

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Arquitectura y Diseño Interior

**Escuela de Artes Escénicas – Escenario Urbano La Recoleta: programa
como resultante del usuario**

Carla Sofía Puente Acosta

Diego Albornoz, Arq., Director de Tesis

Tesis de grado presentada como requisito
para la obtención del título de Arquitecta

Quito, mayo del 2013

Universidad San Francisco de Quito

Colegio de Arquitectura

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS

“Escuela de artes escénicas escenario urbano La Recoleta”

CARLA PUENTE

Diego Albornoz, Arq.
Director de la tesis

Sergio Trujillo, Arq.
Miembro del Comité de Tesis

Adrian Moreno, Arq.
Miembro del Comité de Tesis

Robin Romero, Arq.
Miembro del comité de Tesis

Diego Oleas Serrano, Arq.
Decano del Colegio de Arquitectura

Quito, 17 de mayo de 2013

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma: _____

Nombre: Carla Sofía Puente Acosta

C. I.: 1715308290

Fecha: Quito, mayo del 2013

Dedicatoria

Dedico esta tesis a todas las personas que estuvieron presentes en el proceso de mi carrera; pero por sobre todo, dedico este trabajo a mi familia por su esfuerzo, comprensión y apoyo incondicional en este tiempo.

Resumen

La ciudad es una escena viva, en donde, a modo de puesta en escena, el ciudadano desempeña distintos papeles que llenan de color y carácter el lugar: pero si, de repente esta cualidad deja de existir porque la arquitectura se enajena del papel teatral compitiendo con ella en vez de ser parte de la escena cotidiana. ¿Cómo podemos descifrar el contenido y cualidad de la ciudad si esto pasa? Se propone elaborar una tesis arquitectónica, la cual enfatice las acciones humanas como referentes del diseño arquitectónico y defienda en cada punto el postulado de Tchumi el cual defiende que no existe espacio sin evento.

Abstract

The city is a lively scene, where, for staging, the citizen plays different roles filled with color and character the place: but if suddenly this quality ceases to exist because the architecture is disposed of competing stage role with her instead of being part of the everyday scene. How can we decipher the content and quality of the city if this happens? It is proposed to develop an architectural thesis, which emphasizes human actions as benchmarks of architectural design and defend at every point Tchumi postulate which argues that there is no space without event.

Contenido

Resumen.....	6
Abstract	7
1. Introducción.....	10
2. Actividades humanas y espacio disyunción	11
2.2 Henri Lefebvre – La Producción del Espacio	11
2.3 Edward Hall – Proxémica	13
3. programa arquitectónico.....	14
3.1 Programa arquitectónico	14
3.2 Bernard Tchumi – Espacio y Evento.....	15
3.4 Parque de la Villette de Rem Kolhass – Bernald Tschumi	17
4. Situacionalismo.	19
4.1 Definición.....	19
4.3 Constant y Debord – Teorías de la Deriva y Descomposición situacional	21
4.4 Wilfried Hou Je Bek – Psicogeografía	22
5. Análisis del terreno la Recoleta.....	22
6. Escuela de y artes escénicas	28
6.1 Concepto y Análisis.	28
6.2 Interpretación Espacial.	29
6.3 Artaud el Teatro y su Doble.....	30
6.4 Adolphe Appia	30
7. Análisis de Precedentes.....	31
7.1 Educatorium – Rem kolhass.....	31
7.2 School of American Ballet – Diller + Scofidio	31
7.3 Institute of contemporary art – Diller + Scofidio	32
7.4 Whyly Theatre Dallas Rex/Oma	33
8. Escuela de Artes Escénicas – Escenario Urbano La Recoleta	34
Caso de Estudio: Programa como Resultados del Usuario.	34

8. 2 Conclusión e Hipótesis.....	35
Anexo 1.....	37
Análisis de Precedentes.....	72
Escuela de Artes Escénicas – Escenario urbano La Recoleta.....	75
Bibliografía.....	86

1. Introducción

“Si a nuestra vida le falta una constante magia, es porque nos complace observar nuestros actos y perdernos en consideraciones acerca de las formas imaginarias de nuestros actos, en vez de ser expuestos por ellos” Artaud

Siendo que las ciudades viven no solo por el equipamiento existente y sus cualidades físicas, sino también por los actores sociales que dan vida a estas propuestas, se refecciona sobre el carácter existente que posee la ciudad como escenario teatral y se cuestiona hasta ¿Qué punto la arquitectura deja de ser parte de este escenario urbano y se transforma también en un actor social?

Como expone Tschumi en *Architecture and Disjunction*, no existe espacio sin evento, esta tesis analizara teorías que sustente esta pauta tales como el situacionismo planteado en 1956, estudios del espacio por Lefebvre o el contenido de la proxémica entre otros, los cuales al ser estudiados críticamente nos guiaran hacia un método para el proyecto arquitectónico.

Se propone una escuela de artes escénicas y escenario urbano por su rico contenido programático con el cual podemos expresar la importancia de la acción humana en el programa arquitectónico, y explotar la teoría propuesta ya que las artes escénicas poseen un carácter dual entra la técnica y la espontaneidad lo cual se relaciona a los espacios públicos y privados o como expone Lefebvre el espacio absoluto y el espacio referencial.

Se ha escogido el sector del barrio de la Recoleta no solo por su ubicación, si no por su imagen urbana, espacio público, memoria y e identidad que nos brindara un estudio de acciones humanas muy rico y productivo que nos ayudara a reforzar el contenido arquitectónico de esta propuesta.

2. Actividades humanas y espacio disyunción

2.1 Introducción humana al espacio.

Primordialmente se debe recordar que el carácter de la arquitectura empieza cuando el hombre se apropia del espacio¹, este fenómeno de apropiación espacial hace que él lo habite haciendo de él un lugar (locus), este lugar ejerce una determinada relación de un cuerpo con los otros, o como postula Aristóteles *“lugar es el límite que circunda a un cuerpo y es por lo tanto una realidad por sí misma”* este espacio que ocupa un cuerpo también es necesario para dar lugar a los acontecimientos, así se puede decir que un lugar es un espacio ocupado.

Cuando se ocupa un espacio existen factores que le indican su carácter, tales como: factores sociales, Intelectuales, técnicos, figurativos y estéticos.

2.2 Henri Lefebvre – La Producción del Espacio

Lefebvre es un autor Francés que nos habla sobre la particularidad del espacio social, desplazando la idea de que el espacio es producto del capital e invalidando este discurso.

Para eso el definió de varias maneras al espacio empezando a proponer que el espacio social solo se lo reconoce si se diferencia el espacio mental del físico. *“El espacio social se develará en su particularidad en la medida en que deje de ser indistinguible del espacio mental por un lado y del físico por otro”* (Henri Lefebvre, *Producción del espacio*)

Así el espacio social es la manifestación de las relaciones que lo contiene las cuales son espacios de producción y de reproducción con esto quiere decir que la organización jerárquica laborar repercute en la organización familiar por ende el espacio social debe ser excluido de estos dos.²

¹ Espacio entendido por la Real Academia de la Lengua Española como extensión del universo donde están contenidos todos los objetos sensibles que coexisten.

² “las relaciones tienen una vida social en medida en que poseen una existencia espacial, se proyectan en el espacio y se inscriben en este durante su proceso de producción” (Henry Lefebvre, *Crítica de la vida cotidiana*)

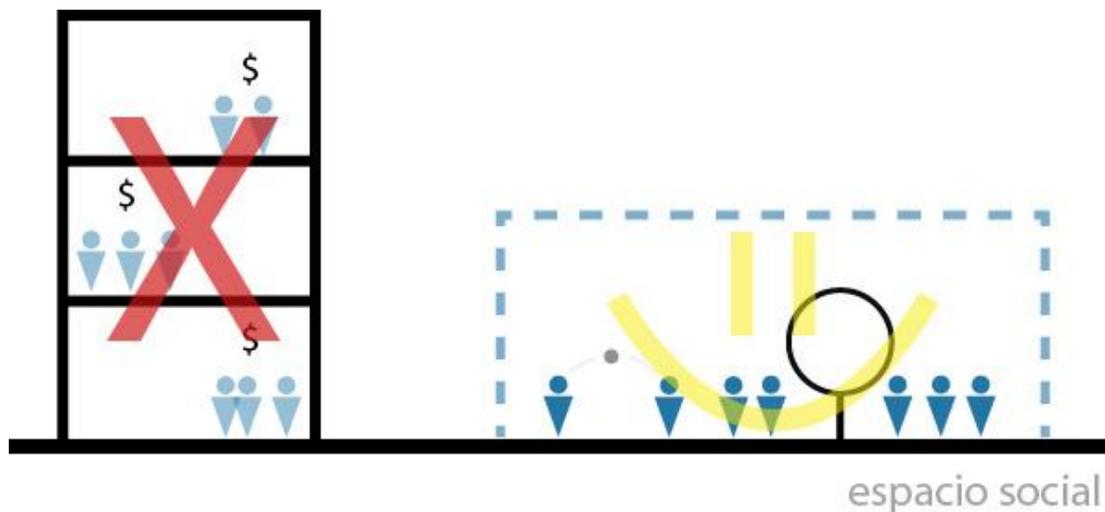

Diagrama 1: Espacio social - Ilustración Propia

Para acercarnos al análisis del espacio social Lefebvre plante 3 soportes: 1. Lo percibido, en la cual se denotan las prácticas del espacio, 2. Lo concebido, donde se representa el espacio y 3. Lo vivido, que son los espacios de representación, ya que “*para entender la practica social de una sociedad se debe describir su espacio*” (Henri Lefebvre, *Producción del espacio*). Cuando uno analiza al espacio se encuentra con los *códigos*³ que este genera, el cual permite en un momento dado leer y producir el espacio de una sociedad.

Lefebvre también nos expone que este análisis se puede profundizar más cuando uno lo ve desde una perspectiva histórica, en donde aparece el contenido del espacio absoluto, el cual es formado por fragmentos de la naturaleza que se mutan con fuerzas políticas y religiosas, este tiende a desaparecer, puesto que para Lefebvre la condición del capital inhabilita la facultad del espacio. Esta idea esta reforzada por la perspectiva abstracta del espacio que viene hacer una propuesta del capitalismo que niega lo vivido manipulándolo para sus fines. También llamada por Armando Silva en el libro *Imaginos Urbanos como Espacio Oficial* el cual lo define como un diseño de los gobernantes y de cualquier identidad de poder que pierde el contenido real de la sociedad.

³ Entendido por la Real Academia de la Lengua Española como conjunto de signos y de reglas que permiten comprender un mensaje. En esta tesis el mensaje pasa a ser el espacio.

Propone la concepción de un análisis referencial que es una teoría muy acertada para acercarse al carácter de una sociedad, ya que aborda lo urbano a partir de las ruinas un análisis histórico donde la ciudad y su espacio absoluto queda como sedimento, y resalta el carácter contradictorio del espacio, donde debe desarrollarse una homogenización para apreciar la dualidad de los espacios en fin de una ambigüedad de proyectos contraculturales, es interesante como se postula que el espacio de ocio es en el cual uno vive el verdadero espacio y oprime la abstracción espacial, donde se da valor al espacio social la cual será la nueva fuente de códigos de interpretación.

2.3 Edward Hall – Proxémica

La proxémica es un término acuñado por Edward Hall que trata sobre el estudio de la relación que tiene el ser humano con el espacio, tanto en su uso y percepción.

Hall analiza la idea de grupo y espacio desde una perspectiva animal, para simplificar la conducta que se establece en los espacios. Al llegar al estudio humano, acuña varios conceptos que facilitarían su trabajo, como la existencia del espacio fijo y el espacio semifijo.

El espacio fijo abarca todo equipamiento implantado en un lugar, es decir, construcciones establecidas con una función que dicta cierto comportamiento humano, relacionaremos esto con la hipótesis de Lefebvre el cual utiliza el espacio abstracto ya expuesto en esta tesis, para dirigirse a este tema y se concluirá que un espacio fijo es necesario para una ciudad porque define sus múltiples caracteres de una manera física pero pierde contenido porque impone una función que limita de cierta manera el desenvolvimiento humano.

Por otro lado define el espacio semifijo el cual muchas veces necesita de un espacio fijo para existir, Hall pone de ejemplo la idea de una casa la cual tiene su significado de hogar en la sociedad, pero su contenido físico que serían paredes y muebles dictan el comportamiento interno que en él se dará, exponiendo que la manera de entender el comportamiento humano es aproximándonos a entender estos espacios semifijos lo cuales en una escala urbana serían el espacio referencial que Lefebvre propone.

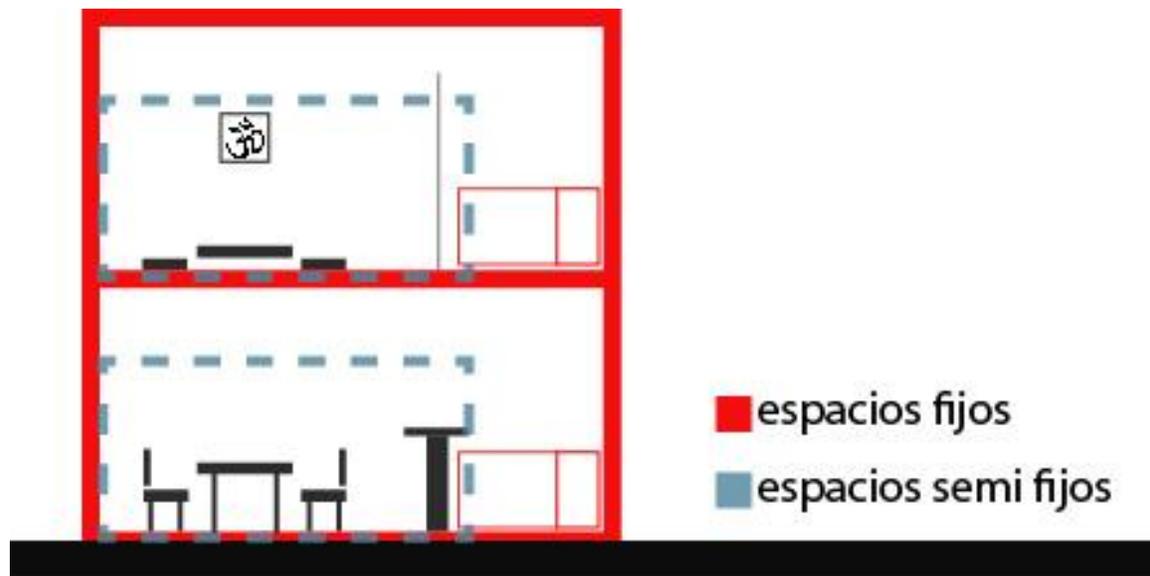

Diagrama 2: Espacio fijo y semifijo Edward Hall - Ilustración Propia

Cabe recalcar que en *La Dimensión Oculta* de Edward Hall todas sus conclusiones son basadas en estudios antropológicos y etnológicos de varias culturas del mundo⁴ para enfatizar que la proxémica es una ciencia con contenidos variados ya que lo que para una cultura es espacio privado, para otra puede ser espacio público, por eso es importante enfatizar ese estudio para poder entender el espacio a intervenir.

3. programa arquitectónico

3.1 Programa arquitectónico

El Programa en la arquitectura es “la base teórica donde se fundamenta el proceso de diseño- está constituido por un contexto o ambiente físico inicial (el lugar), un sujeto, usuario o destinatario, quien será el individuo respecto del cual se definan las unidades de requerimientos (el cliente), y un objeto arquitectónico por diseñar, que será el resultado creativo del proceso (el edificio)” (Rafael Martínez Zárata, *Investigación Aplicada al Diseño Arquitectónico*).

⁴ Hall Analiza paulatinamente culturas como la japonesa, La Cultura Árabe, La cultura Hindú entre otras y las va comparando desde un punto de vista micro por ejemplo la forma en que se coloca una silla en una casa hasta análisis macros como la concepción de las fronteras.

3.2 Bernard Tchumi – Espacio y Evento

“*No existe espacio sin evento*”⁵ explica Tchumi en su libro arquitectura y disyunción, en el cual se recalca la teoría de que no puede existir arquitectura sin acción, sin función y sin actividad, así la arquitectura viene a ser un producto de la mente con una experiencia sensual del espacio y de su práctica espacial.

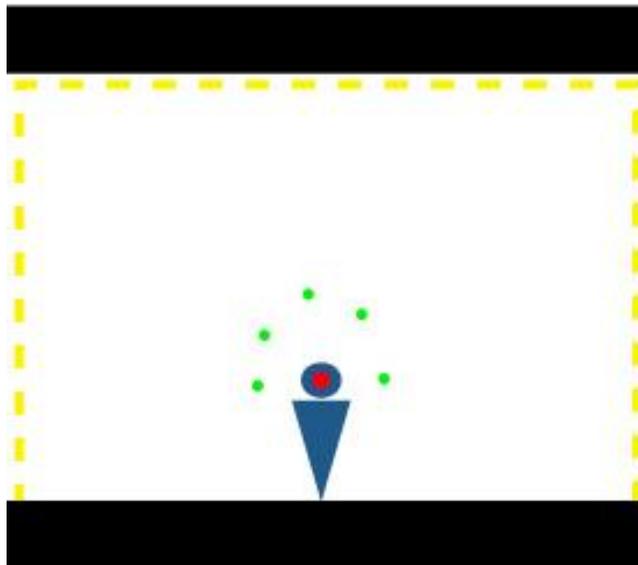

Diagrama 3: Espacio sin evento Bernard Tschumi - Ilustración Propia

Protesta sobre la concepción establecida de los espacios arquitectónicos como por ejemplo el hecho de que la casa concebida como tal, está diseñada para responder nuestras necesidades o en ciudades como maquinas para vivir que pierden las relaciones jerárquicas entre causa y efecto, entre función y forma y manipulan la realidad de habitar un lugar.

⁵ BERNARD CHUM, *Architecture and Disjunction*, Massachusetts Institute of Technology, sexta edición, 2001

Analiza ciudades como Tokio donde se plante nuevos tipos de programas en el libro expone el hecho de que los aeropuertos comparten no solo comercio en su concepción espacial si no también complejos deportivos, cines entre otros; para sustentar esto cita la definición de evento que propone Foucault: “un evento no es simplemente una secuencia lógica de palabras o acciones, sino más bien "el momento de erosión, colapso, cuestionamiento o problematización de las hipótesis muy del entorno en el que un drama puede tener lugar--ocasiona la oportunidad o posibilidad de ajuste de otro, diferente".

Con esto el evento vendría ser un punto de inflexión un provocante de acción y de reacción arquitectónica, con el cual Tchumi expone que la construcción de la arquitectura en un futuro debe estar en ese tipo de eventos.

3.4 Parque de la Villette de Rem Kolhass – Bernald Tschumi

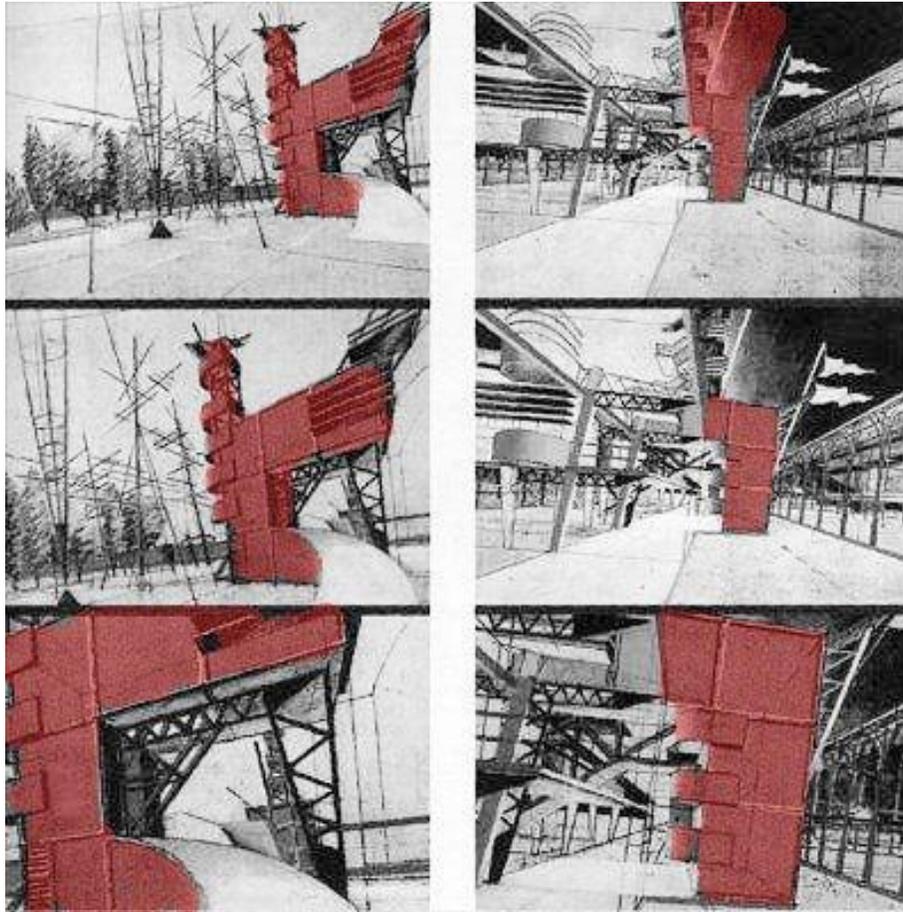

Imagen 1: Parque de la Villette (visto en línea)

<http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/el-parque-de-la-villette-pars.html>

El proyecto del parque de la Ville fue un concurso realizado por el gobierno Francés de izquierda recién electo, el cual quería un parque en la periferia Parisina. El concurso se basaba en repensar la idea de parque tradicional partiendo de nuevas ideas de forma y función. El ganador fue Bernald Tschumi pero el proyecto de Kolhass fue muy reconocido en esa época, ya que kolhass sugirió que el parque ejemplifica su idea de ciudad: “una metrópolis metafórica que ejemplifica una cultura de congestión.

Imagen 2: Ubicación Parque de la Villette

El parque de la Villette está ubicado al noreste de París, bordeando el Seine-Saint-Denis. Anteriormente en el terreno servía como mercado de carnes y matadero, al costado de un canal de agua.

Imagen 3: Parque de la Villette (visto en línea)

<http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/el-parque-de-la-villette-pars.html>

Imagen 4: Parque de la Villette Implantación - (visto en

línea)<http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/el-parque-de-la-villette-pars.html>

4. Situacionalismo.

4.1 Definición

El situacionismo es un movimiento diverso que se dio en Italia en 1957 que según muchas personas fue fundado por Guy Debord, surge de la oposición de la vertiente funcional llamada Bahuhaus. El cual expresaba una crítica y burla del hacer de ciudad y para ello colaboraban todos los aspectos de la vida humana tales como: la sociología, urbanismo, antropología, el arte la literatura y la política.

Constant era un pintor que vivía en Londres en la primera mitad de la década y tenía una fijación por la actividad de la ciudad, cuando regreso a Ámsterdam abandono su oficio y se entrego por completo a la arquitectura, y la investigación profunda sobre el problema y la característica del espacio.

Como Lefebvre para Constant el entendimiento del espacio público que vendría a ser determinado como espacio social es de suma importancia para el desarrollo y expresión de una sociedad, con él, uno puede leer a modo de novela la realidad social. El acercamiento que Constant hace hacia el espacio comienza con la idea de que una *“situación construida es aquel momento de la vida construido concretamente para el juego de los acontecimientos”*. (Constant, Internacional Situacionista).

En la primera edición de *COBRA*⁶ expuesta por Michelle calle se expone que las edificaciones no deben ser ni angostos ni anónimos, ni tampoco piezas de un museo si no, ellos deben estar relacionados unos con otros con el fin de crear ciudades integradas.

*“el modo de comportamiento experimental ligado a condiciones sociales urbanas que consiste en transita, vagar, vivir ambientes variados, es el dejarse llevar por una marea social para generar experiencia”*⁷, esta es una de las ideas centrales del urbanismo unitario propuesto por Constant, el cual en el cuarta edición de la revista habla sobre el deseo, lo desconocido, libertad, revolución, para reforzar este termino de unitario y postula que *“La cultura actual, en su individualismo, ha reemplazado la creación por «la producción artística», y no produce otra cosa que signos de su trágica impotencia.”* Que se relaciona mucho con la denuncia que realiza Tchumi en Arquitectura y disyunción en donde la ruptura de espacio de evento genera crisis y postula el término, disyunción, para acercarse a que la arquitectura no puede ser individual y estática, no puede sintetizar y desasociarse del entorno, las mismas cualidades que propone Constan en un urbanismo unitario.

⁶ Fue fundado en París en 1948 por poetas, pintores y escritores procedentes de tres ciudades distintas Copenhague, Bruselas y Ámsterdam.

⁷ El Situacionismo recalca que la *deriva* genera una disolución entre arte y vida cotidiana vendría hacer una especie de juego con la ciudad donde cada actor social posee un papel protagónico en ella.

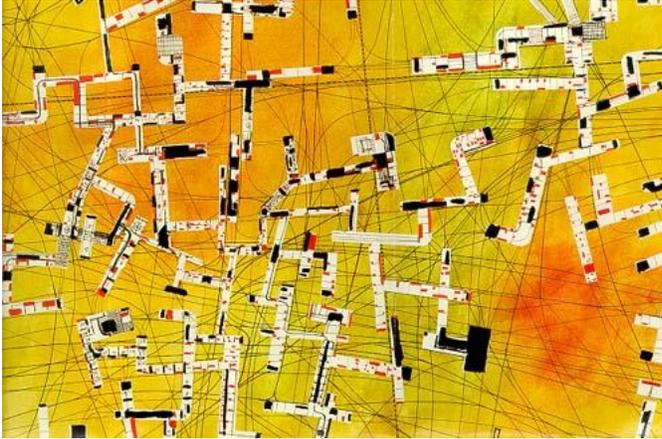

Imagen 5: Urbanismo Unitario Constant -
 (visto en línea)
<http://www.home.zonnet.nl/alolar/a4iu/abril2004/situacionistas.htm>

4.3 Constant y Debord – Teorías de la Deriva y Descomposición situacional

Para reforzar los procedimientos situacionistas Guy Debord se apoya de la teoría de la deriva la cual “*consiste en el desplazamiento de una o varias personas, durante un tiempo más o menos largo, dejándose llevar por las sollicitaciones del lugar y por los encuentros que en el le acontecían*” (Guy Debord- Internacional Situacionista), la espontaneidad vendría hacer un factor importante en estas actividades, determinándolas pero al mismo tiempo organizándolas ya que viene a ser una técnica de paso interrumpido entre ambientes diversos.

La deriva vendría hacer una especie de marea por la cual la urbanidad y sus componentes se dejan llevar para poder vivenciar el carácter verdadero de una ciudad una especie de “juego” ciudad – teatro, esta teoría es aplicable para entender el procedimiento de creación de los espacios sociales postulados por Lefebvre y Hall pero también nos ayudara a reforzar la hipótesis donde Tschumi propone que el espacio no existe sin evento, siendo la deriva la acción en un tiempo determinando que defina distintos espacios para implementar nuevos programas.

4.4 Wilfried Hou Je Bek – Psicogeografía

La técnica de la Psicogeografía⁸ nos ayudara a aproximarnos a la vida del entorno a intervenir, por medio de una observación critica podremos entender el carácter del lugar, es un procedimiento extenso que requiere de mucha sensibilidad y percepción pero que genera resultados creativos en el momento de definir una actividad, trabajar sobre y para ella y proponer una solución que no sea indiferente a la necesidad espacial real humana.

5. Análisis del terreno la Recoleta.

Ubicado en el Centro sur de Quito, el terreno está implantado en la quebrada la Recoleta la cual posee el paso del río Machangara y está bordeado por la avenida Pedro Vicente Maldonado. El barrio la Recoleta es un barrio importante de la ciudad, ya que posee su historia y su carácter social. En él sucedieron eventos importantes para la capital como fueron las exposiciones culturales nacionales e internacionales en el Palacio de Exposiciones, un edificio neoclásico donde ahora funciona el Ministerio de Defensa.

Al este del barrio cruza el Río Machángara en donde se encuentra la Quebrada con el mismo nombre y los Molinos del Censo, que en tiempos pasados generaban encuentros sociales y diversas actividades económicas y lúdicas para el lugar, las orillas del Río él un punto de encuentro para varios grupos de habitantes del sector y también de la ciudad porque al ser un espacio abierto y natural era el parque para del barrio, por ejemplo las

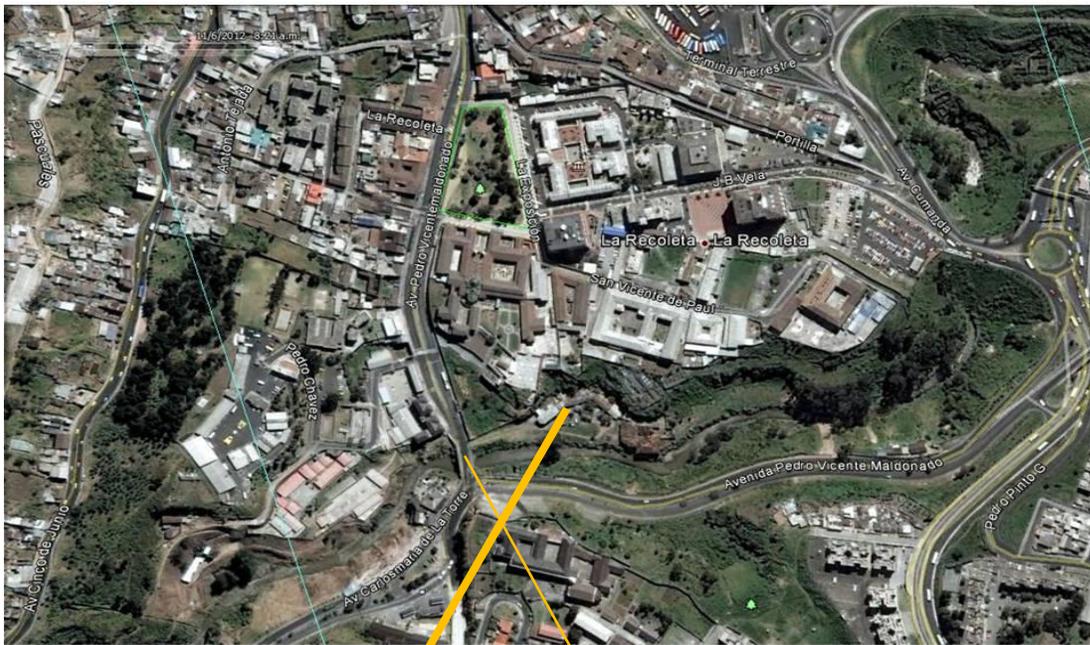
⁸ “La Psicogeografía podría tomar para sí el estudio de las leyes precisas y los efectos específicos del entorno geográfico, esté conscientemente organizado uno, en las emociones y el comportamiento de los individuos. El adjetivo psicogeográfico, debido a su placentera vaguedad, puede aplicarse a los descubrimientos realizados por este tipo de investigaciones, a su influencia en los sentimientos humanos y, más generalmente incluso, a cualquier situación o conducta que parezca reflejar el mismo espíritu de descubrimiento” Guy Deboy, Introducción a la crítica geográfica urbana, publicada, vista surrealista belga *Les Levres Nues*, #6, septiembre 1955.

lavanderas que desde temprano buscaban un puesto para llevar a cabo su oficio, y en donde puedan jugar sus hijos.

Cerca de la quebrada esta a modo de ruina el antiguo balneario quiteño El Sena (foto 1), en donde se reunían no solo los fines de semanas muchas familias de la ciudad, la dinámica era caminar por el barrio y disfrutar sus comidas y juegos al aire libre, apreciar algunas bandas de pueblo o grupos musicales, descansar en las quebrada del rio Machángara y subir al balneario y así estas dinámicas variaban su orden de acuerdo el gusto de cada ciudadano.

La Quebrada donde se propone realizar el proyecto tiene y posee equipamiento en desuso o uso espontaneo algunos de estos equipamientos son casas viejas la cual son adaptadas por varios colectivos artísticos de la ciudad para eventos, en su mayoría nocturnos, el terreno está ubicado a 7 m bajo el nivel de la avenida Pedro Vicente Maldonado aproximadamente y 3 m sobre las orillas del rio Machángara, cerca de ella está un puente de ladrillo, el comienzo del parque lineal Machángara que culmina en el sur de Quito, los molinos de Censo y el antiguo Balneario el Sena que será incorporado al escenario urbano del proyecto.

Todos estos componentes tienen un carácter escénico natural, en donde los eventos han dejado una huella física que puede ser interpretada a través de esta tesis para potenciar las cualidades físicas y sociales que poseía y posee el barrio de la Recoleta.

Autor: Google Earth (visto en línea) - 2012

Imagen 2: La recoleta - Google earth

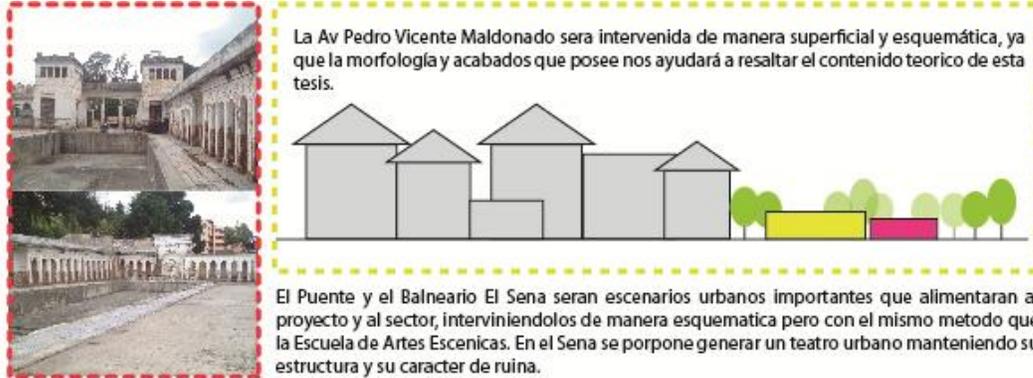
Molinos del Censo

Antiguo Balneario

Formas de intervenir en el sector.

Intervención Urbana: será de manera esquemática utilizando la metodología que se utilizara para resolver el proyecto arquitectónico.

Se propone intervenir el sector de la quebrada machangara que acompaña a la Av Pedro Vicente Maldonado la cual aproximara al usuario al proyecto con un caracter de escenario urbano, puesto que el proyecto se implantara 5 metros aproximadamente debajo del nivel de este espacio, haciendo que se pueda contemplar la Escuela de Rtes Escenicas desde distintas perspectivas.

Diagrama 2: Intervención Urbana - Ilustración Propia

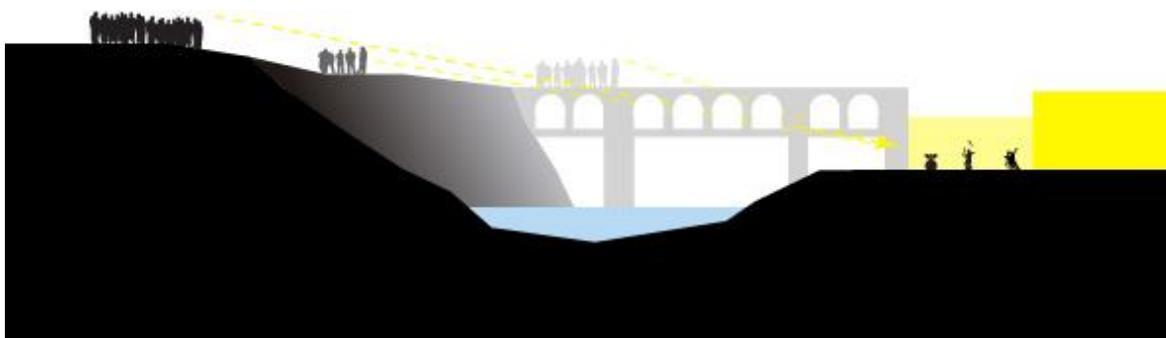
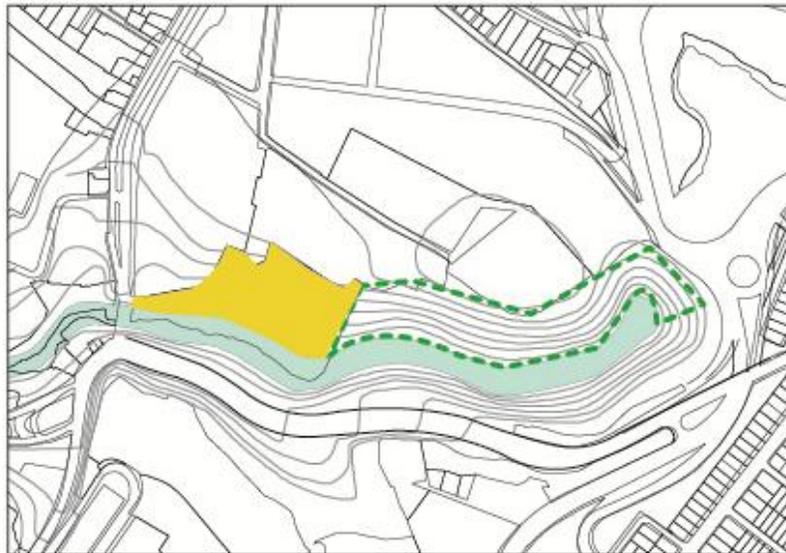

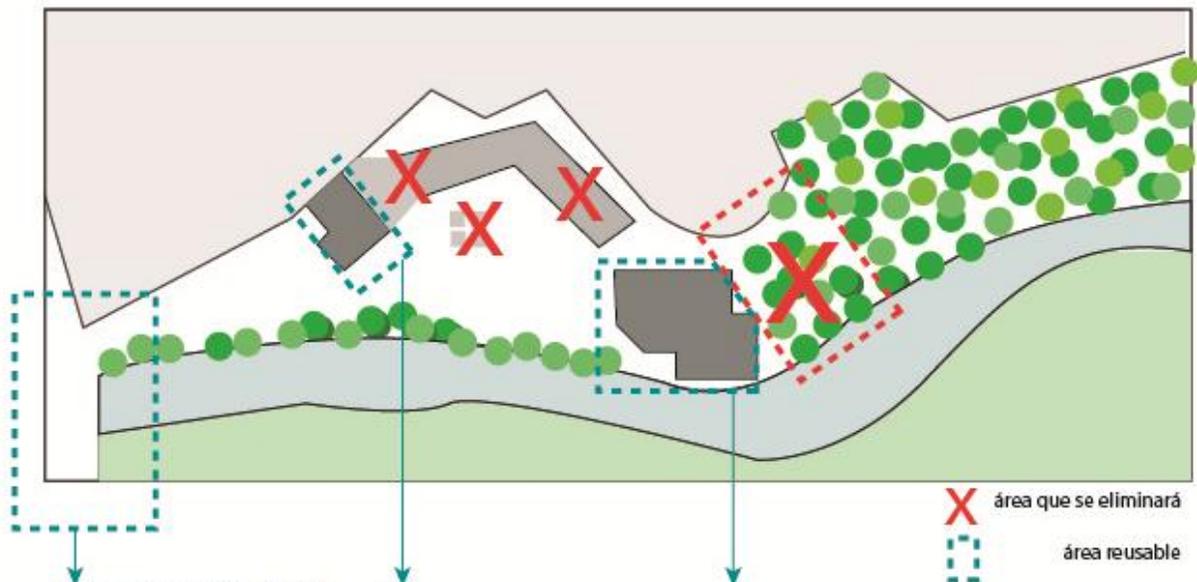
Diagrama 3: Relación Visual - Ilustración Propia

Al intervenir en la parte de la quebrada que acompaña a la Av. Pedro Vicente Maldonado lograremos hacer de la escuela de artes escénicas una escena abierta al público, donde la escuela y el contexto urbano tendrían un carácter de panóptico que visualmente incorporaría el proyecto con su parte urbana.

Intervención Terreno: En el terreno se resolverá la propuesta arquitectónica. El diseño de la Escuela de Artes Escénicas ocupará una parte de la quebrada, que es el mismo espacio donde ahora se encuentra equipamiento. (Diagrama 4)

La pendiente natural que posee la quebrada machangara en el lado del terreno no se intervendrá por la importancia natural que posee

Se propone ocupar la parte inferior del puente para el programa arquitectónico del proyecto igual que 2 casas que poseen el estilo de la zona y en las cuales se han generado varios eventos sociales.

Diagrama 4: Intervención en el Terreno - Ilustración Propia

Con esta manera de intervenir en el terreno reforzaremos la teoría del espacio de Hall en la cual utilizaremos las construcciones elegidas como espacios fijos y las cambiaremos su función. (Diagrama 2 - pg. 7)

6. Escuela de y artes escénicas

6.1 Concepto y Análisis.

Las artes escénicas son la práctica y el estudio de un conjunto de expresiones que necesitan de una representación y un público que lo interprete estas son principalmente el teatro, la danza y la música.

Establecen manifestaciones socioculturales y artísticas, que se definen tanto por los procesos comunicativos singulares que le son propios, como por el hecho de que se plasman y materializan en la escena a través de la integración u la síntesis de de otras expresiones artísticas, desde la literatura hasta las plásticas.

Las artes escénicas más antiguas son la danza y la música, que eran manifestaciones dramáticas que los magos, chamanes o entidades de culto de las tribus hacían desde la prehistoria para espantar los malos espíritus y atraer las buenas energías.

Imagen 1: Artes

escénicas - Visto en línea

Autor anónimo – visto en línea

Una de las ramas más fuertes de las artes escénicas es el teatro, que es la representación de historias frente a un auditorio empleando varias técnicas, discurso, gestualidad, escenografía y música, con el teatro se empezó a generar el espacio del espectáculo de una manera más primal pero más clara. Ya que en un principio el arte escénico era una actividad de comunidad donde todos se expresaban pero ahora con el teatro el público es un ente pasivo que requiere de un espacio adecuado para contemplar la expresión activa de actor.

Esto quiere decir que las artes escénicas empiezan a tener un carácter ambiguo, donde el actor pasivo al interpretar el mensaje del actor pasa a ser un sujeto activo y necesario de la escena.

Pero el espacio también comienza a definir sus características que se mantienen hasta el día de hoy, claro que con sus modificaciones y adaptaciones; el teatro occidental fue propuesto en Atenas en el siglo VI A.C y constaba en una fosa cóncava la tomo esa forma para proteger del viento, del frío o del calor del sol, y fue interpretada de la circunferencia que realizaban las personas en las calles de las ciudades o asentamientos para observar distintas expresiones culturales.

6.2 Interpretación Espacial.

El espacio escénico es muy variado pero tiene factores funcionales específicos que consta del área del espectador y del espectáculo, la relación entre estas dos ha variado con las nuevas tendencias escénicas que se han venido desarrollando en el mundo.

El happening, el performance entre otros abandonan el teatro y se exponen en cualquier lugar de las ciudades haciendo que la relación entre espectador y espectáculo se modifique.

Aunque es necesario regirse a parámetros establecidos para el hacer artístico esencio al momento de hacer la propuesta arquitectónica, se enfatizara

el carácter espontáneo de estas tendencias artísticas y se las interpretara según los postulados del marco teórico utilizados en esta tesis.

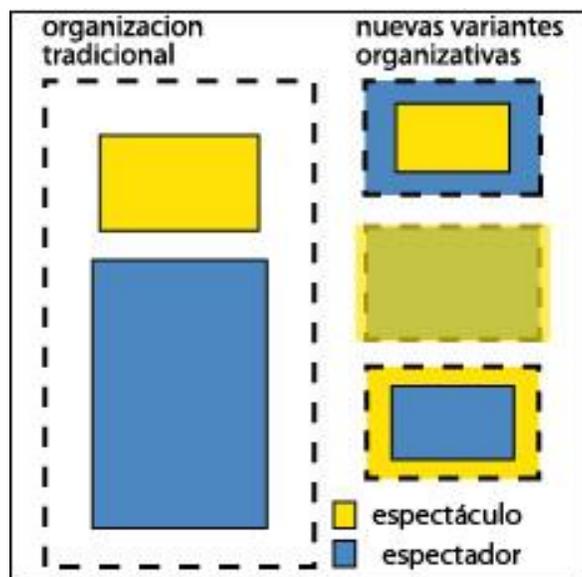

Diagrama 5: Organización Espacial - Ilustración Propia

6.3 Artaud el Teatro y su Doble

Antonio Artaud habla sobre un “sin sentido” como estilo de vida y propone generar la cultura como acción, una cultura viva y vivible la cual determine de manera correcta los signos que determinen esta misma cultura.

La crítica que expone hacia la sociedad está muy ligada a las anteriores críticas e hipótesis expuestas en esta tesis, esta pauta nos ayuda a entender a la cultura que en este caso vendría ser las artes escénicas como un programa necesario de replantear para poder ser entendido correctamente el cual no debe ligarse a los conceptos prescritos de cómo deben funcionar las artes escénicas, si no romper estas ideas y poder exponerse libremente.

6.4 Adolphe Appia

Appia fue y es uno de los escenógrafos más renombrados, estudiados y experimentales del mundo del teatro; aportó en la escena postulando al escenario

como instrumento y no solo parte del decorado, ya que para él, el espacio escénico es más que un “polígono determinado por la línea de implantación escenográfica”

“El espacio es nuestra vida, nuestra vida crea el espacio, nuestro cuerpo lo expresa”, con estas palabras, Appia defiende su postulado acerca del objeto arquitectónico en el espacio, ya que piensa que es necesario que el actor dibuje su vida en el espacio y este participe en ella de forma activa, no como un decorado con falsas perspectivas como lo venía haciendo; así, es necesario que exista un objeto, el cual rompa la trayectoria, demuestre el paso del tiempo, recalque las escalas y texturas expuestas en la obra y sobre todo demuestre la analogía con el mundo en el que está implantando.

7. Análisis de Precedentes.

7.1 Educatorium – Rem Koolhaas

El Educatorium de Utrecht es uno de los tantos proyectos experimentales de Rem Koolhaas, construido en 1997, busca dar una nueva identidad al campus existente en el lugar, Koolhaas explora la posibilidad de combinar la búsqueda formal con un programa sostenible, el cual al ser 2 piezas de “papel” plegado y conectado entre sí crea espacios internos y externos al mismo tiempo, la relación visual y física entre espacios nos será útil para la exploración de esta tesis.

Autor: Danethor Gondor – Análisis Educatorium

7.2 School of American Ballet – Diller + Scofidio

La exploración espacial y material que propone Diller y Scofidio en la Escuela de Ballet Americano es muy interesante, ya que logra expresar una continuidad de la acción del baile en todo el programa haciendo de cada parte del un tipo de escenario constante para el arte escénica.

Autor: Anónimo (visto en línea)

7.3 Institute of contemporary art – Diller + Scofidio

El edificio está ubicado en la zona marítima de Boston, presentándose un nuevo icono urbano, siendo capaz de “*captar los fermentos de la creatividad emergente y de interaccionar con la ciudad y con su mar*” (Francesca Odo, Floornature, cultura, *the Institute of Contemporary Art- Boston*, visto en línea 2007). Juega con dualidades como luz sombra, transparencia y opacidad.

Autor: Anónimo (visto en línea)

7.4 Whyly Theatre Dallas Rex/Oma

“El concepto de que la cultura pertenece a la ciudad es parte integrante de la historia misma del teatro” (Rem Koolhaas). El estudio de este proyecto se basa en una serie de elecciones compositivas, establecidas por el deseo de exponer a la ciudad su sala de espectáculos proponiendo paredes transparentes, y de seleccionadas técnicas, ya que han logrado multiplicar la flexibilidad de la configuración escénica y de la platea.

The Dee and Charles Wyly Theatre, designed by REX/OMA (Joshua Prince-Ramus, partner in charge, and Rem Koolhaas), at the AT&T Performing Arts Center in Dallas. Photo by Ivan Bazin.

8. Escuela de Artes Escénicas – Escenario Urbano La Recoleta

Caso de Estudio: **Programa como Resultados del Usuario.**

Programa: Escuela de Artes Escénicos y Escenario Urbano la Recoleta.

La importancia de generar un método de diseño arquitectónico el cual este basado en las acciones del usuario, es necesario para el punto de vista de esta tesis, puesto que Quito posee un problema de apropiación de los espacios planteados por los habitantes ya que estos espacios no responden a la dinámica de la ciudad entendida desde un punto de vista más social. La teoría propuesta por esta tesis nos acerca a estudios que exploran estos temas y postulan hipótesis para una nueva forma de concebir el espacio: planteamientos inclinados hacia lo social como propone Lefebvre el hecho de que la única forma de vivir y el espacio es en un contexto lúdico que va de la mano de los postulados situacionistas, los cuales pueden despuntar hacia una utopía ideológica que es interpretable y aplicable. También nos acercamos a la arquitectura de una manera crítica con la teoría de Tchumi el cual nos manifestara la relación de espacio y evento y nos hablará sobre la disyunción que existe en la arquitectura.

8. 2 Conclusión e Hipótesis

Se concluye este análisis proponiendo la necesidad de plantear un nuevo estudio del programa el cual necesite considerar las actividades humanas como referencia para su consolidación, estando consiente que para esto debe abordar varios temas del vivir social los cuales nos guiaran y darán la pauta del porque de muchos fenómenos urbanos, sociales y arquitectónicos que se dan en el lugar a intervenir. Ya que la ciudad se enfrenta a actores sociales los cuales poseen características y necesidades multiples que reclaman un espacio público y privado que lo sientan suyo, como expone Chtcheglov, “*todos deben vivir en su propia catedral.*”⁹

Reuniendo toda esta teoría se resolvió que el programa arquitectónico más aplicable con el cual se pueda explorar y poner en prácticas estas hipótesis es una escuela de artes escénicas. Ya que su concepción arquitectónica necesita más que un planteamiento formal, requerimos entender el carácter que conlleva toda arte escénica como por ejemplo: el teatro, la danza, el circo, el malabarismo, entre otros, empezando por estudiar el evento y sus actores que de por sí ya tienen un carácter espontaneo que va de la mano de una técnica y disciplina, haciendo una analogía con la teoría se necesitan espacios semifijos-referenciales que tendrían un carácter espontaneo y fijos-abstractos ¹⁰ que representarían la técnica y la disciplina. Para satisfacer acertadamente la necesidad de este programa. La escuela de artes escénicas debe estar acompañado de un escenario urbano que no solo te guie hacia a él si no que enfatice la idea de que la ciudad como “puesta en escena” esto quiere decir que

⁹ Chtcheglov, formula para una nueva ciudad, teorías y estudios sobre la cotidianidad

¹⁰ Espacios fijos-abstractos, semifijos-referenciales, teorías de Edward Hall y Henri Lefebvre – cap 1

tendrá un planteamiento urbano que rehabilite del sector de forma “lúdica”¹¹ y proponga espacios sociales dignos de ser apropiados.

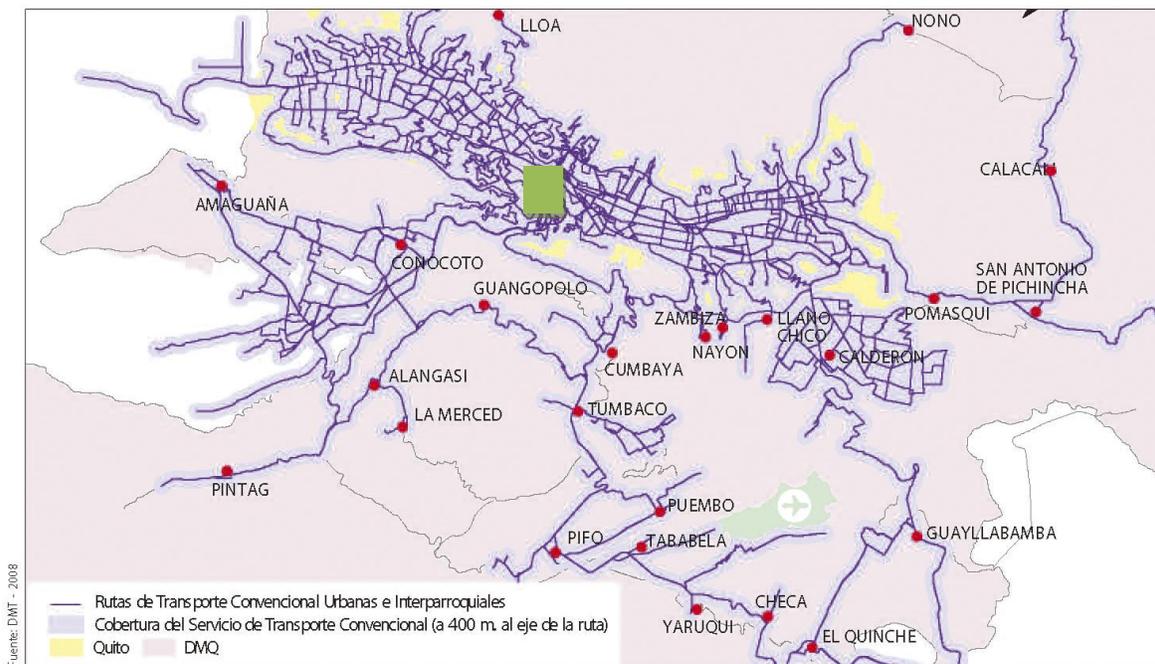
¹¹ Lúdico nos referimos al espacio en la ciudad el cual es el lugar de expresión, de confrontación y de la producción de distintas identidades individuales y colectivas

Anexo 1.

Área de estudio: análisis urbano nivel macro

1. Conectividad.

- Cobertura Metrobus

Mapa 1: Cobertura Metro bus: Ilustración Municipio Metropolitano Quito, pg29

Conectividad Norte, Sur, Centro de Quito.

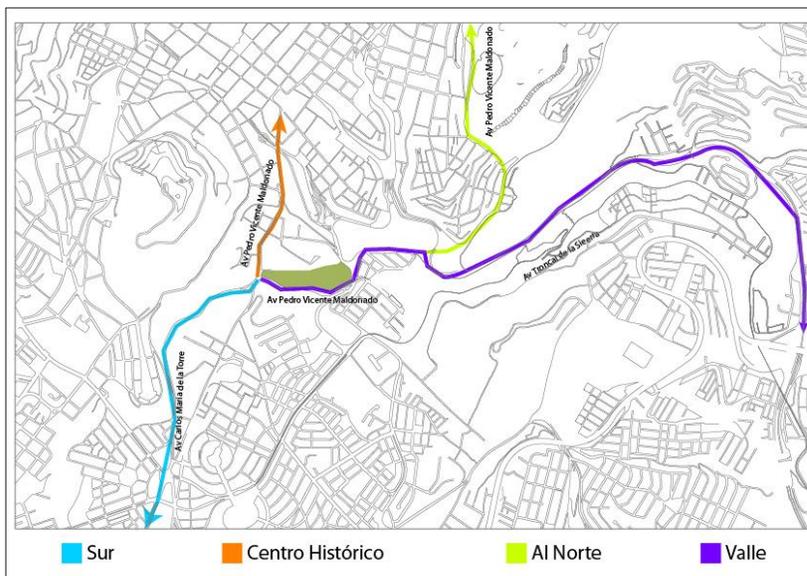

Diagrama 5: Conectividad norte, sur, centro - Ilustración Propia

Relación con el Territorio

Relacion con Limites Naturales Importantes de la Ciudad

foto Volcan Pichincha vista desde terreno

relacion visual directa
 terreno
 Rio Machangara

Relacion Terreno "Quebrada Machangara" con Elementos Naturales

1 Area Natural Protegida Panecillo 2 Quebrada del rio Machangara 3 Loma de Puengasi 4 Area Natural Protegida Itchimbia

Rio Machangara
 el terreno se encuentra en un elemento natural, (quebrada La Recoleta)

Diagrama 7: Relación con el entorno - Ilustración Propia

Aspectos naturales

Estructura Urbana e Imagen Urbana

Diagrama 8: Estructura e Imagen Urbana - Ilustración Propia

Adaptación Morfológica Macro

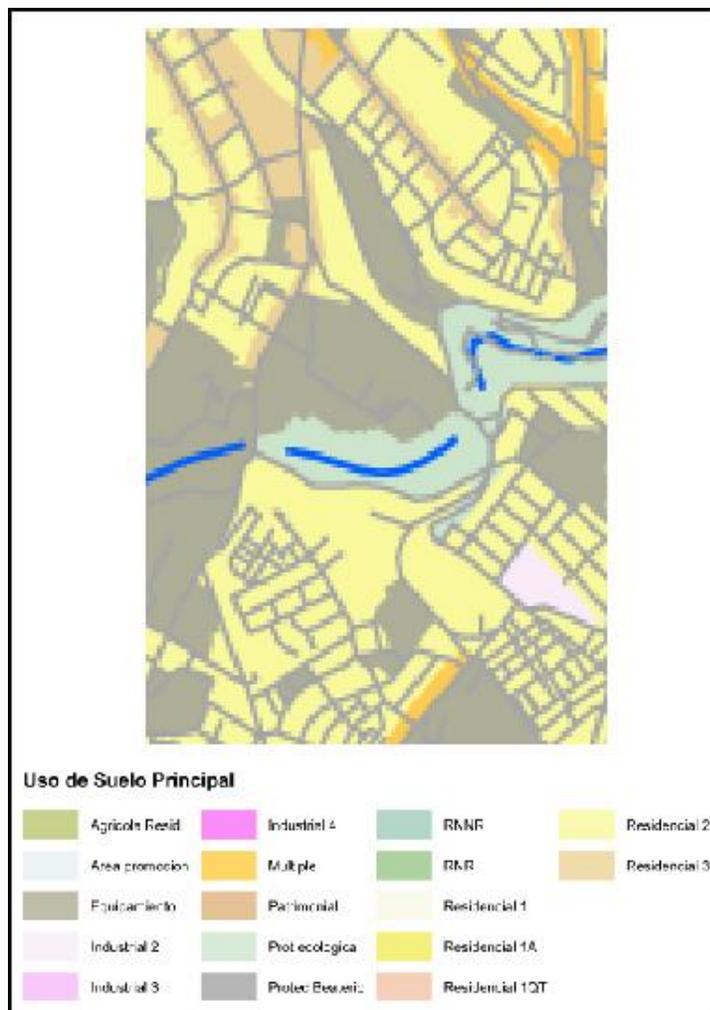

Autor: Carla Puen

diagrama 9:
Morfologica -

Zonificaiio

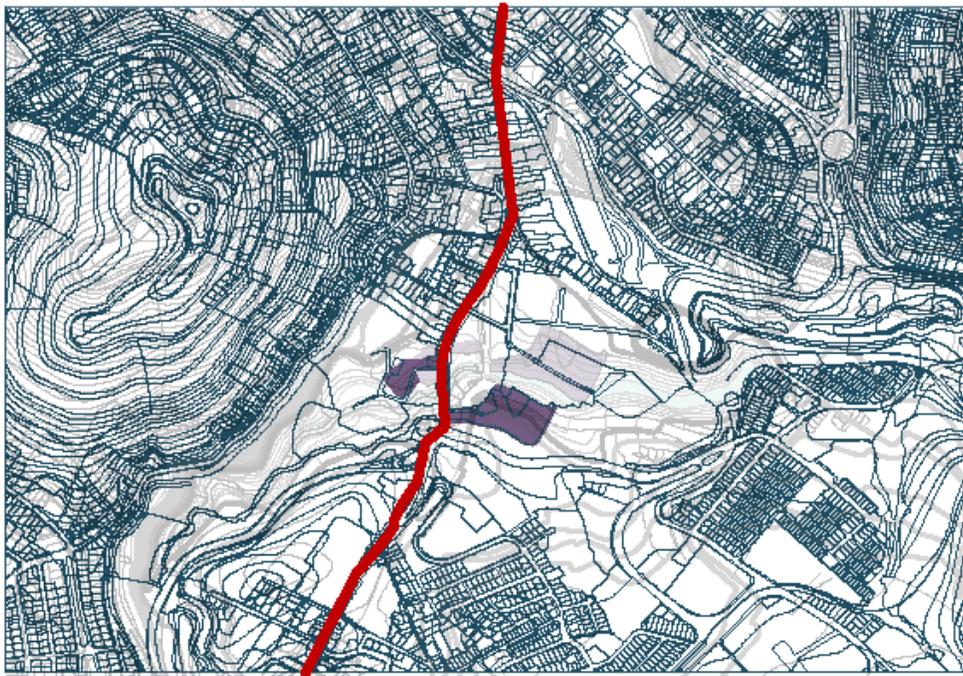

Adaptacion
Ilustracion Propia

Imagen 2: Zonificación Urbana - Municipio de Quito

terreno

Historia

Diagrama 10: Historia - Ilustración Propia

Análisis Urbano del Area de Estudio

Imagen y Estructura Urbana

Diagrama 11: Imagen y estructura urbana - Ilustración Propia

Relacion Figura Fondo

Mapa 4: Figura Fondo - Ilustración propia

Elementos primarios

Limites artificiales

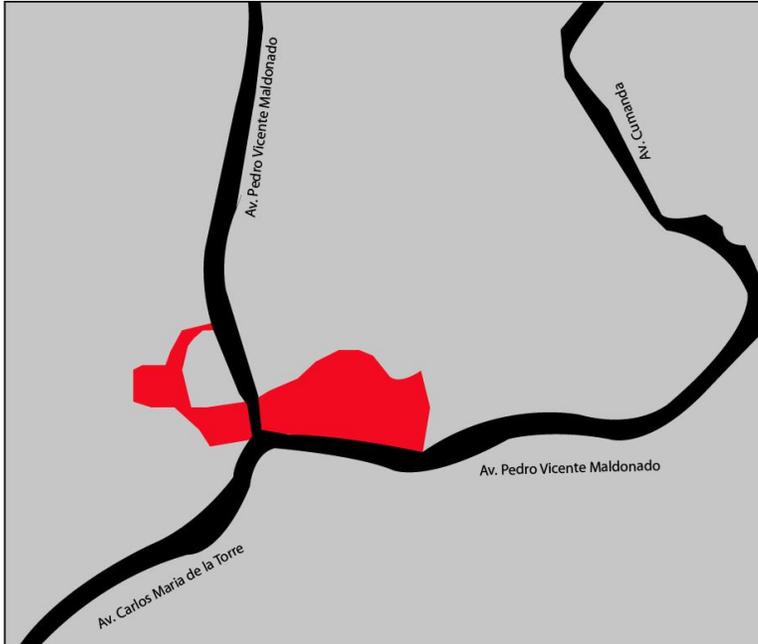

Diagrama 11 Elementos Primarios Limite artificial- Ilustración Propia

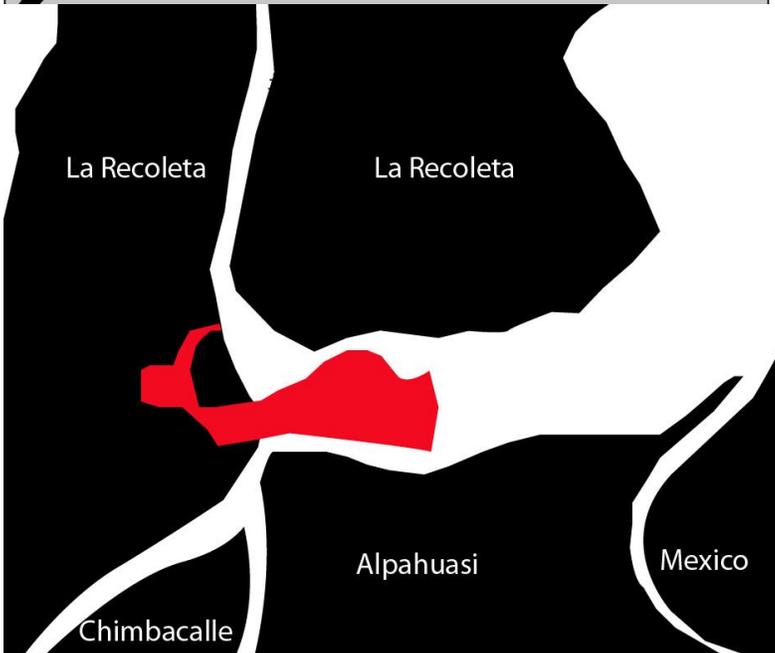

Diagrama 12: Elementos Primarios Barrios - Ilustración Propia

Adaptación Morfológica

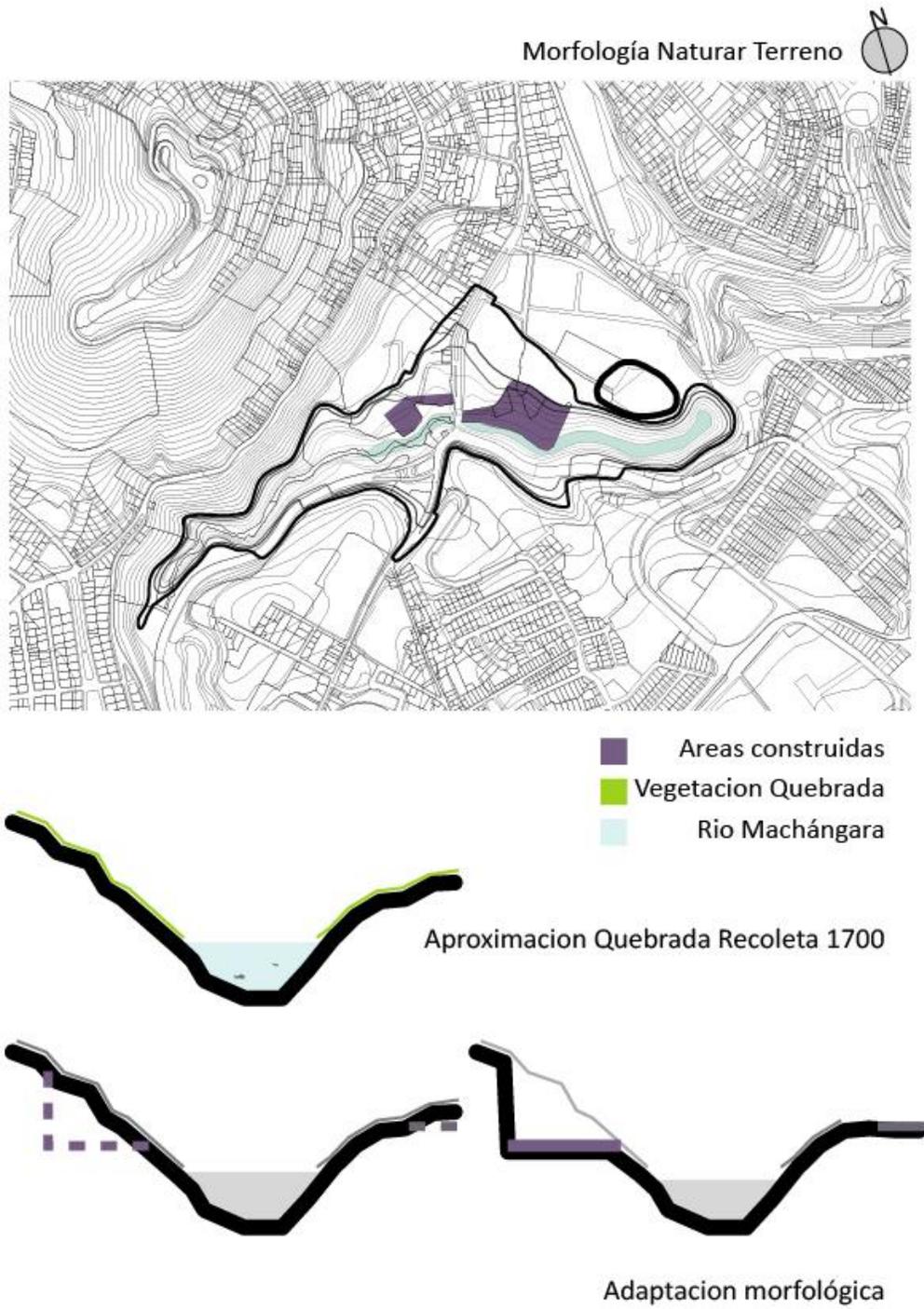

Diagrama 13: Morfología Natural del Terreno - Ilustración Propia

Hitos y Monumento

MINISTERIO DE DEFENSA

el cual antiguamente servía de centro de exposiciones nacionales e internacionales de Quito.

MUSEO INTERACTIVO DE LA CIENCIAS (MIC)

Diagrama 14: hitos y monumentos - Ilustración propia

3 CUMANDA

4. CASA DE LA DANZA SAN MARCOS

Diagrama 15: Hitos y Monumentos - Ilustración propia

5 TREBOL

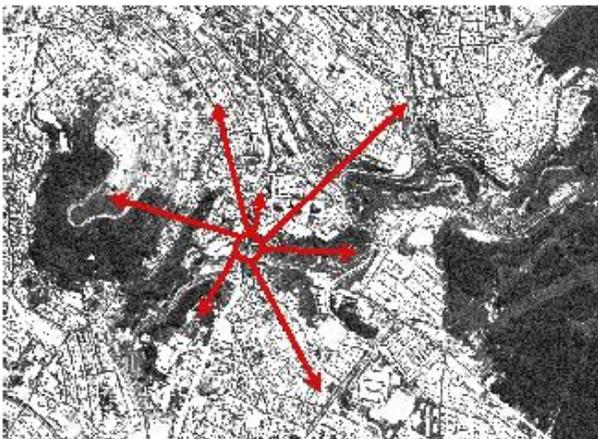
6 PANECILLO

7 TEATRO MEXICO

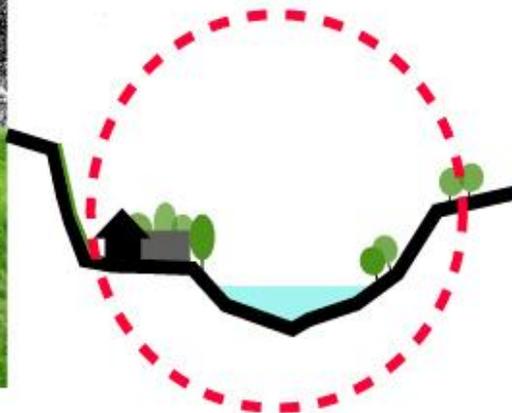
8 ITCHIMBIA

el terreno cuenta con un radio de influenci cultural el cual alimenta-
ra su contenido programatico
reforzandolo para poder retroa-
liemntar cada punto cultural.

Diagrama 16: Hitos - Ilustración Propia

Espacios Naturales vs Espacios Artificiales

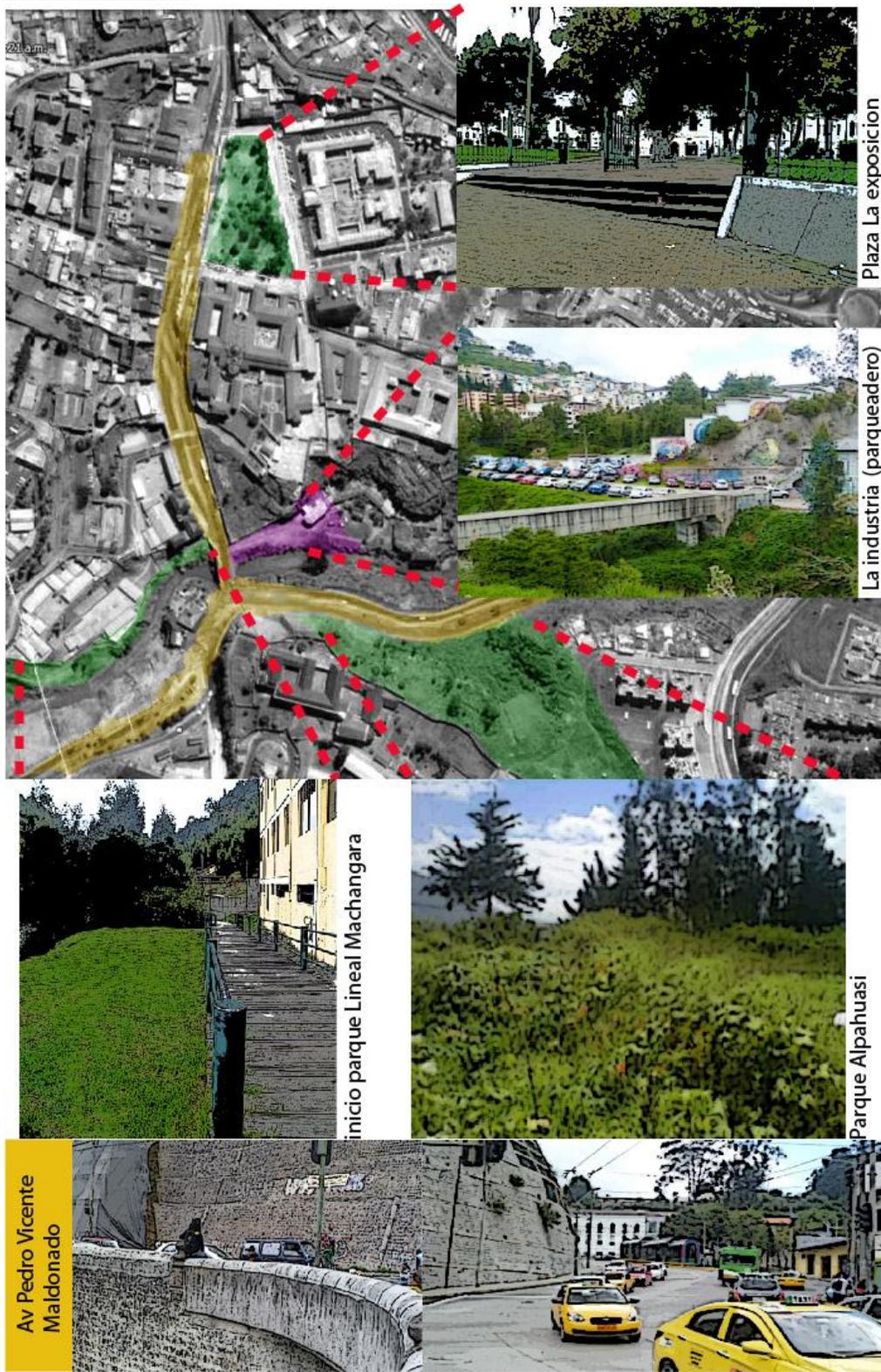

La gran parte del terreno a intervenir es parte del espacio natural, un 15% se encuentra sobre las áreas naturales.

Autor: Carla Puente

Diagrama 17: Espacios Naturales vs Artificiales - Ilustración Propia

Espacio Publico

Plaza La exposición

La industria (parqueadero)

Inicio parque Lineal Machangara

Parque Alpuhuasi

Av Pedro Vicente Maldonado

Diagrama

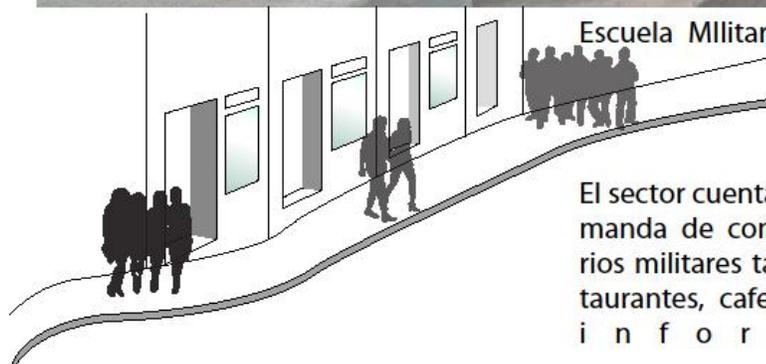
18: Espacio Público - Ilustración Propia

el terreno a intervenir funciona en horas de la mañana y la tarde como parqueadero publico.

Escuela Militar Abdon Calderon

El sector cuenta con una gran demanda de comercio de accesorios militares tambien posee restaurantes, cafeterias y negocios informales.

Funciones

Diagrama 19: Función Terreno - Ilustración Propia

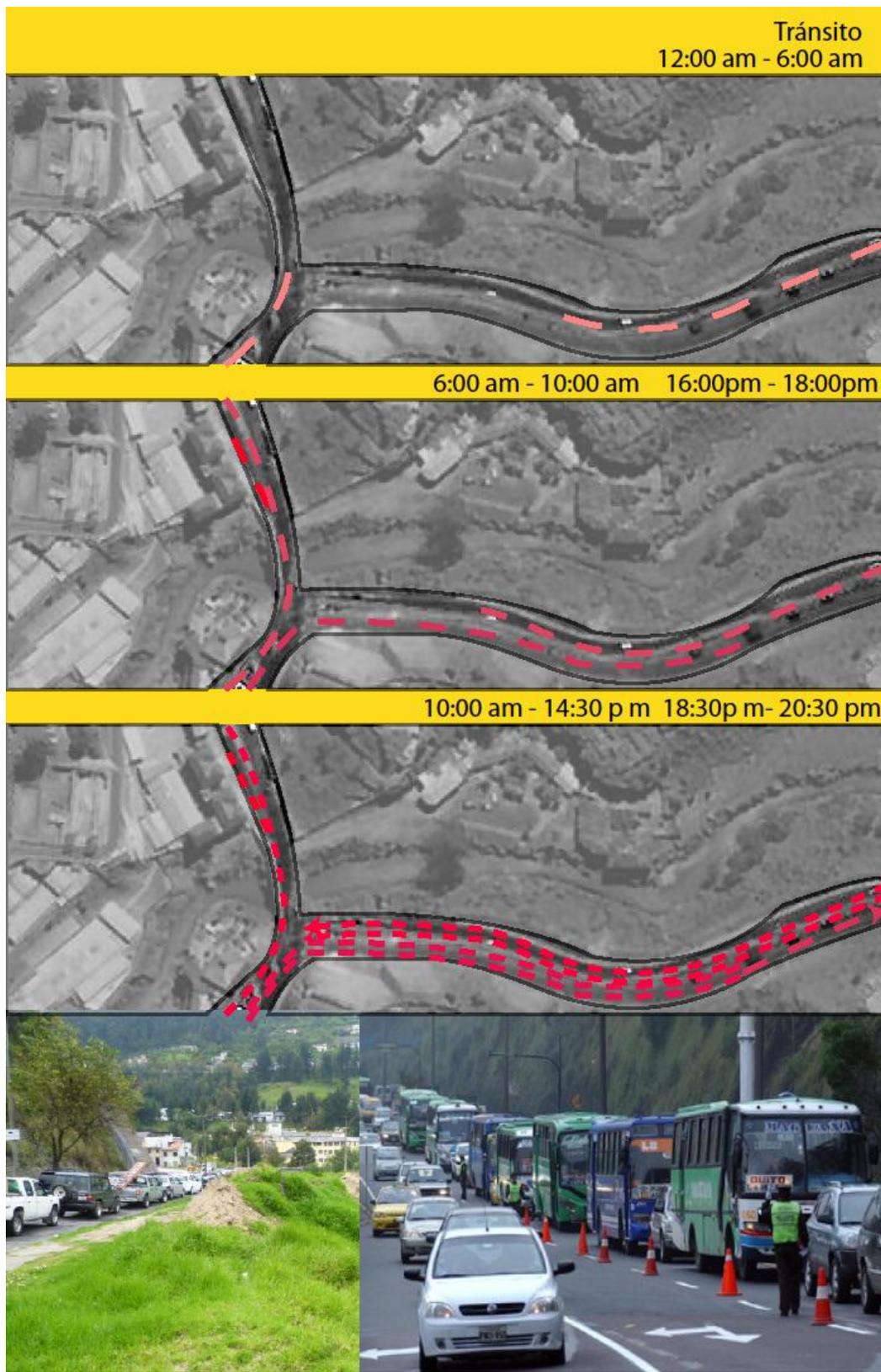

Diagrama 20: Función tráfico - Ilustración Propia

Funcion Nocturna - Espontaneas del Terreno a Intervenir

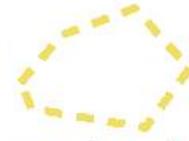

Eventualmente colectivos artisticos de la ciudad se toman la casa "la industria" para realizar conciertos. La parte interior como exterior de la casa esta llena grafitti artisticos

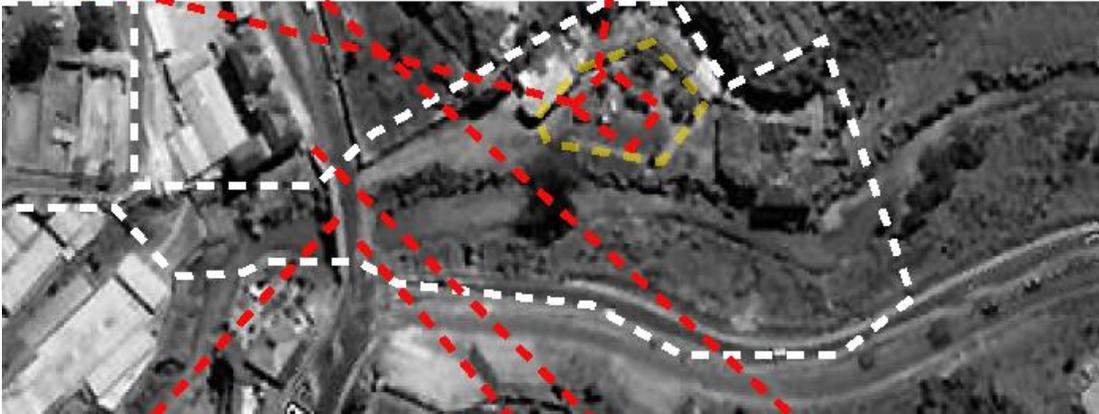
Diagrama 21: Función Nocturna Terreno - Ilustración Propia

Funcion Espontaneas del Terreno a Intervenir

en este sector del terrenos se realizan actividades cotidianas como parqueo y pequeñas mecánicas informales.

Se han realizado pequeñas funciones al aire libre como teatro, danza o pequeñas ferias, las cuales no convocan mucha gente y con muy esporadicas

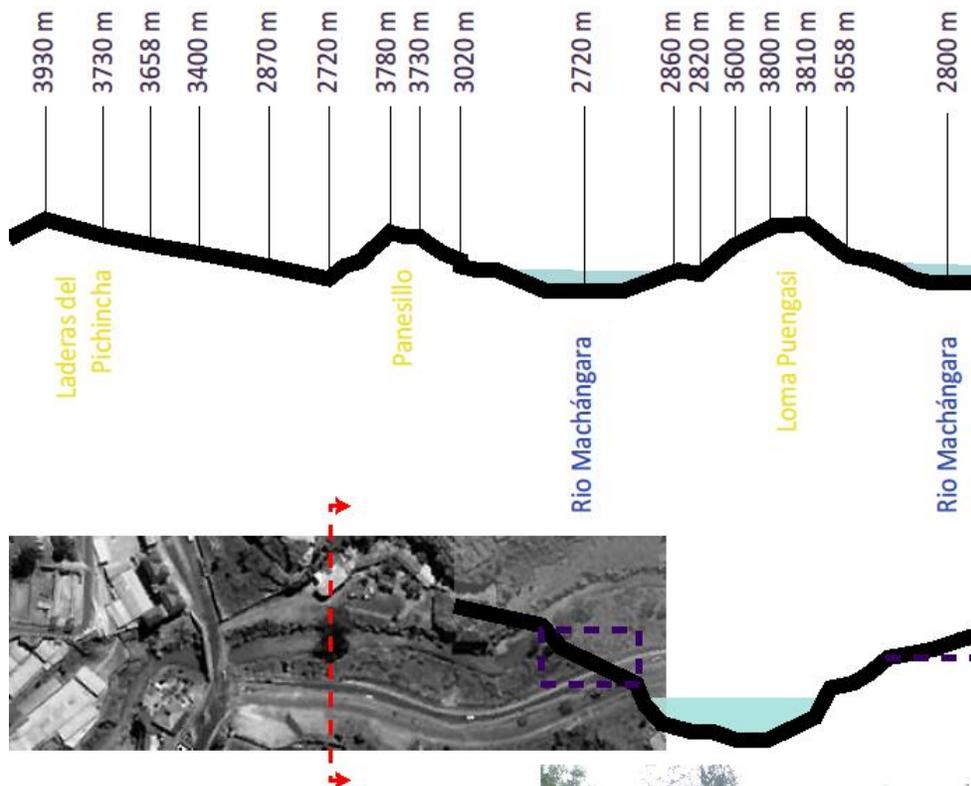
existe bastante presencia militar, ya que esta cerca del ministerio de defensa

Diagrama 22: Función Terreno - Ilustración Propia

Justificación del área en relación al marco teórico.

Produccion del espacio Lefebvre - Edward Hall.

Espacio Absoluto. El terreno propuesto para esta tesis posee un caracter de espacio absoluto propueto por lefebvre en donde la quebrada del machangara se ha ido modificando segun las necesidades politicas, religiosas y sociales

el proyecto se localiza en un fragmento natural como lo llamar Lefebvre, ya que a un costado pasa el rio machangara y se puede notar la morfologia de la quebrada.

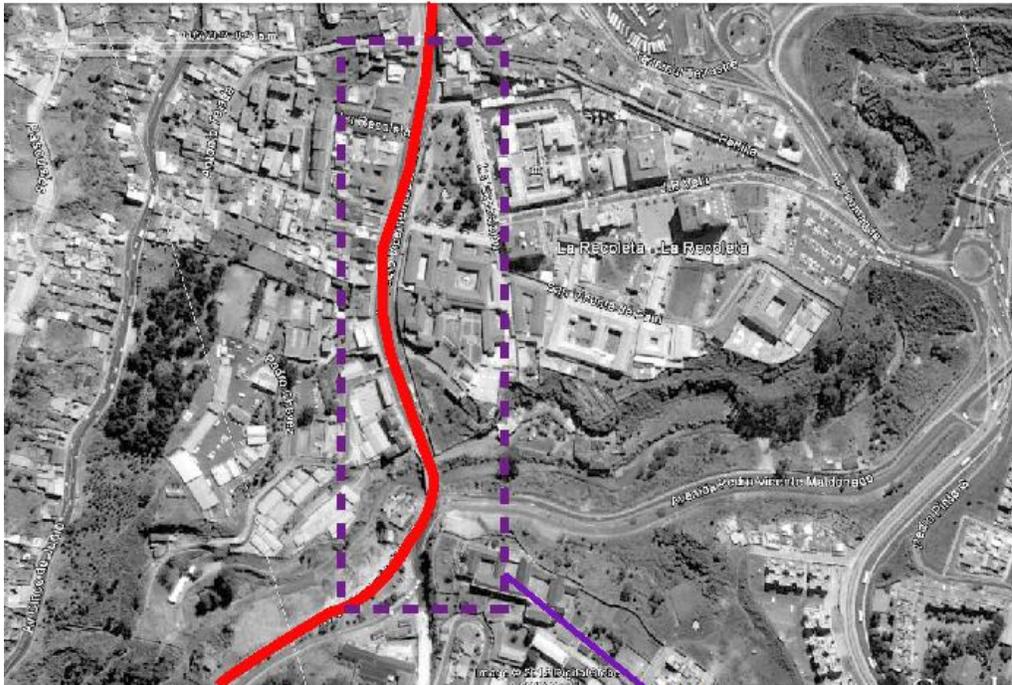

Diagrama 23: Espacio Absoluto Ilustracion Propia

Produccion del espacio Lefebvre - Edward Hall - Tschumi

Espacio Historico

La recoleta es un barrio importante de la ciudad de Quito y su historia, ha sido escenario de varios eventos los cuales han quedado plasmados en su forma fisica.

tipologia casa patio
caracteristica colonial
de Quito

Area para generar es-
cenario urbano la Re-
c o l e t a .

se propone adecuar el anti-
guo balneario del Sena
como parte del escenario
urbano que alimentara a la
propuesta arquitectonica.

"cada espacio implica y desea la intrusa presencia de quin lo habitará" (Bernald Tschumi)

Diagrama 24: Espacio Histórico - Ilustración Propia

Espacio - Lefebvre - Edward Hall - Situacionismo

Espacio Abstracto - Fijo **IMPUESTO - NO ES ESPACIO PUBLICO.**

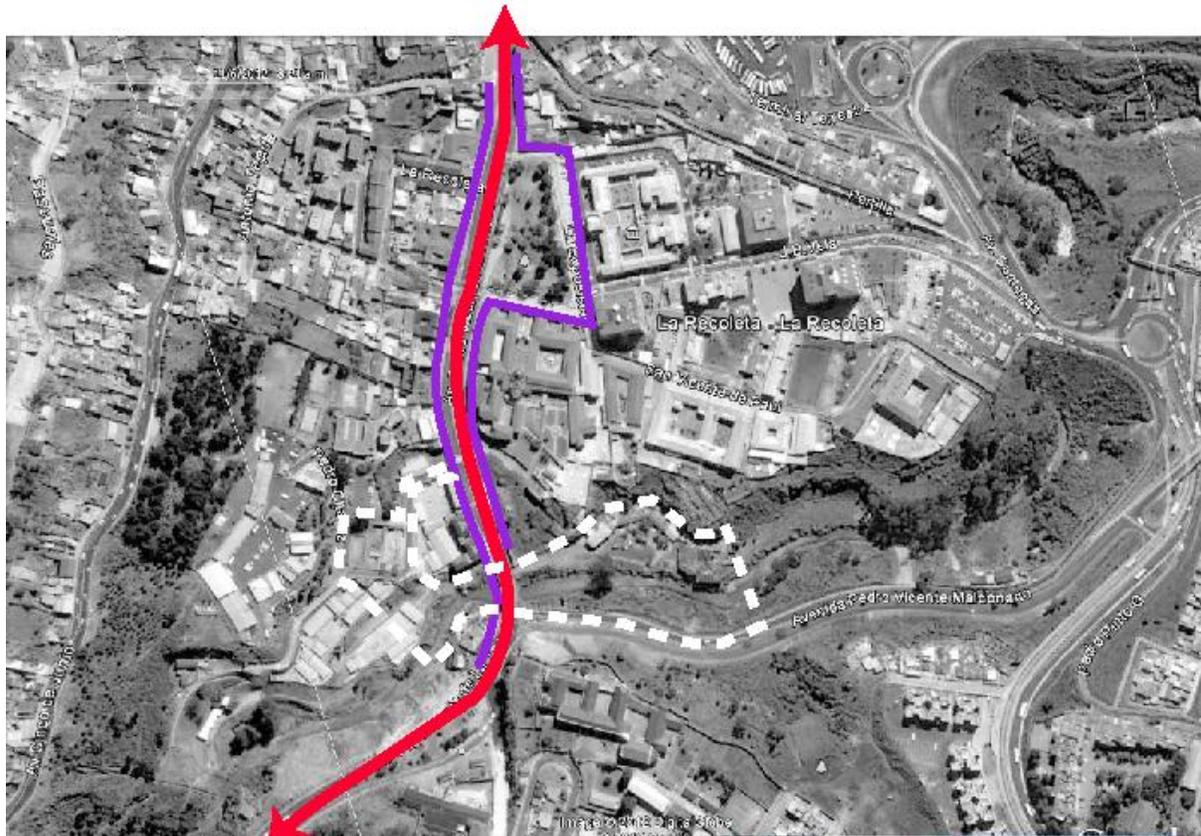

La Recoleta con el paso del tiempo ha perdido su espacio social, si lo analizamos con teorías del marco teórico expuesto en esta tesis veremos que la Recoleta dejaría de ser un espacio social útil para Quito

**■ ESPACIO ABSTRACTO
(SEGUN LEFEBVRE INEXISTENTE)**
■ ESPACIO FIJO

Diagrama 25: Espacio Abstracto - Fijo - Ilustración Propia

Espacio - Secuencia Bernard Tchumi

- EJE CONECTOR CENTRO SUR
- SECUENCIA ABIERTA
(Permiten introducir nuevos elementos de transformación, como otra

Diagrama 26: Secuencia Abierta - Ilustración Propia

Ubicación.

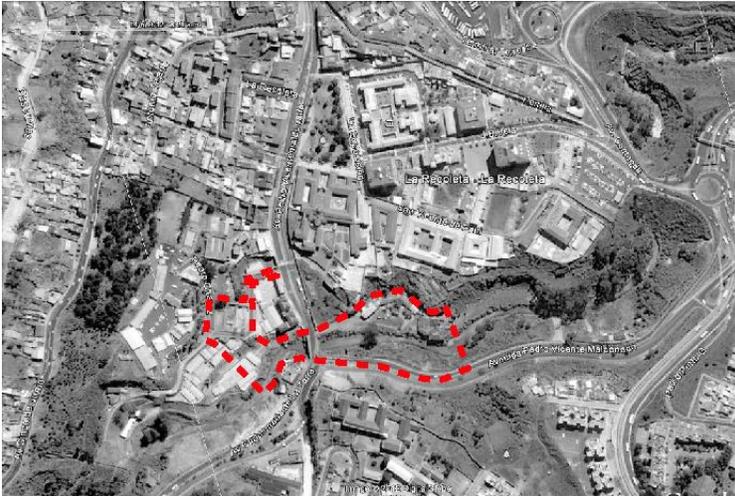

Diagrama 27: Ubicación del Proyecto - Ilustración Propia

Se decidió ubicar el proyecto de la Escuela de Artes Escénicas en la quebrada Machangara en el barrio la Recoleta, no solo por su calidad física, como hemos expuesto en los análisis anteriores del terreno, si no porque cuenta con un interesante radio de influencia cultural (diagrama 14) que es interés de esta tesis, el cual alimentará y será retroalimentado por el proyecto, al mismo tiempo si nos basamos en el marco teórico se concluye que el sector es inútil socialmente para la ciudad puesta que tiene una calidad de espacio abstracto (diagrama 25).

Pero esta cualidad nos ayudará a resaltar la intención del marco teórico, ya que podremos expresar la dualidad y la conexión necesaria que se da entre los espacios fijos y semifijos propuestos por Hall como también lograr generar una situación construida que *“es aquel momento de la vida construido concretamente para el juego de los acontecimientos”* (cobra, Situacionismo), estos acontecimientos se dan espontáneamente en la ciudad pero encontramos que lo interesante del terreno es que su función cambia con esta cualidad (diagrama 21–22) ya que es apto para ese tipo de programa.

Programa:

Relaciones Conceptuales.

Diagrama 58: Relaciones conceptuales - Ilustración Propia

Las siguientes actividades que se realizarán en la Escuela de Artes Escénicas son:

Teatro.

Teatro clásico

Teatro contemporáneo y sus derivados

Teatro experimental

Performance

Clown - Arlequín

Dramaturgia.

Cada técnica de teatro será apoyada de la parte teórica, esto quiere decir que debe existir tanto salas de ensayo de técnica como experimental y aulas académicas sustentadas de espacios audiovisuales y servicios.

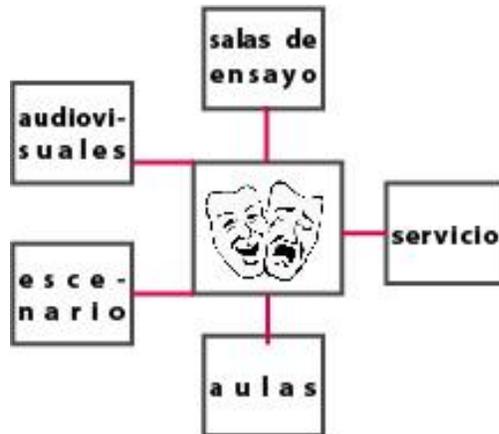

Diagrama: Programa Teatro - Ilustración Propia

- Danza:
 - Danza Clásica y sus derivados
 - Danza contemporánea y sus derivados
 - Danza folklórica
 - Danza primal
 - Danza social
 - Danza jazz

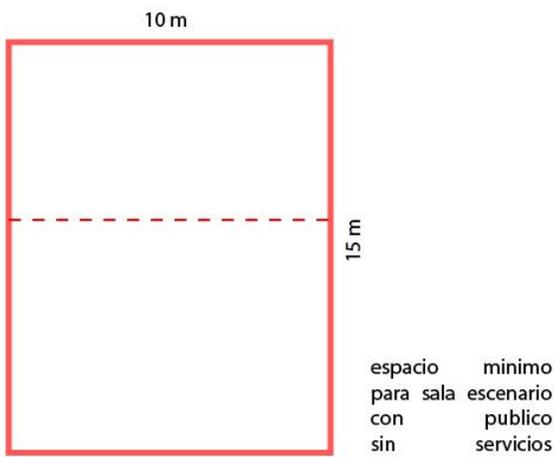
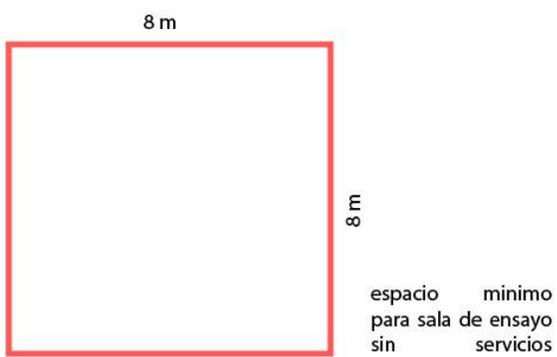
Tendrá la misma dinámica que el teatro con sus diferencias espaciales.

- Circo
 - Acrobacia
 - Telas
 - Malabares
 - Clown
 - Técnicas escenográficas para circo.

Medidas aproximadas:

Diagrama: Medidas Aproximadas - Ilustración propia

1. Diagramas de interrelaciones programáticas e interrelaciones Funcionales

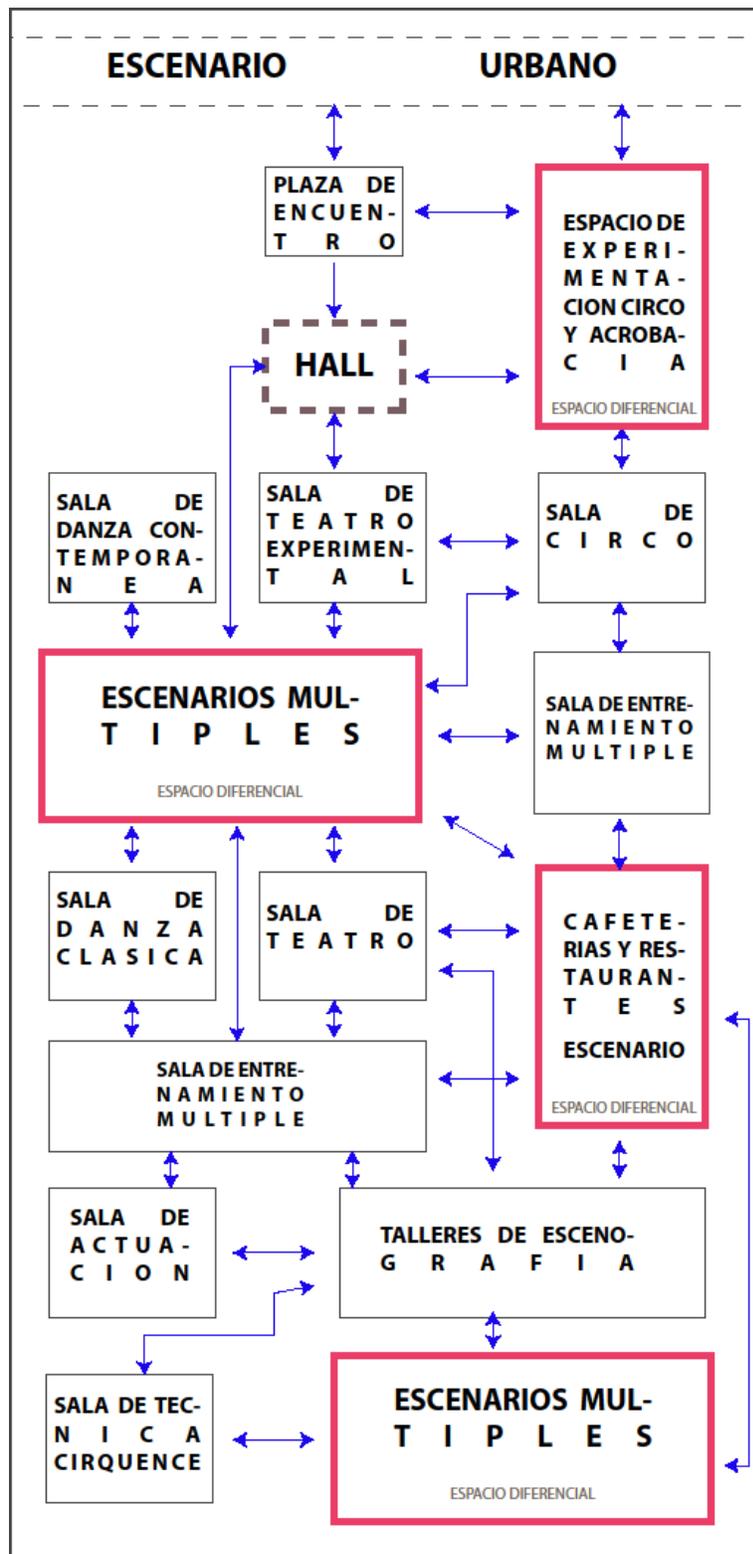

Diagrama 29: Relación de Programa - Ilustración Propia

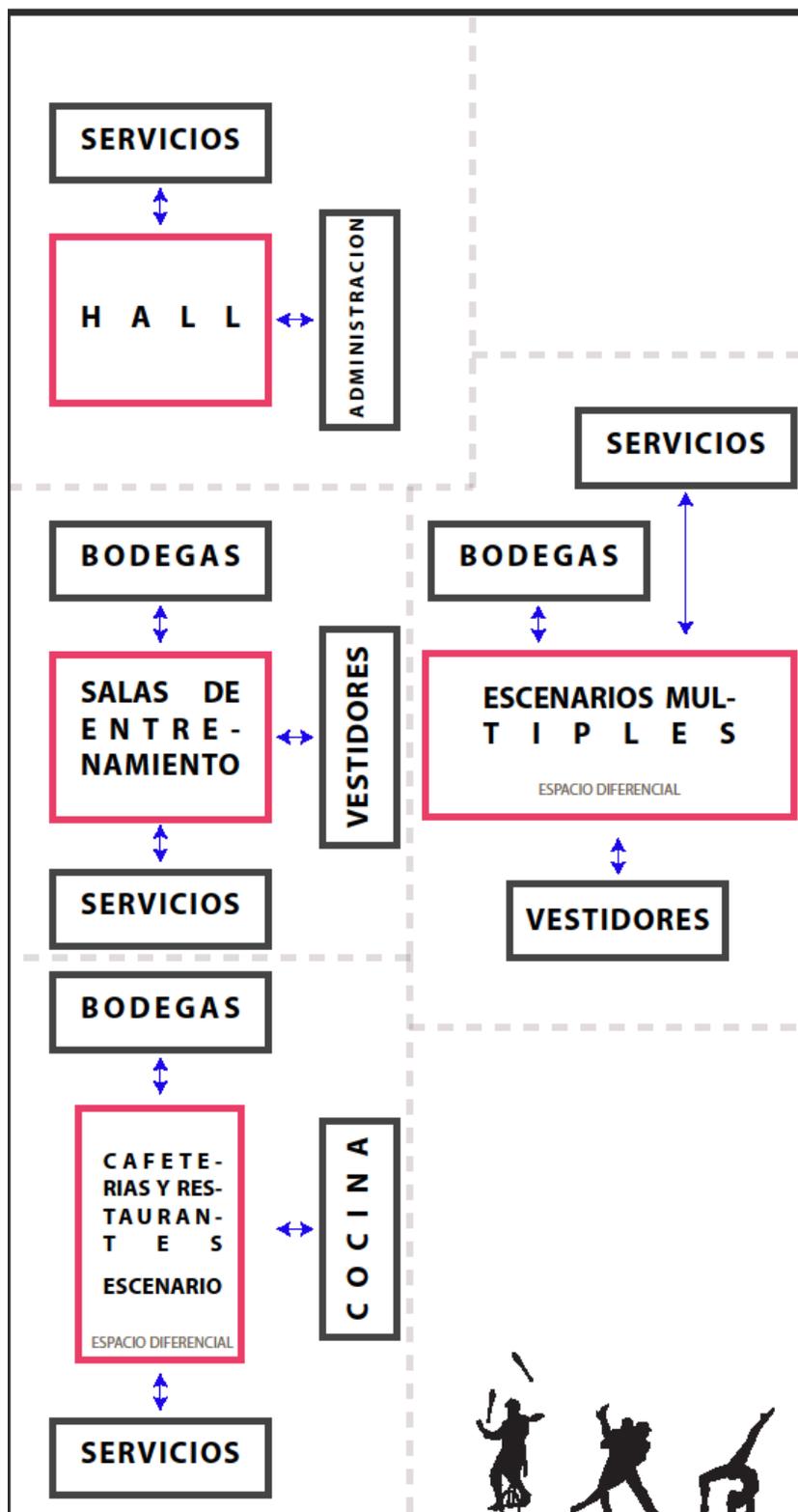
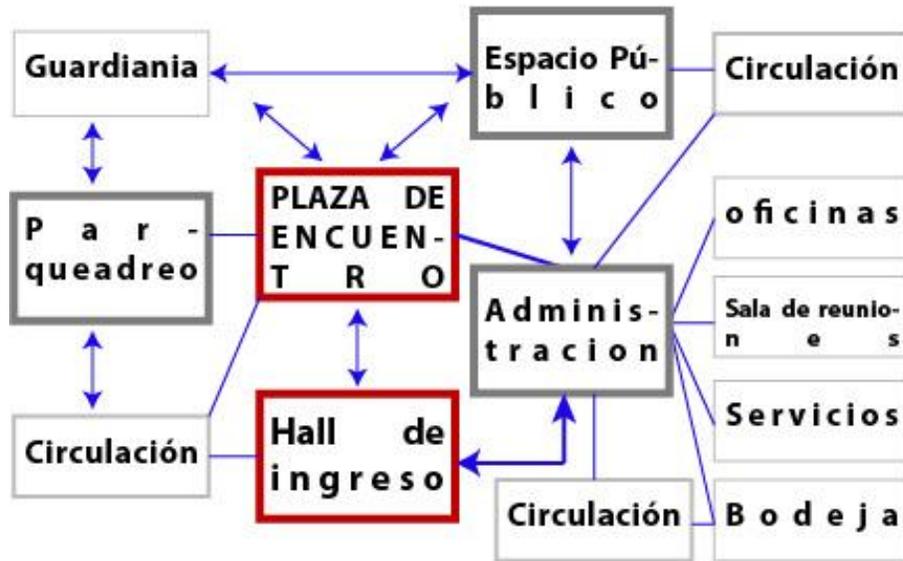
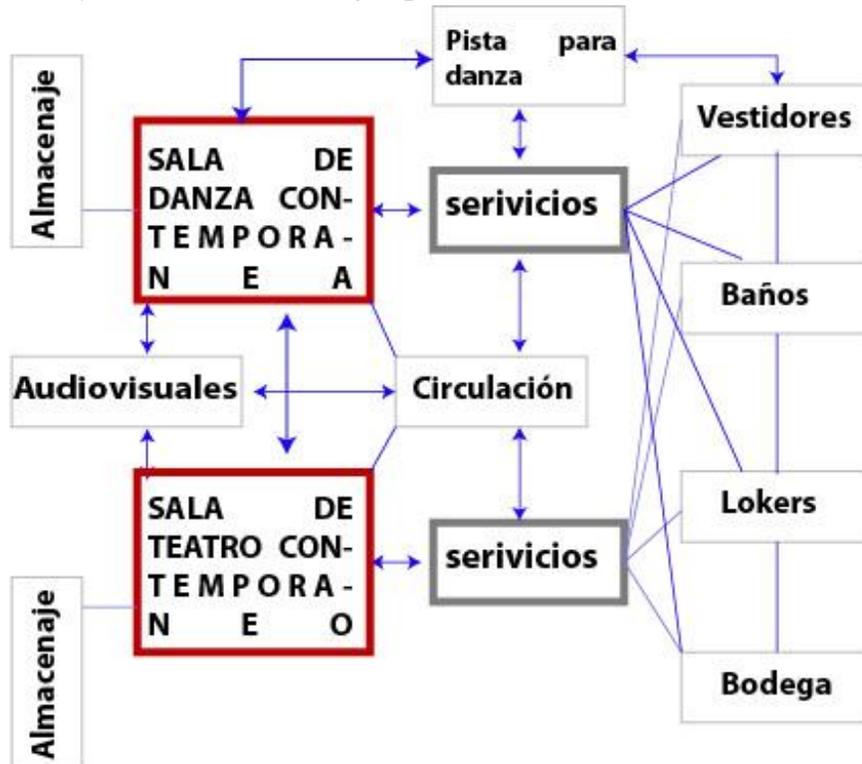

Diagrama 60: Interrelación Funcional - Ilustración Propia

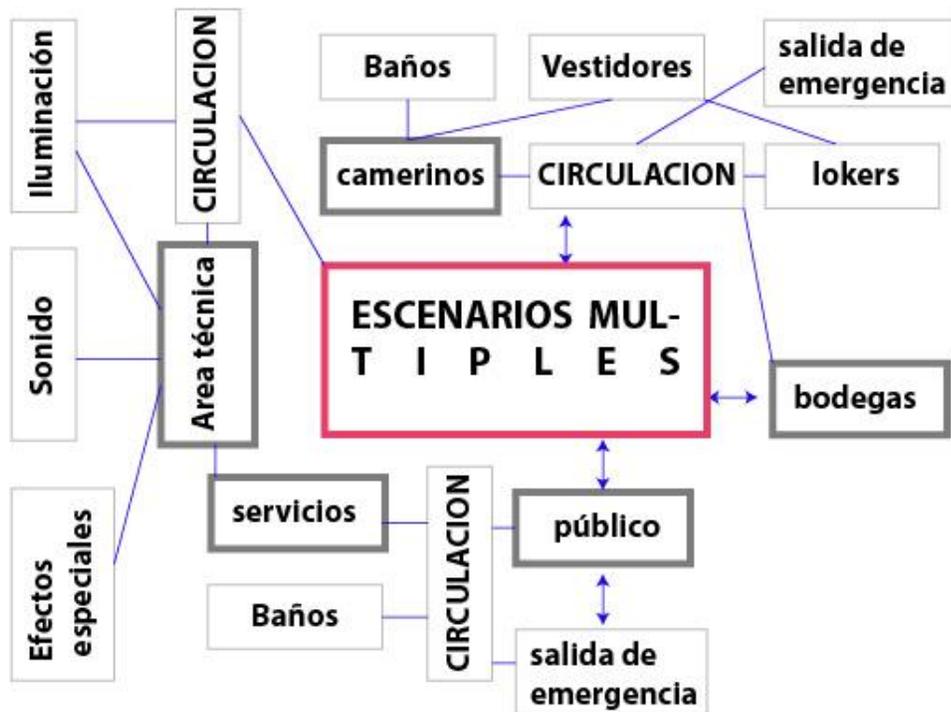
2.1

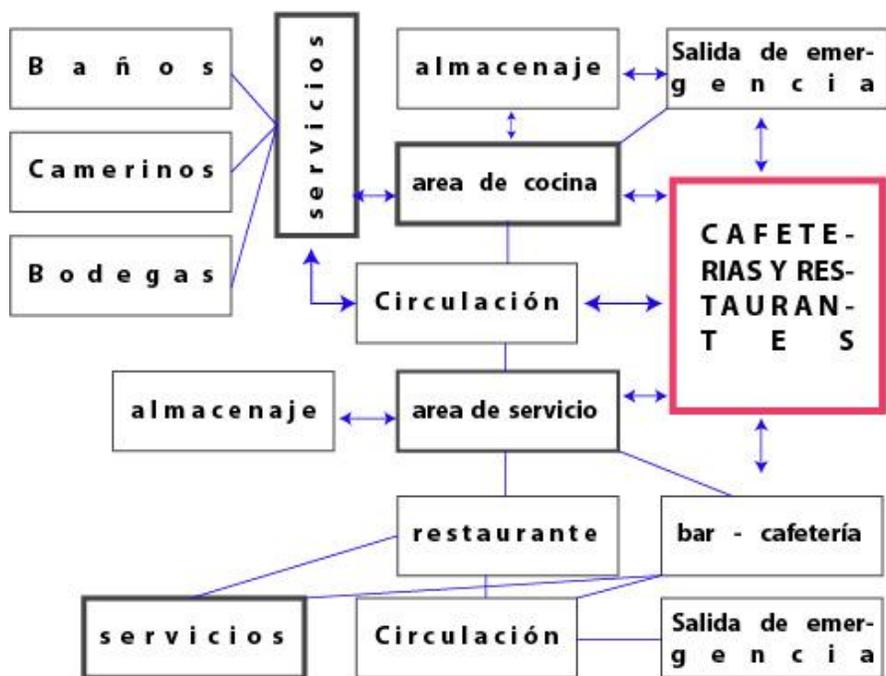
2.2 salas de ensayo – técnicas varias ejemplo:

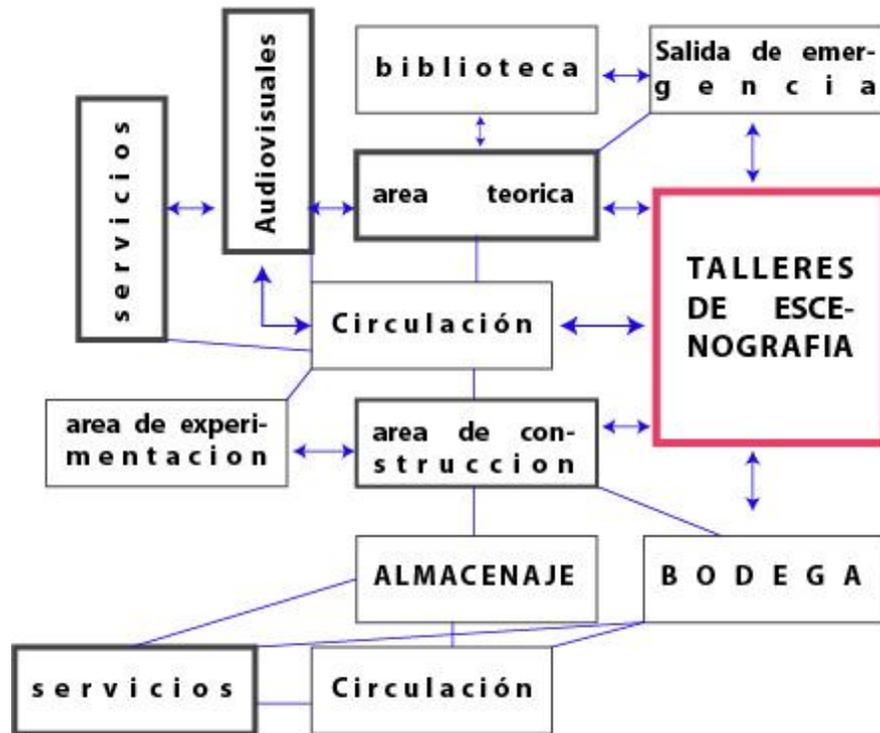
2.3

2.4

2.5

2. Jerárquicas

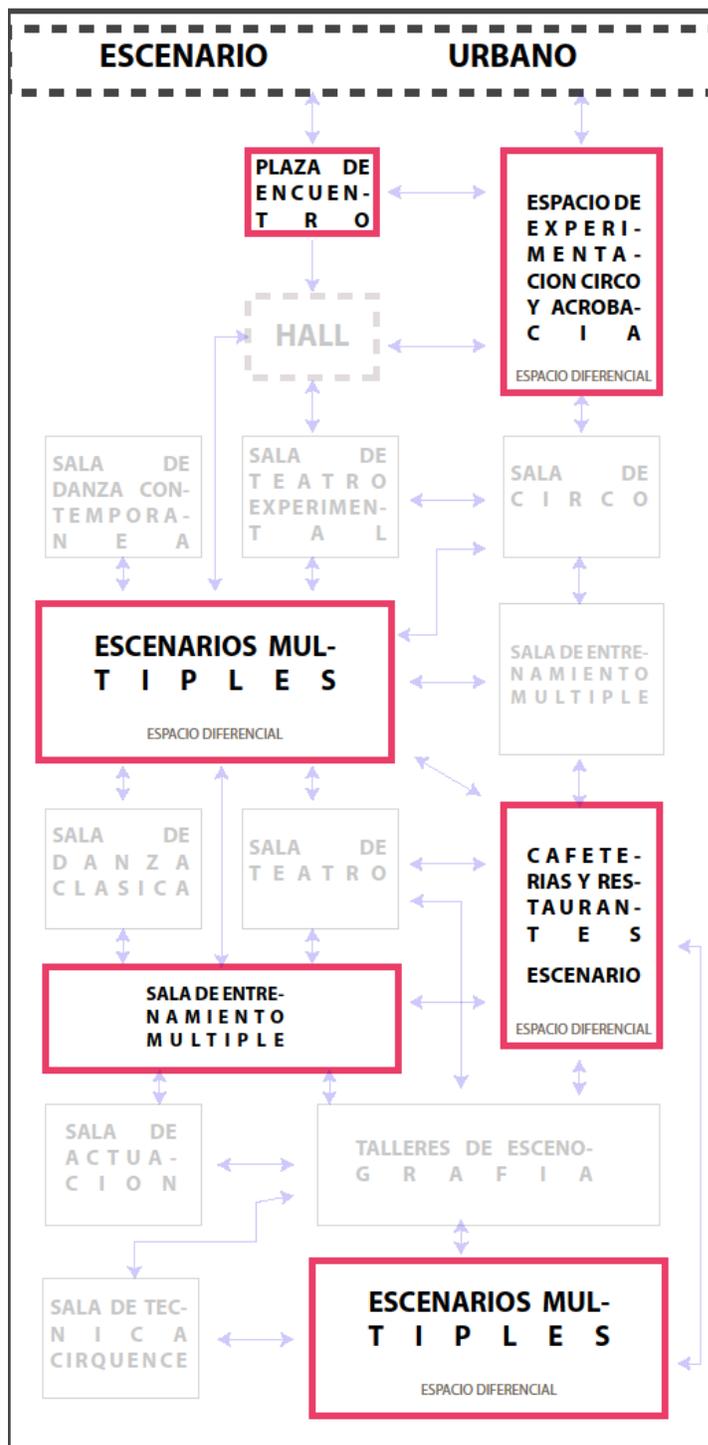

Diagrama 31: Programa y Función - Ilustración Propia

Análisis de Precedentes

1. Educatorium Rem Koolhaas

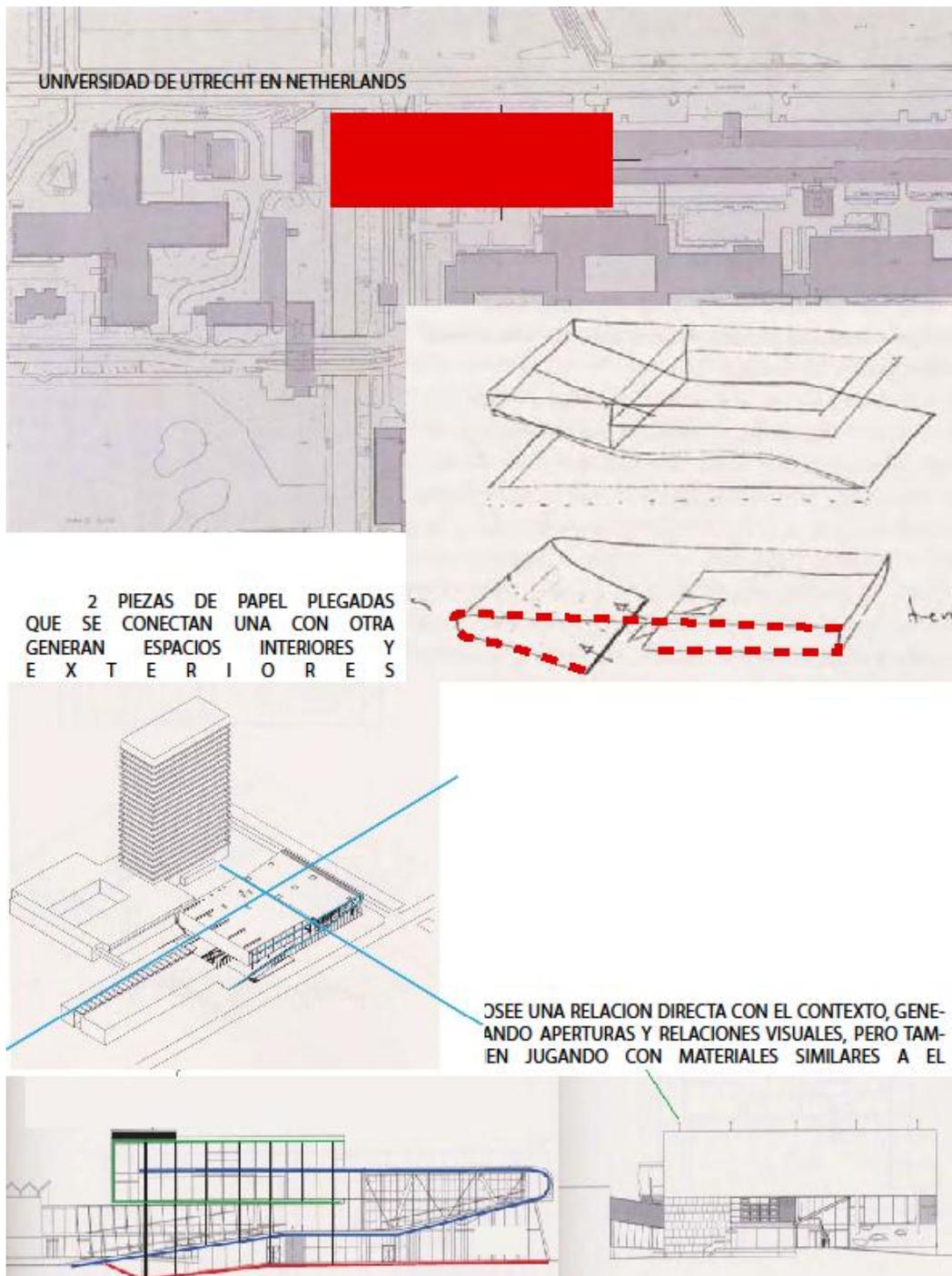
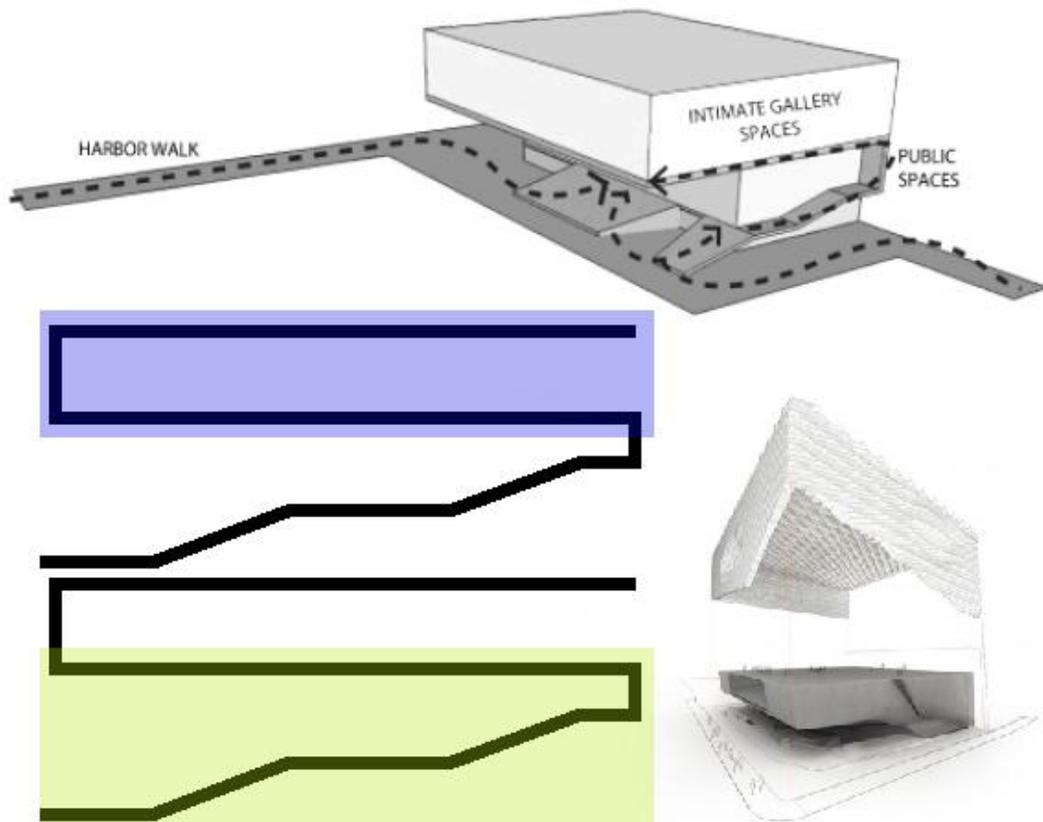
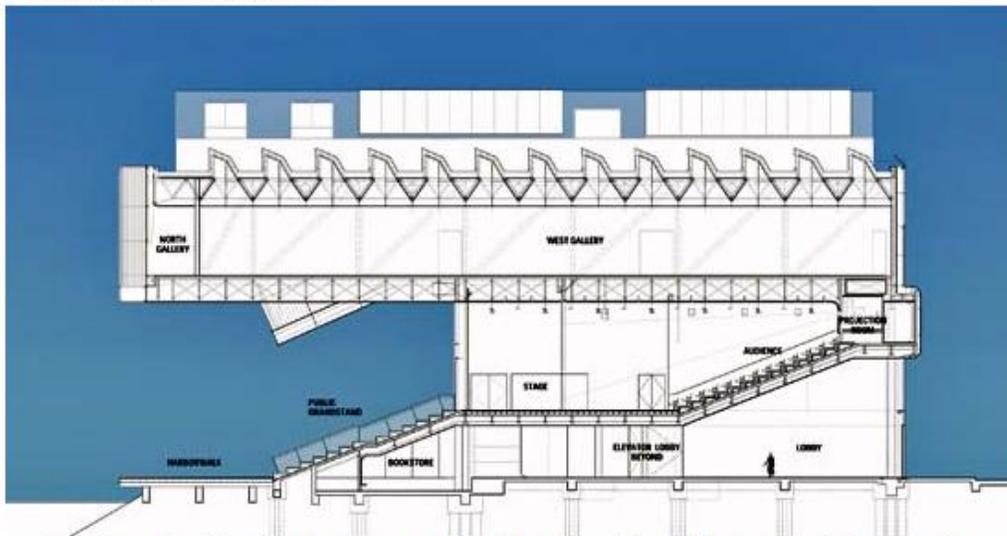

Diagrama 32: Educatorium Rem Koolhaas - Ilustración Denethor Gondor (visto en línea i) – Ilustración Propia

2. Institute of contemporary art – Diller + Scofidio

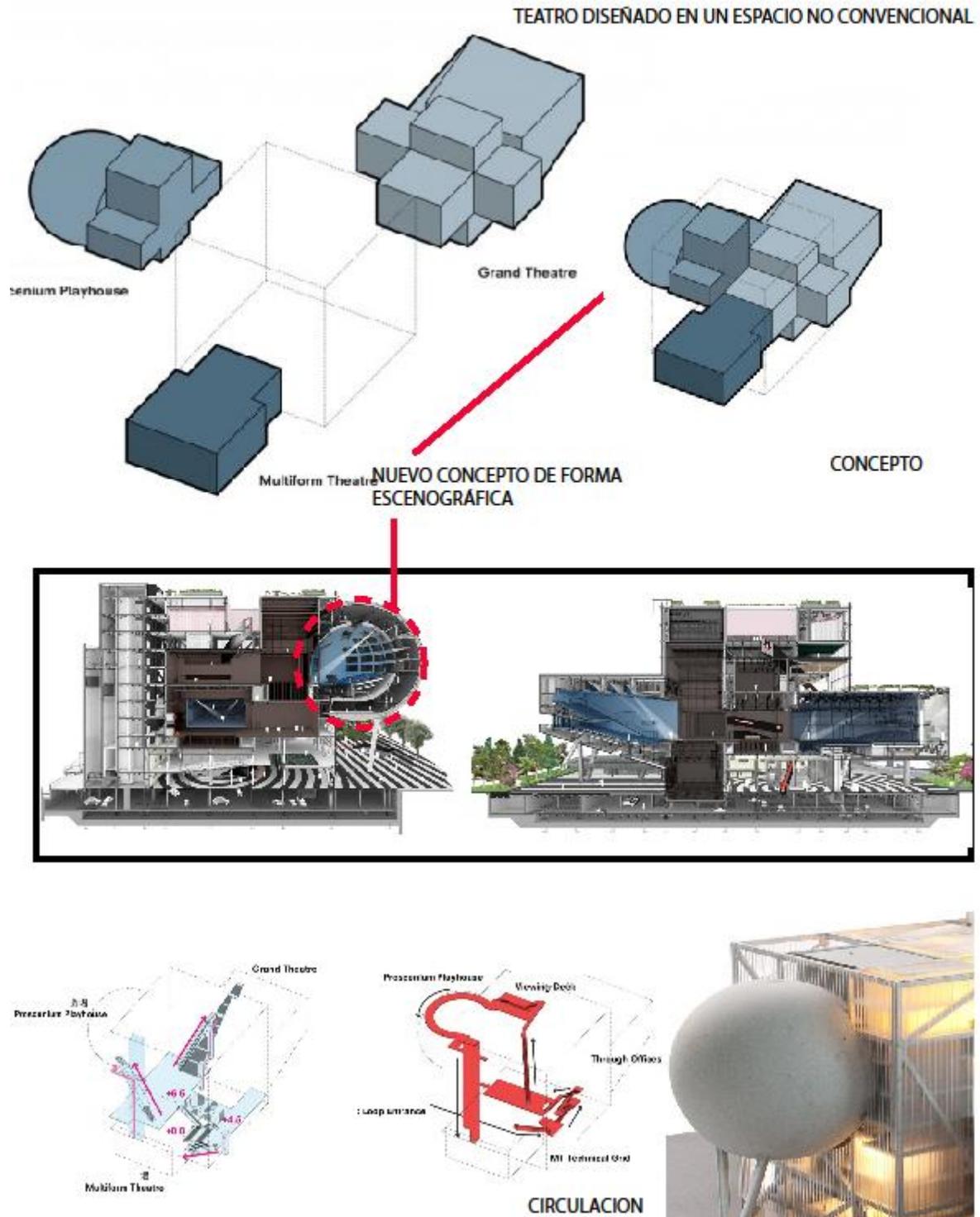

Poseo un plano unificador que cambia de significado por el uso del material y las distintas aperturas.

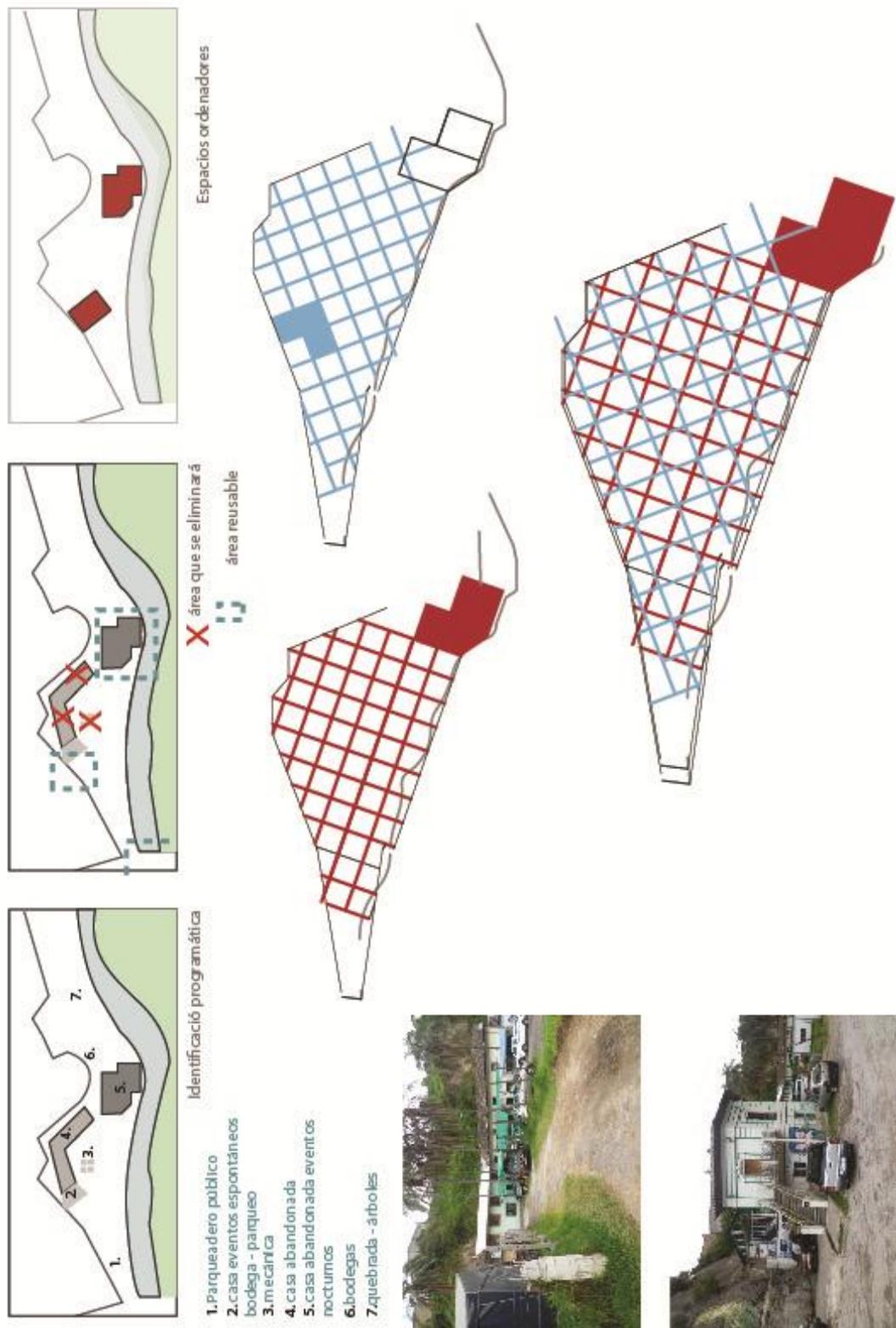

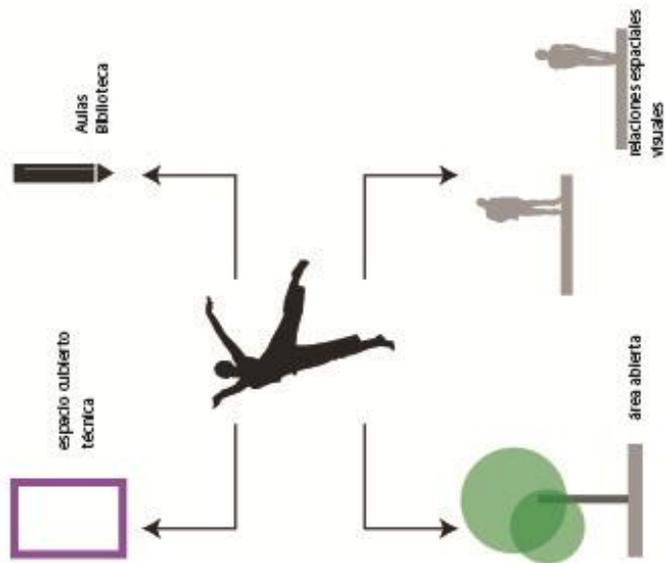
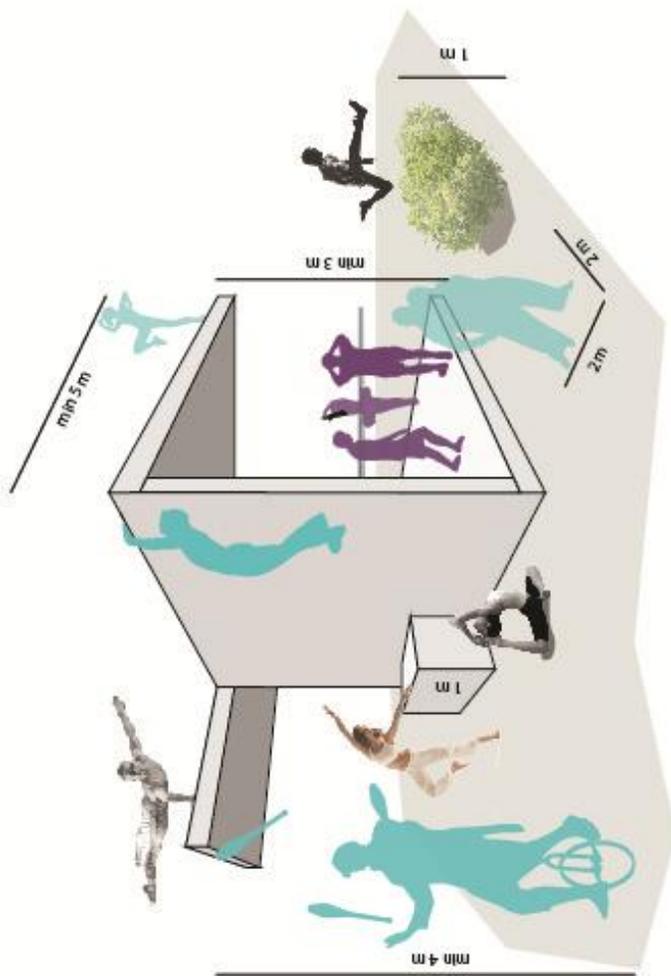
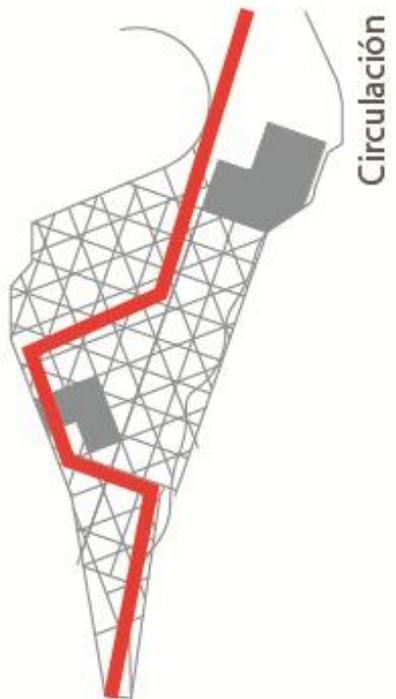
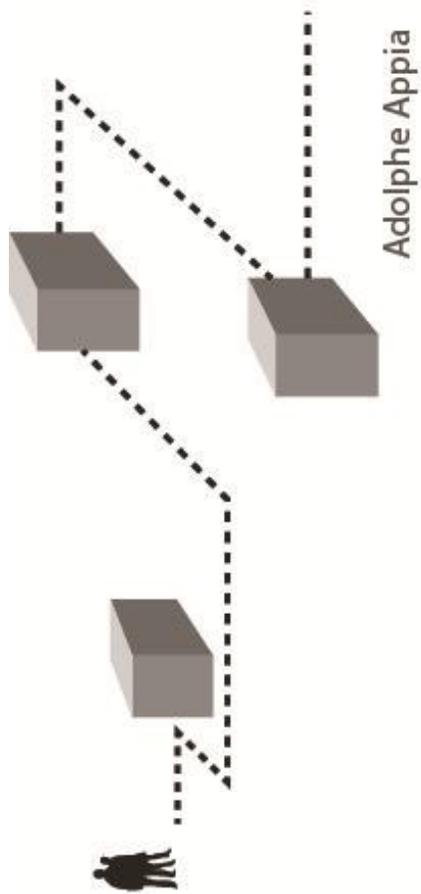
visto en línea (http://www.hughpearman.com/2006/illustrations/BostonICA_Cross%20Section_01a.jpg)

3. Escuela de Artes Escénicas Taipei – OMA

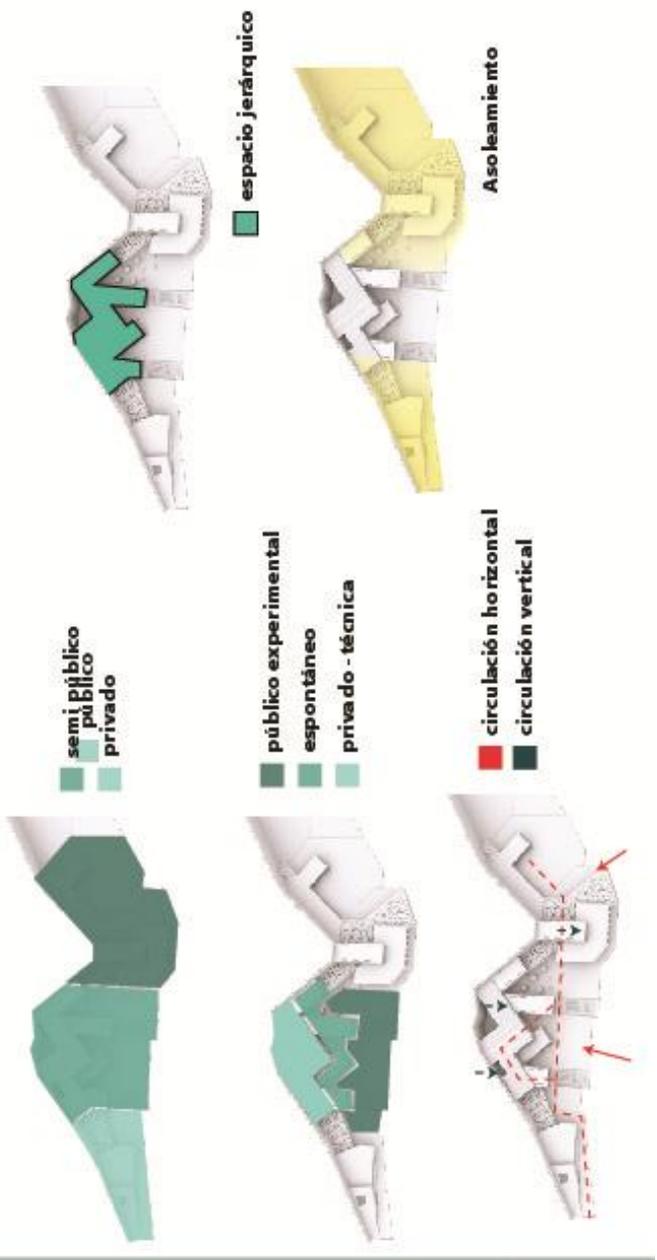
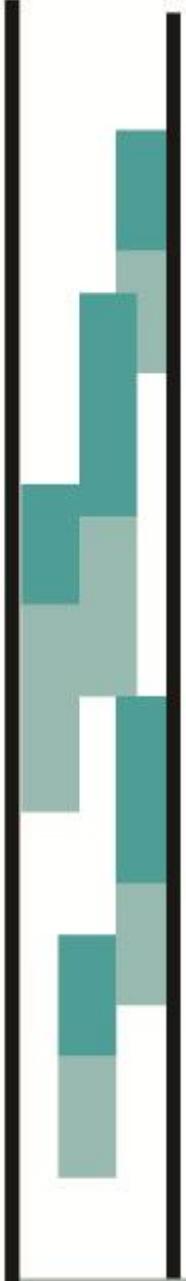

Escuela de Artes Escénicas – Escenario urbano La Recoleta

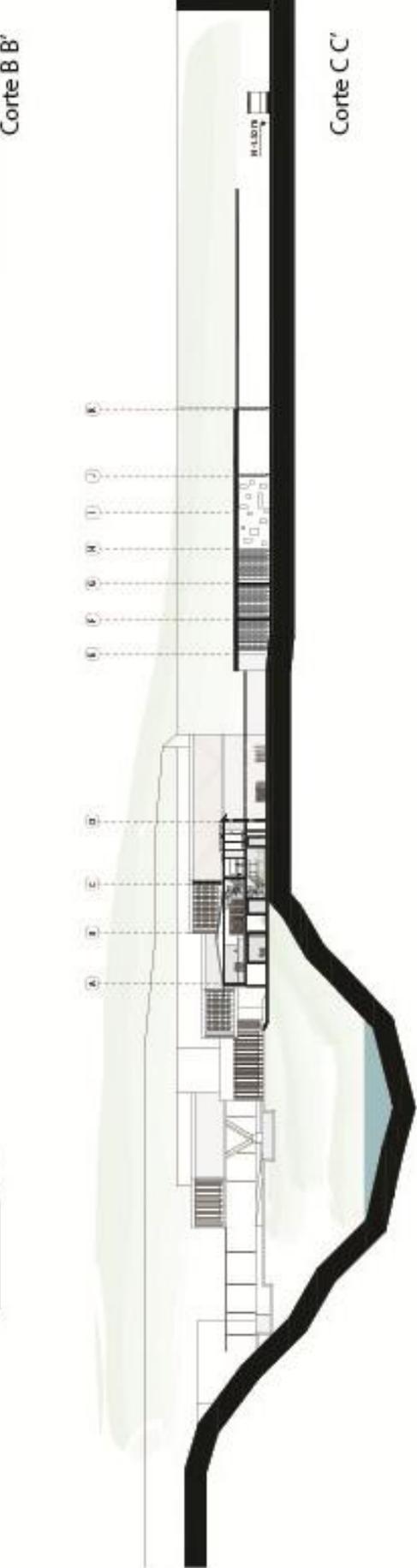
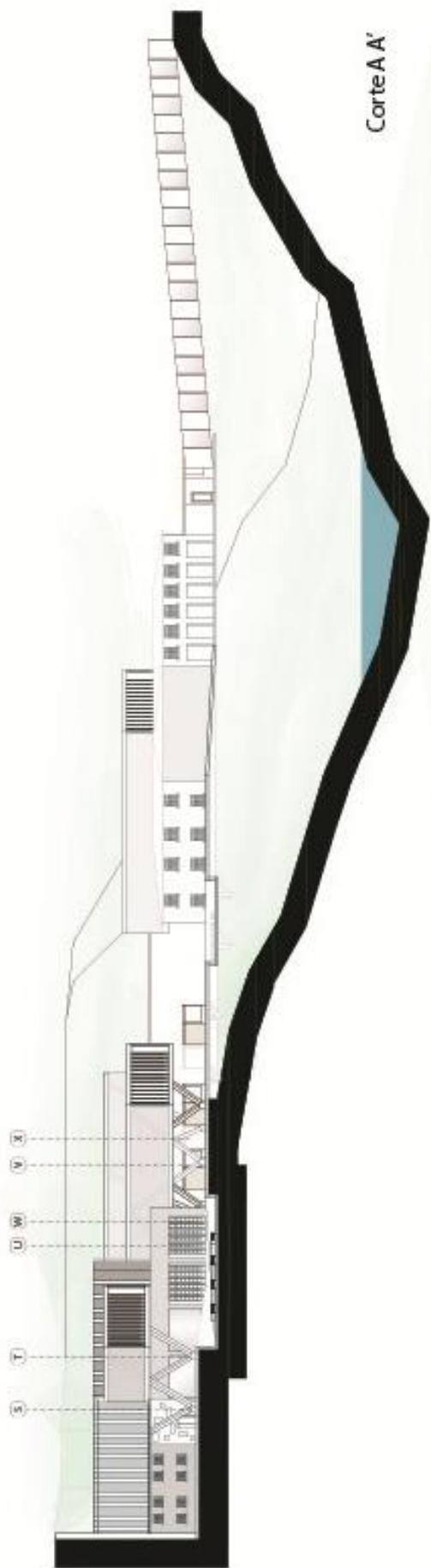
Eje Ordenador

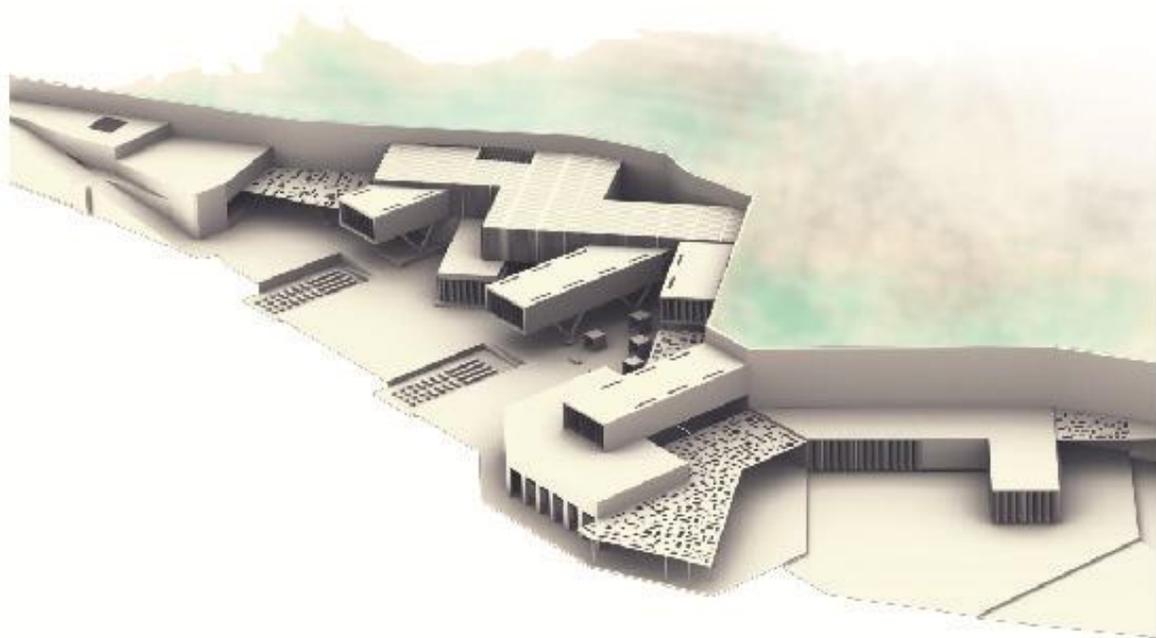

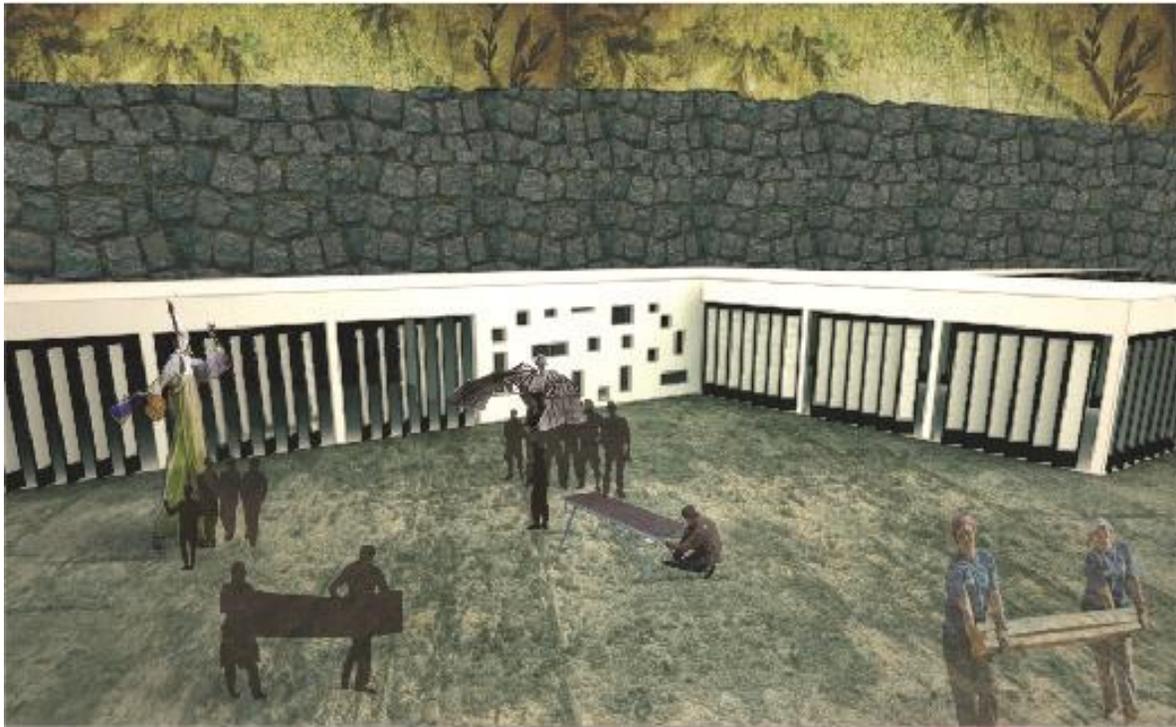

Planta Baja

Bibliografía

- Lefebvre, Henri (1958). *Critique de la vie quotidienne. Vol. I: Introduction*, París, L'Arche Editeur (primera edición por Grasset, 1946).
- Daniel Hiernaux-Nicolas, El espacio absoluto y el espacio referencial, Henry Lefebvre,
- ANTONIO MUÑOZ CARRION, *Comunicación Corporal Kinésica y Proxémica*, Universidad Complutense de Madrid, En Línea, http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comunicacion_corporal.pdf, 2006.
- HALL, E. T.: *La dimensión oculta. Enfoque antropológico del uso del espacio*. Madrid, Nuevo Urbanismo, 1973.
- GOFFMAN, E.: *La mise en scène de la vie quotidienne* (2 vol.). Paris, Ed. Minuit, 1973.
- Franco Lotito Catino: *Arquitectura, Psicología, espacio e individuo*, artículo de editoriales Trillas.
- Armando Silva: *Imaginario Urbanos*, quinta edición, Bogotá Colombia, edit. Arango 2006
- BERNARD TCHUMI, *Architecture and Disjunction*, Massachusetts Institute of Technology, sextaedición, 2001
- Michel de Certeau, *La Practica de la Vida Cotidiana*, University of California Press

- *Guy Debord, La sociedad del espectáculo (La société du spectacle)* publicado en 1967 por el situacionista y teórico político.
- Stewart Home, *El asalto a la cultura, Movimientos utópicos desde el Letrismo a la Class war*, Aporia Press/Unpopular Books, 1988; 2ª ed., AK Press, Edimburgo, 1991.
- Sylvia Lavin, *Kissing Architecture*, Princeton University Press, editorial Poitn, 2011

Antonio Artaud. (sf). El teatro y su doble. *Revista Literaria Katharsis*. Recuperado en línea (noviembre 2012). <http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/EL%20TEATRO%20Y%20SU%20DOBLE.pdf>,

L'oeuvre d'art vivant, A. Appia, p p. 45. Ginebra y París, Atar, 1922 .

Referencias

- Imagen 1: Parque de la Villette (visto en línea)
<http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/el-parque-de-la-villette-pars.html>
- Imagen 2: Artes Escénicas. historia de la danza. Visto en línea.
<http://www.imagen.com.mx/artes-escenicas>
- Imagen 3: Parque de la Villette (visto en línea)2012
<http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/el-parque-de-la-villette-pars.html>
- Imagen 4: Parque de la Villette Implantación - (visto en línea)
2012<http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/el-parque-de-la-villette-pars.html>
- Imagen 5: Urbanismo Unitario Constant - (visto en línea) 2012
<http://www.home.zonnet.nl/alolar/a4iu/abril2004/situacionistas.htm>
- Imagen 6: Educatorium Remm Koolhas. Vista Interna. Visto en línea 2012.
<http://www.flickr.com/groups/pritzkerprize/discuss/72157623312046538/>
- Imagen 7: School of American Ballet. Diller & Scofidio. Visto en línea 2012
http://www.jaffeholden.com/cmsAdmin/uploads/Rhode_Brown_Arts_Center0116_01.pdf
- Imagen 8: Centro de Artes Escenicos Taipei. Oma. Visto en línea 2012
<http://espacio-blanco.com/2009/01/oma-en-taipei-centro-de-artes-escenicas/>
- Mapa 1: Municipio Metropolitano de Quito. PMM 2009- 2025. Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas. 2009.

