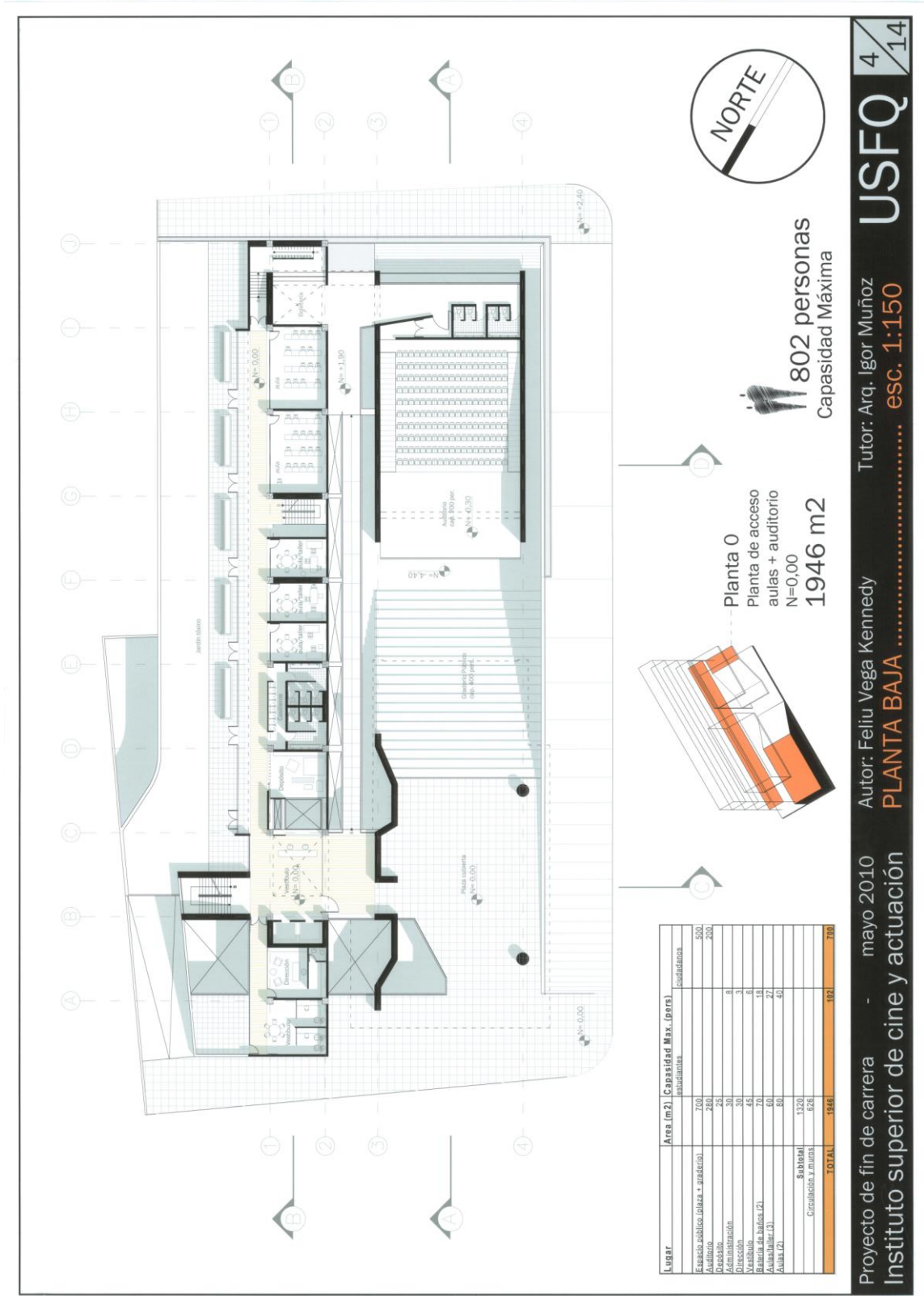

Lugar	Area (m2)	Capacidad Max. (pers.)	Observaciones
Talleres escenograficos interiores	135	24	
Talleres escenograficos exteriores	150	20	
Propósito	870		
Biblioteca	480	40	
Baños de baños (2)	50	12	
Subtotal	1775		
Circulación y áreas	351		
TOTAL	2126	97	41

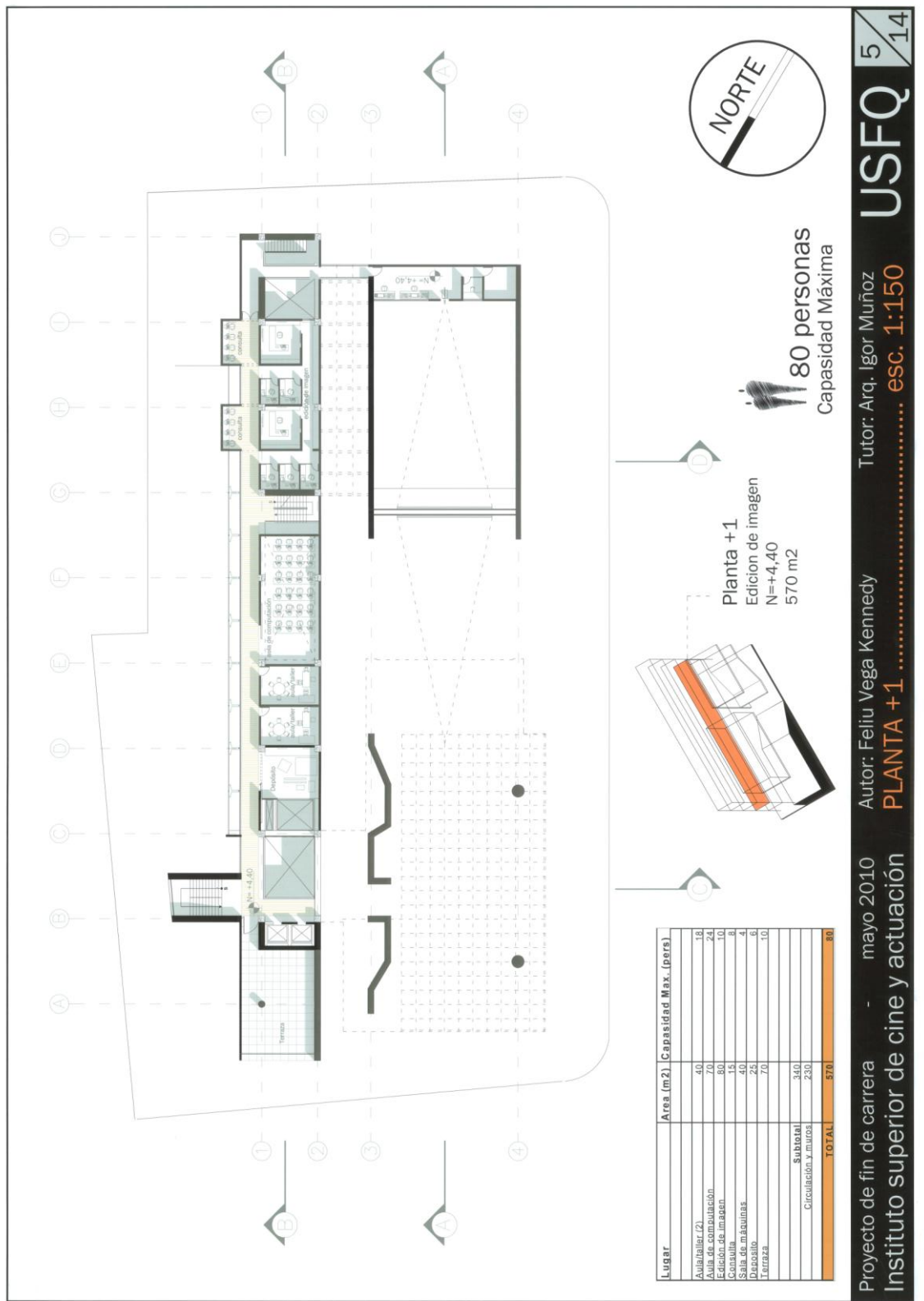
Planta -1
Biblioteca publica +
talleres escenograficos
N=-4,40
2126 m2
137 personas
Capacidad Máxima

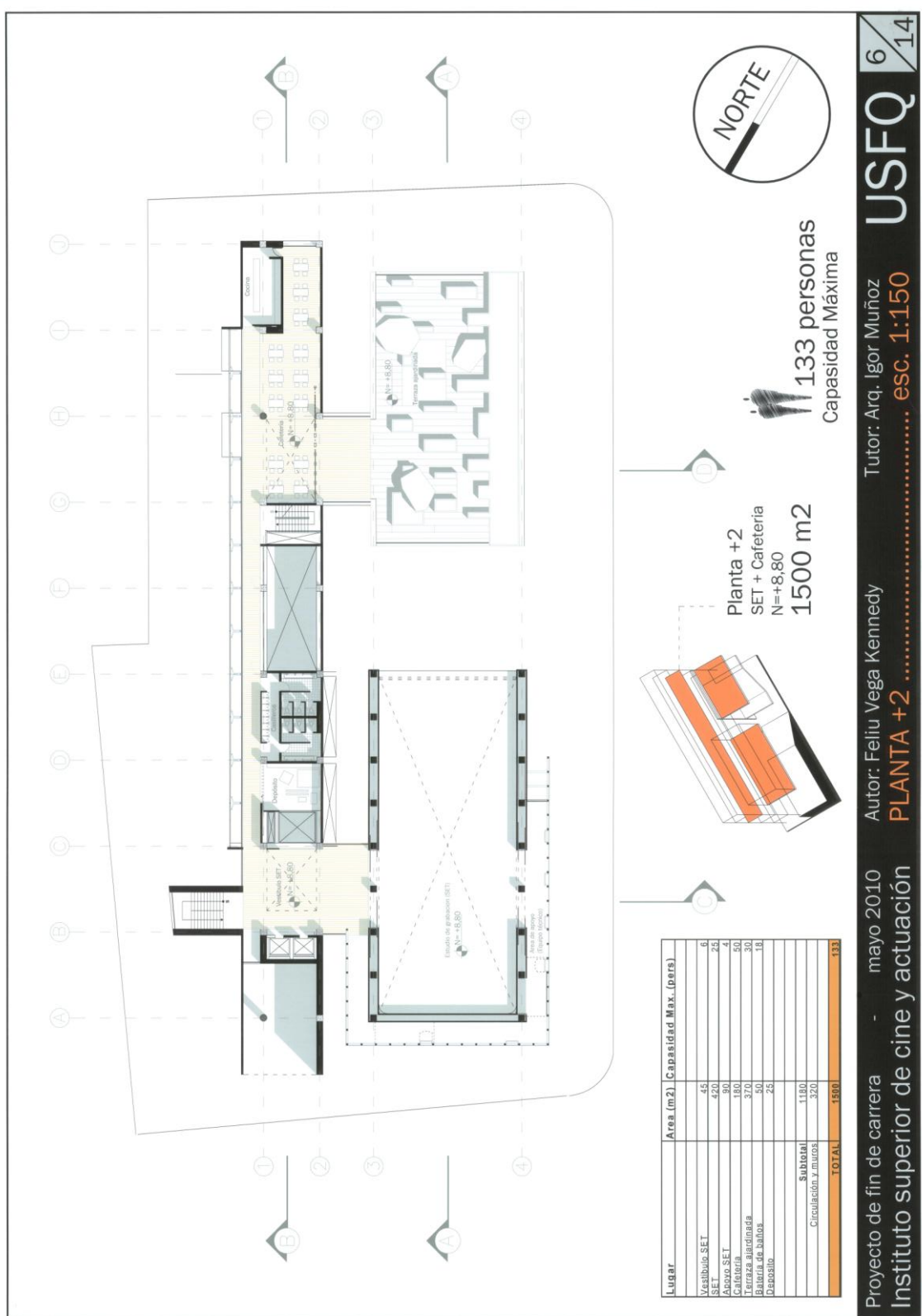
4.3 Planta baja

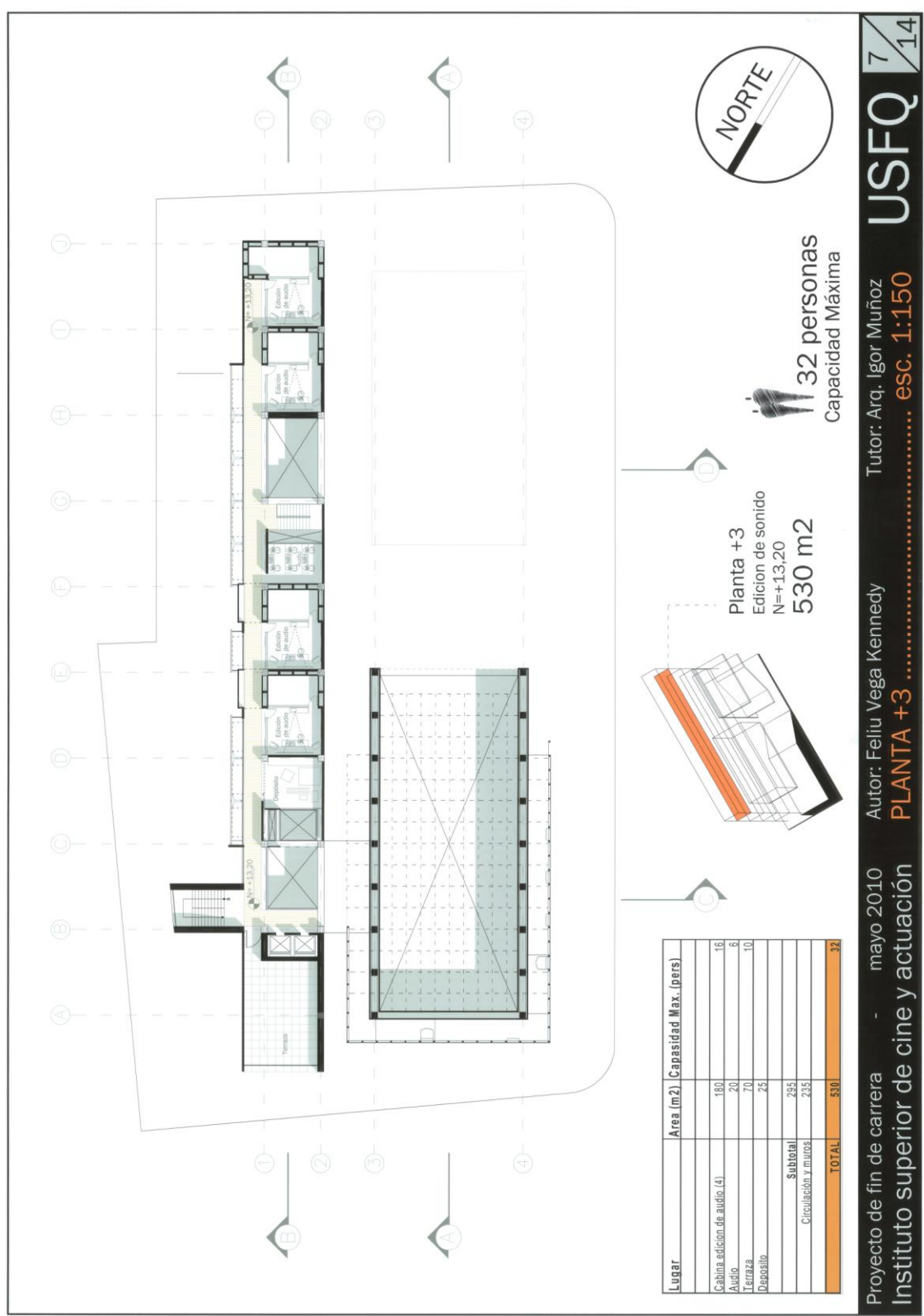
4.4 Planta +1

4.5 Planta +2

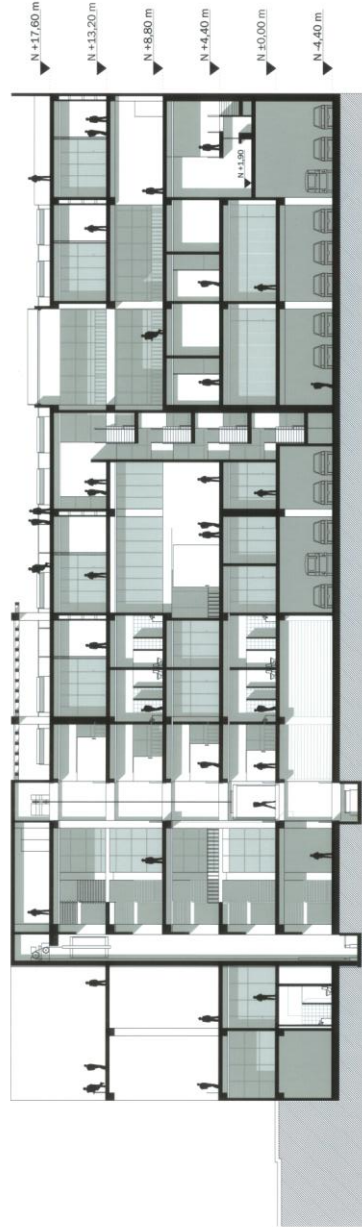
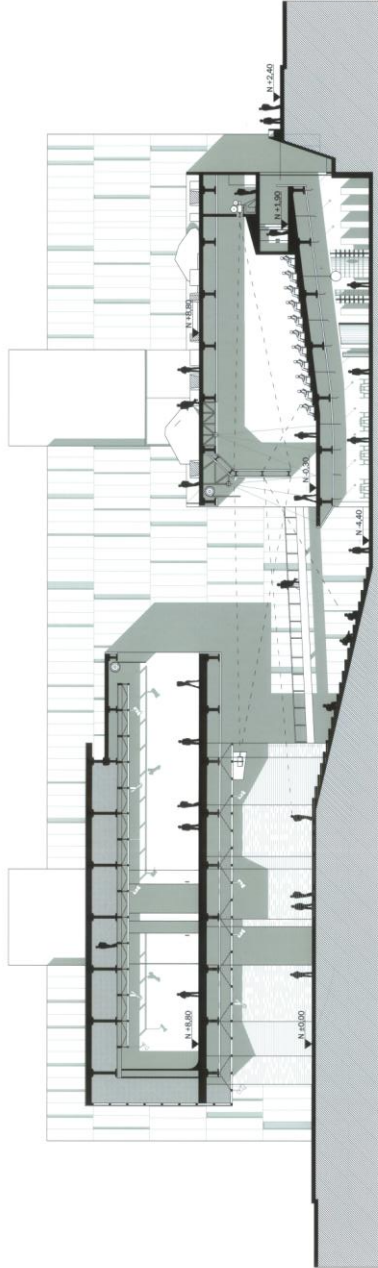
4.6 Planta +3

Lugar	Area (m ²)	Capacidad Max. (pers)
Cabina edición de audio (4)	180	16
Audio	20	6
Terraza	70	10
Deposito	23	
Subtotal	295	
Circulación y muros	235	
TOTAL	530	32

Proyecto de fin de carrera - mayo 2010
 Instituto superior de cine y actuación
 Autor: Felio Vega Kennedy
PLANTA +3 esc. 1:150
 Tutor: Arq. Igor Muñoz
USFQ 7/14

4.7 Cortes longitudinales

Proyecto de fin de carrera - mayo 2010
Instituto superior de cine y actuación

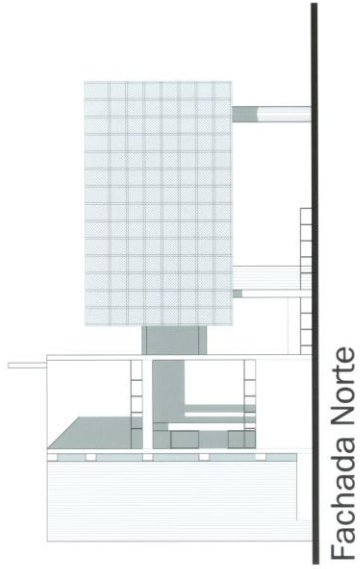
Autor: Felio Vega Kennedy

Tutor: Arq. Igor Muñoz

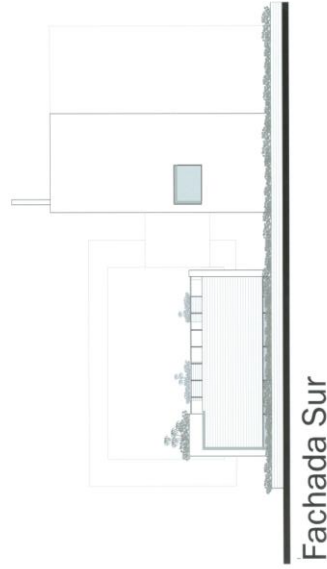
CORTES LONGITUDINALES esc. 1:150

USFQ 8/14

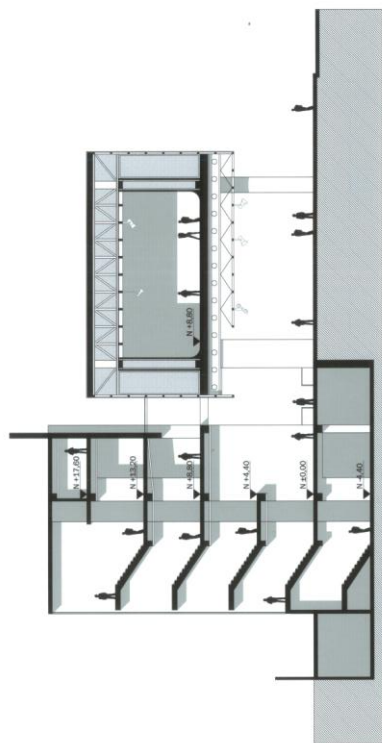
4.8 Cortes / Fachadas

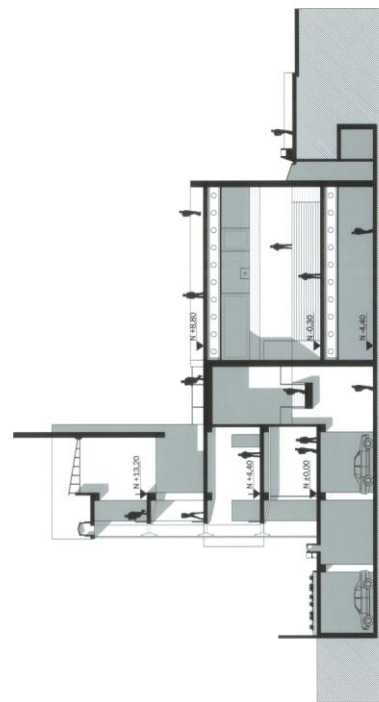
Fachada Norte

Fachada Sur

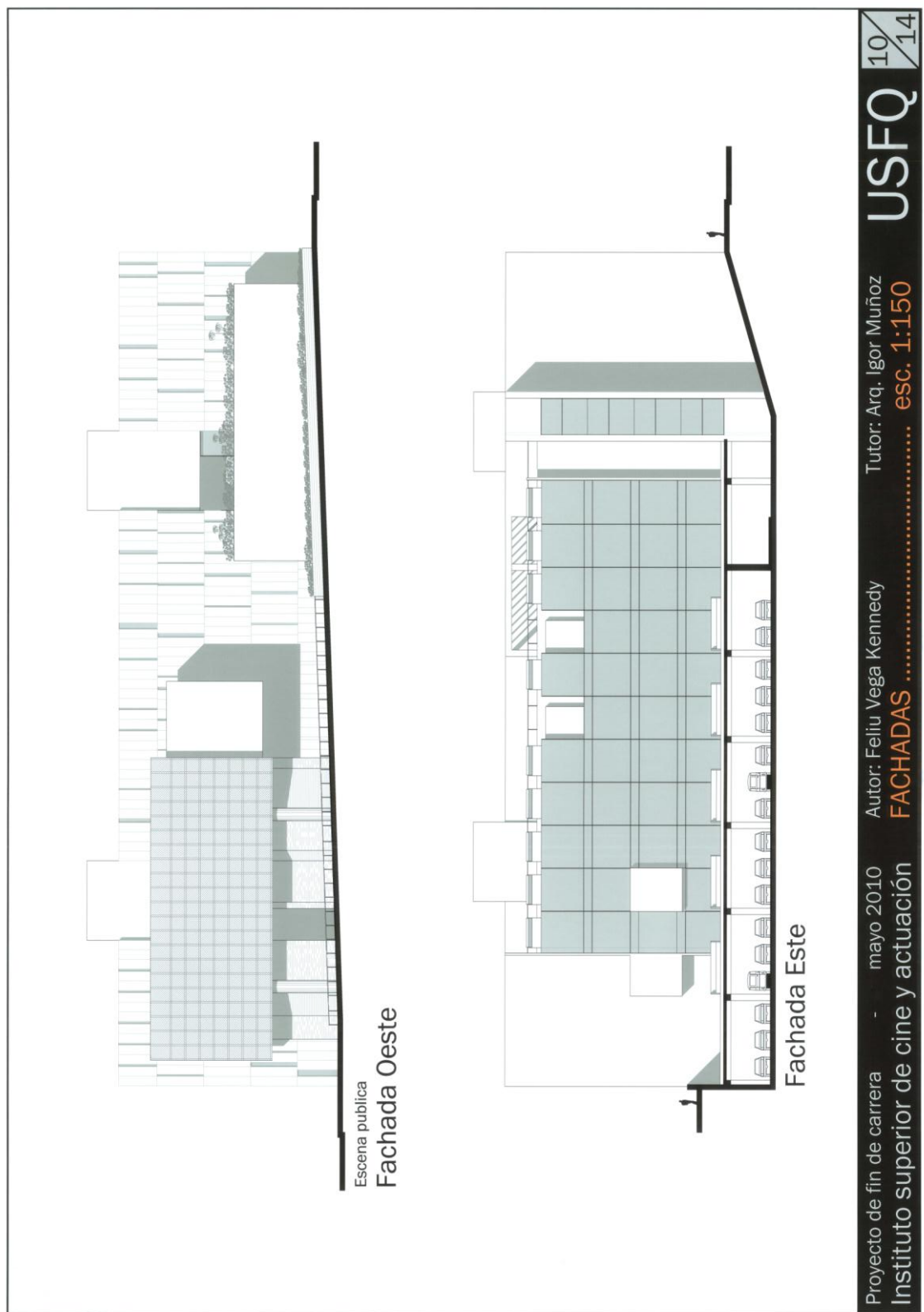

Relacion entre la barra de la escuela y el volumen del SET
Corte C-C

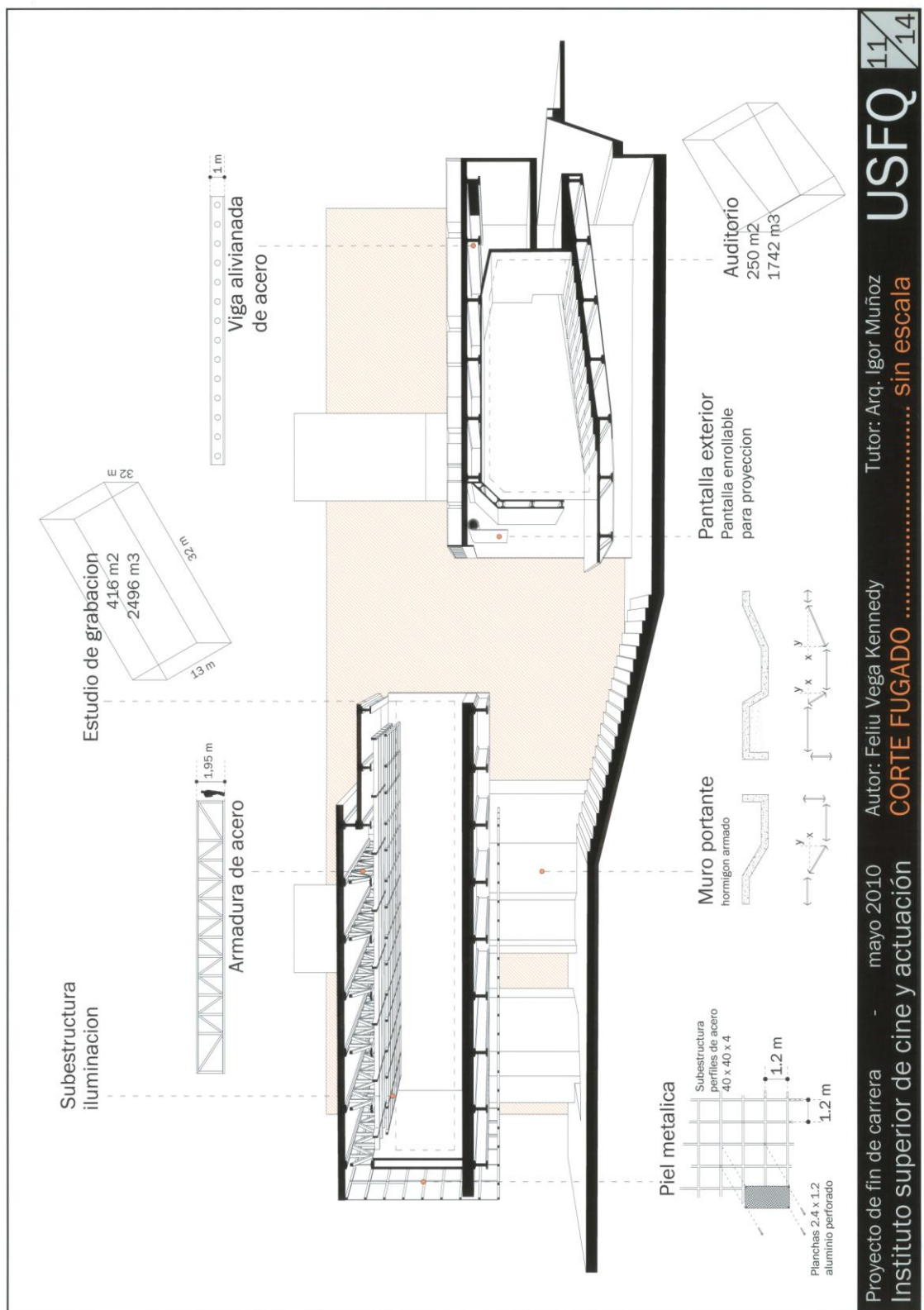

Relacion entre la barra de la escuela y el volumen del auditorio
Corte D-D

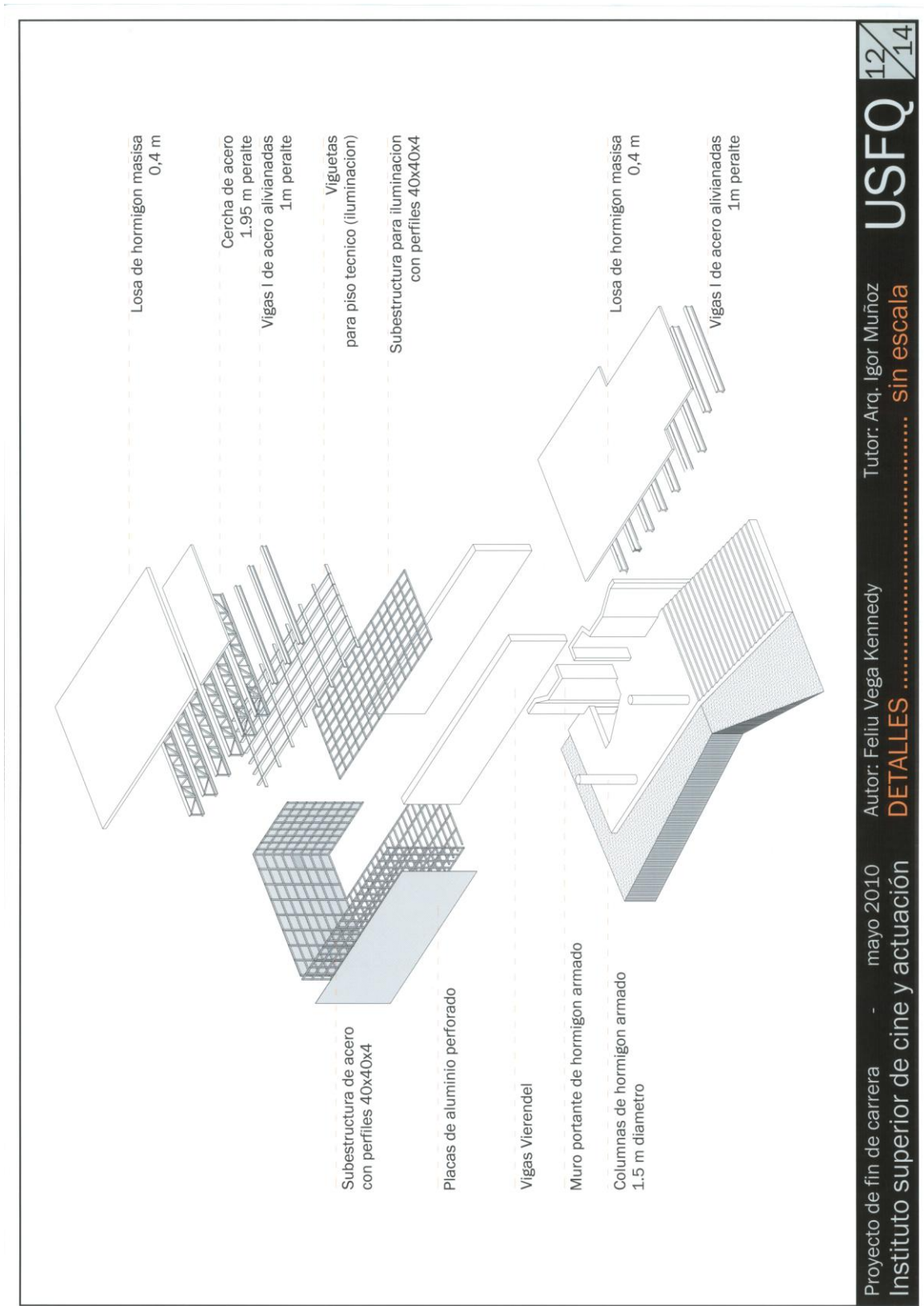
4.9 Fachadas

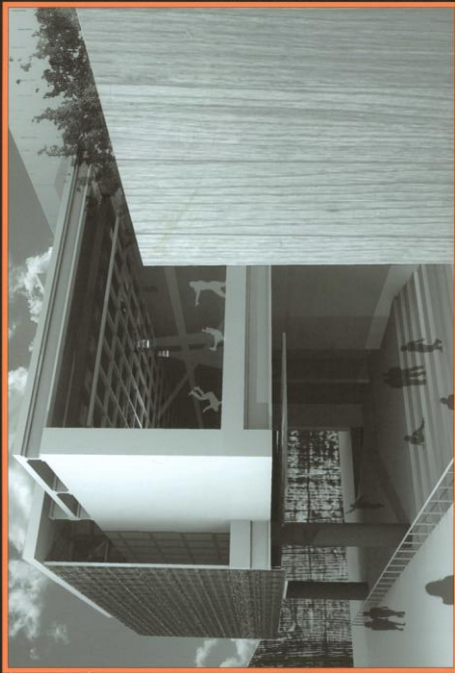
4.10 Corte fugado

4.11 Detalles

4.12 Vistas exteriores

DIALOGO ENTRE LOS DOS VOLUMENES

LLEGADA A LA ESCUELA POR DEBAJO DEL SET
Vista desde la plaza cubierthacia el volumen del auditorio

Profundidad de campo a través del espacio público
Vista desde la biblioteca hacia los graderos y plaza cubierta

Relacion Cinematografica
SETS abiertos (camara) y la terraza ajardinada (vida)

Proyecto de fin de carrera - mayo 2010
Instituto superior de cine y actuación

Autor: Feliu Vega Kennedy
VISTAS EXTERIORES

Tutor: Arq. Igor Muñoz
esc. 1:150

USFQ

13/14

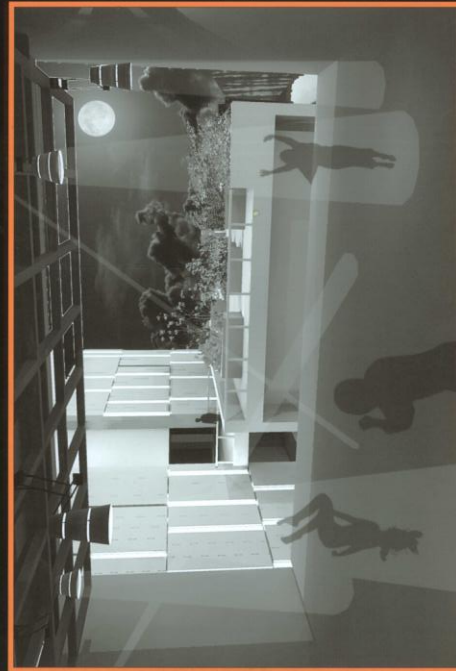
4.13 Vistas interiores

TENSION ENTRE EL FONDO Y LOS VOLUMENES
 Vista desde acceso del auditorio hacia el ingreso debajo del SET

CAMPO - FUERA - CAMPO
 Vista desde la cafetera hacia afuera. (al fondo el SET)

Dentro de una camera de video
 Vista desde el SET hacia la terraza ajardinada

MIRANDO "LE MEPRIS" Jean Luc godard
 Dentro del auditorio

Proyecto de fin de carrera - mayo 2010
 Instituto superior de cine y actuación

Autor: Feliu Vega Kennedy
VISTAS INTERIORES

Tutor: Arq. Igor Muñoz
 esc. 1:150

USFQ

14/14