

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Arquitectura y Diseño Interior

**Centro de Artes Visuales la Floresta
Reinterpretación de la imagen y la atmósfera**

Juan Esteban Andrade Rosero

Arquitectura

Trabajo de integración curricular presentado como requisito
para la obtención del título de
Arquitecto

Quito, 12 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

**Centro de Artes Visuales la Floresta
Reinterpretación de la imagen y la atmósfera**

Juan Esteban Andrade Rosero

Calificación: _____ / 100

Nombre del profesor, Título académico **Felipe Palacios, Arquitecto**

Firma del profesor: _____

Quito, 12 de diciembre de 2019

Derechos de Autor

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

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

Firma del estudiante:

Nombres y apellidos:

Juan Esteban Andrade Rosero

Código:

00123579

Cédula de identidad:

171956067-2

Lugar y fecha:

Quito, 12 de diciembre de 2019

RESUMEN

La arquitectura siempre se ha visto influida por distintos elementos que dan su propia identidad al edificio. Ya sean conceptuales (idea general), contextuales (del sitio o situación) o programáticos (su contenido), como menciona Tschumi (2005), estos componentes pueden ser configurados de distintas maneras para resultar en el proyecto arquitectónico. Este trabajo de titulación tiene como objetivo un edificio que genere armonía entre sus componentes conceptuales, contextuales y programáticos, a través del estudio de la atmósfera en la arquitectura. Partiendo de este concepto, se toma en cuenta también el término de imagen, desde un punto de vista arquitectónico y artístico, para complementar el estudio de atmósferas.

Por estas razones, el Centro de Artes Visuales, ubicado en La Floresta en la zona centro-norte de Quito, busca complementar al barrio artístico de la ciudad con espacios e infraestructura adecuados para la enseñanza de distintas disciplinas de artes visuales. Además de ofrecer espacios para la exhibición de obras y eventos artísticos, muy comunes en el sector. De esta manera, el proyecto se integrará de manera directa a La Floresta, promoviendo sus actividades y atrayendo a un mayor público de toda la ciudad.

Palabras clave: Arquitectura, concepto, contexto, contenido, atmósfera, imagen, la Floresta, complementar, artes visuales

ABSTRACT

Architecture has always been influenced by different elements that give the building its own identity. Whether conceptual (general idea), contextual (site or situation) or programmatic (its content), as Tschumi (2005) mentions, these components can be configured in different ways to result in the architectural project. The present work aims at a building that generates harmony between its conceptual, contextual and programmatic components, through the study of the atmosphere in architecture. Based on this concept, the term image is also taken into account, from an architectural and artistic point of view, to complement the study of atmospheres.

For these reasons, the Visual Arts Center, located in La Floresta in the north- central area of Quito, seeks to complement the city`s artistic neighborhood with adequate spaces and infrastructure for the teaching of different visual arts disciplines. In addition, the project will offer spaces for the exhibition of artistic works and events, very common in the site. In this way, the Project will be integrated directly to the neighborhood la Floresta, promoting its activities, and attracting a larger audience throughout the city.

Key words: Architecture, concept, context, content, atmosphere, image, la Floresta, complement, visual arts

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Desarrollo del tema	9
Concepto: de la "imagen" a la "atmósfera"	9
Contexto: La Floresta	10
Contenido: artes visuales.....	13
Anexo A: Sketches y diagramas	16
Anexo B: Planimetrías	17
Anexo C: Imágenes	20
Conclusión: Centro de Artes Visuales la Floresta	22
Referencias bibliográficas.....	23

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Seville, Henri Cartier-Bresson, 1933	8
Figura 2. Residencia de estudiantes en Clausiusstrasse, Zurich, Hans Baumgartner, 1936.....	9
Figura 3. Museo Serralves, Alvaro Siza, Fernando Guerra FG+SG.....	9
Figura 4. Collages de Atmósferas. El cuerpo de la arquitectura, el recorrer libremente, la tensión entre interior y exterior, grados de intimidad. Elaboración propia.....	10
Figura 5. Plano de Talleres artísticos de la Floresta. Elaboración propia.....	11
Figura 6. Barrido fotográfico de elementos de la Floresta. Elaboración propia.....	11
Figura 7. Plano de talleres de artes visuales y recorrido en la Floresta. Elaboración propia...	12
Figura 8. Diagramas de 21st Century Museum, Sanaa. Elaboración propia.....	12
Figura 9. Collage de fachadas y letreros, Las vegas, la Floresta, Portugal. Elaboración propia.....	12
Figura 10. Diagramas de funcionamiento, de la calle al proyecto. Elaboración propia.....	13
Figura 11. Programa y contenido. Elaboración propia.....	14
Figura 12. Diagrama de relaciones espaciales. Elaboración propia.....	14
Figura 13. Diagramas de partido. Elaboración propia.....	15
Figura 14. Diagramas de programa. Elaboración propia.....	15
Figura 15. Diagramas ordenadores. Elaboración propia.....	15

INTRODUCCIÓN

Figura 1. Seville, Henri Cartier-Bresson, 1933

“...del entorno que pasa a ser parte de la vida de la gente, un lugar donde crecen los niños. Quizá, 25 años más tarde, se acuerden inconscientemente de algún edificio en particular, de un rincón, de una calle, de una plaza, sin saber quiénes son sus arquitectos, algo que tampoco es importante. Pero si la imagen de que las cosas están ahí... de las que uno no es responsable, pero que te han conmovido y, en cierto sentido, te han aliviado o ayudado.” (Zumthor, 2006)

Con estas palabras, Peter Zumthor sintetiza su pensamiento sobre cuál es el propósito de la arquitectura dentro de la sociedad en su discurso de “Atmósferas” (2006). Tres conceptos son fundamentales en la idea de este apartado: el entorno, la imagen y la emoción. Zumthor plantea una relación entre estos elementos dándole importancia a la experiencia de la gente en el entorno, a su memoria por las imágenes que miran y a la emoción que estos objetos provocan al ser observados. De igual manera, en 1982, Roland Barthes escribe en su texto “La Cámara Lúcida” sobre la emoción que evoca una imagen (en este caso fotográfica) sobre su observador. Él denomina este suceso como “Studium”. Este “pinchazo”, como él lo define, tiene que ver con el saber cultural y propio del observador. Está dado por un interés sobre el objeto que se aprecia. El Studium genera un interés por lo que se está observando.

Ambos conceptos, tanto el de “Atmósferas” como el de “Studium”, tienen como objeto principal el sentimiento o la emoción que provoca una imagen sobre las personas. La única diferencia es la materialidad del objeto contemplado, por un lado, específicamente una imagen fotográfica y, por el otro, un espacio físico, sea urbano o arquitectónico. Ambos elementos necesitan de ciertos componentes que al formar un solo cuerpo generen ese “pinchazo” en su observador. Por esto, ambos pensamientos influirán de manera directa el proceso de investigación, análisis y diseño.

DESARROLLO DEL TEMA

Concepto: de la “imagen” a la “atmósfera”

“Para mi, la realidad arquitectónica solo puede tratarse de que un edificio me conmueva o no. ¿Qué diablos me conmueve a mi de este edificio? ¿Cómo puedo proyectar algo así? ¿Cómo puedo proyectar algo similar al espacio de esta fotografía?... ¿Cómo pueden proyectarse cosas con tal presencia, cosas bellas y naturales que me conmuevan una y otra vez?... el concepto para designarlo es el de “atmósfera”.” (Zumthor, 2006)

Figura 2. Residencia de estudiantes en Clausiusstrasse, Zurich, Hans Baumgartner, 1936

Figura 3. Museo Serralves, Alvaro Siza, Fernando Guerra FG+SG

Este trabajo de titulación tiene como principal objeto de estudio la “atmósfera” en la arquitectura. Mediante el discurso de Peter Zumthor, se definen una serie de categorías y parámetros que nos permiten entender mejor el término y las posibilidades de incorporarlo conceptualmente en un proyecto arquitectónico, en un lugar determinado y con un programa específico, relacionando todos estos elementos entre sí.

Para Walter Benjamin la experiencia del arte se asemejaba a un intercambio entre el observador y la obra. El primero le cedía su emoción y el segundo le concedería su “aura”. Lo mismo sucede para Zumthor con la “atmósfera” y la arquitectura. Para él, la atmósfera de un espacio puede percibirse a partir de la experiencia, pero esta cuenta con varios niveles y formas de manifestarse. En su discurso, el arquitecto suizo enumera 9 puntos o componentes de lo que él busca en la atmósfera arquitectónica. Estos son: el cuerpo de la arquitectura, la consonancia de los materiales, el sonido del espacio, la temperatura del espacio, las cosas a mi alrededor, entre el sosiego y la seducción, la tensión entre interior y exterior, grados de intimidad y la luz sobre las cosas. Claramente, varios de estos aspectos solo pueden ser experimentados por el cuerpo en la arquitectura, pero para el proceso de análisis y de diseño, se utilizaron 5 de estos aspectos: el cuerpo de la arquitectura, las cosas a mi alrededor, entre el sosiego y la seducción, la tensión entre interior y exterior y los grados de intimidad. Tomando en cuenta a la luz sobre las cosas como un principio inseparable en el diseño arquitectónico.

Figura 4. Collages de Atmósferas. El cuerpo de la arquitectura, el recorrer libremente, la tensión entre interior y exterior, grados de intimidad. Elaboración propia.

Contexto: La Floresta

“Imaginabilidad es la cualidad de un lugar que lo hace distinto, recordable y memorable.” (Lynch, 2014)

La Floresta es un barrio que se encuentra en la zona centro-norte de la ciudad de Quito. Se formó en la década de los 50`s como un sector residencial para familias acaudaladas que se mudaban desde el centro histórico a haciendas con grandes superficies de terrenos con vegetación. En la actualidad, el barrio ha mantenido en su mayoría su escala, su baja densidad y su tipología de casa de dos a tres pisos con patio frontal y posterior, respetando parcialmente el carácter residencial con el que fue fundado. Con excepción de que existen otros elementos que ha cambiado la imagen del barrio y, en consecuencia, su atmósfera. Estos son los talleres artísticos. Estos espacios no se han concentrado en ningún área específica del barrio, sino que se han esparcido por todo el territorio. Esto ha generado que puedan ser visitados por toda la extensión del barrio convirtiéndolo en un espacio para recorrer libremente.

Figura 5. Plano de Talleres artísticos de la Floresta. Elaboración propia.

La gran cantidad de espacios artísticos ha conseguido que la imagen del sector cambie en su totalidad de residencial a barrio artístico de la ciudad. La mezcla alternante entre viviendas y talleres le ha dado su atmósfera característica al barrio. En 2014 un grupo de estudiantes de la USFQ desarrollo un plan barrial para la Floresta, basándose en el “Plan especial de la Floresta” del municipio de Quito de 2008 y su propio análisis del sector. El grupo realizó una encuesta con los residentes de la Floresta, preguntándoles ¿Qué hace único al barrio? Las respuestas mas frecuentes fueron: arte, caminable, arboles, comunidad, cultural. La condición visual predomina debido a estos elementos artísticos que se mezclan con los elementos “residenciales”. Por ejemplo, los murales, el mobiliario urbano, las esculturas y vitrinas de cada taller que contrastan con la vegetación, patios, viviendas y portones residenciales. Esta experiencia es complementada con la condición del barrio para ser recorrido peatonalmente.

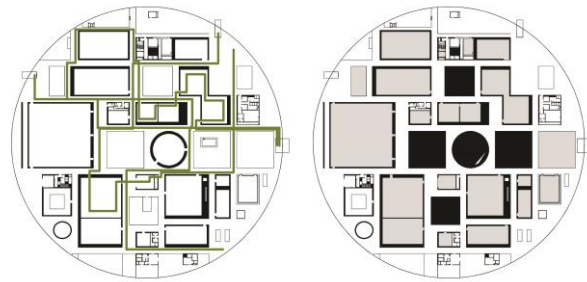

Figura 6. Barrido fotográfico de elementos de la Floresta. Elaboración propia.

Los talleres se caracterizan por ser espacios adaptados dentro de las viviendas. Es decir, no son espacios diseñados para una actividad en específico, son ampliaciones de garajes o de la vivienda en sí que sirven como estudio de arte, tienda de obras y objetos artesanales o incluso cafeterías. La comunidad ha generado una serie de eventos públicos para que los talleres sean visitados. Estos eventos como “Mi Calle” o “La Madre de las Ferias” fomentan la peatonalidad en el barrio, cerrando el paso vehicular y generan un recorrido por todo el barrio. El barrio convertido en un contenedor de espacios de exhibición se asemeja al 21st Century Museum de Sanaa. Donde se puede recorrer el interior del contenedor y dentro de este existen espacios más pequeños que exhiben obras de arte.

Figura 7. Plano de talleres de artes visuales y recorrido en la Floresta. Elaboración propia.

21st Century Museum - SANAA
Recorrido libre
Espacio interior
Patio
Esc. 1/250

Figura 8. Diagramas de 21st Century Museum, Sanaa. Elaboración propia.

“Fui a una tienda esta mañana y no había nadie, literalmente nadie. Imagina si todos esos espacios vacíos invitaran a la arquitectura contemporánea y fuera algo como “Oye, juntemonos en este pabellón” ... solo un lugar donde la gente va. Los espacios siempre han tenido valor, pero ahora significan algo diferente.” (Abloh, 2018)

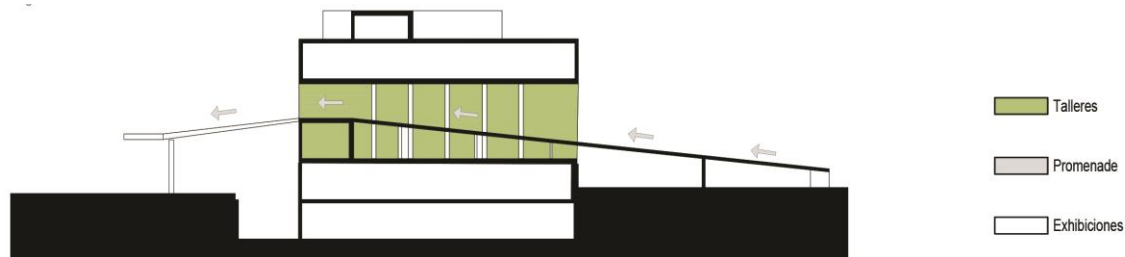
Este trabajo de titulación busca invitar a la arquitectura contemporánea a ser parte de la atmósfera de la Floresta. Que el edificio sea el protagonista e intermediario entre el espacio público y el interior. Que reemplace el ornamento estético que son los murales y letreros que adornan las fachadas de las intervenciones en las viviendas y que cumpla con su propósito de albergar obras de arte y promover la enseñanza y práctica de distintas disciplinas de arte. Complementando el recorrido libre que existe entre las calles de la Floresta con otro espacio artístico y que siga fomentando la imagen del barrio artístico de Quito.

Figura 9. Collage de fachadas y letreros, Las Vegas, la Floresta, Portugal. Elaboración propia.

Contenido: artes visuales

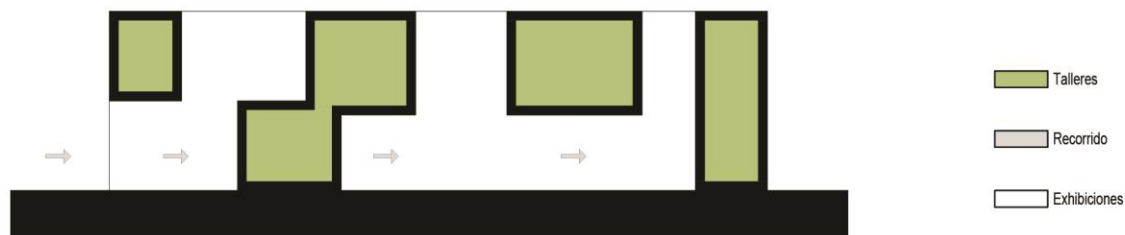
Para Le Corbusier, el Carpenter Center for the Visual Arts representaba una “synthèse des arts majeurs” donde la arquitectura se mezclaría con la pintura, la escultura, la fotografía y el cine.” (1963)

El proyecto busca establecer relaciones entre los talleres y los peatones exteriores, mediante una rampa que atraviesa el edificio. Mediante esta "promenade" se atraviesa todo el proyecto permitiendo visualizar el trabajo de los diferentes espacios.

Carpenter Center for the Visual Arts - Le Corbusier

Esc. 1:750

El proyecto busca establecer relaciones entre los talleres, las diferentes disciplinas artísticas y sus usuarios. Conectando espacialmente los talleres se genera una interconexión y un intercambio de ideas que aportan al proceso creativo.

Centro de Artes Visuales "La Floresta"

Figura 10. Diagramas de funcionamiento, de ~~la calle~~ ^{la calle} al proyecto. Elaboración propia.

Le Corbusier quería que su proyecto para el Carpenter Center fuera una muestra de sus principios arquitectónicos, igualmente que su edificio se pudiera recorrer mostrando desde el exterior todos los espacios y actividades que contenía. Al igual que los talleres de La Floresta que pueden ser vistos desde la calle, el proyecto de titulación busca mostrar una parte de lo que el edificio contiene, sea exhibición o taller, para complementar esta idea de la peatonalidad del sector y la relación entre el espacio público y el interior. Entre los talleres del barrio, predominan las cafeterías y los talleres de artes visuales, es decir pintura, escultura, fotografía, video, grabado, serigrafía, etc... Muchos de estos espacios no cuentan con la infraestructura necesaria para funcionar como talleres de enseñanza al público. Por ejemplo, el laboratorio abierto de fotografía (LAF) tiene una gran iniciativa con respecto a la fotografía análoga. Cuentan con su propio cuarto oscuro y fomentan que cada persona revele sus negativos y sea parte del proceso. En lugar de funcionar como una tienda, ellos crean una dinámica entre el cliente, su espacio y la enseñanza de esta disciplina. Por el momento ellos cuentan con un espacio que limita el uso para una persona dentro de su cuarto oscuro entonces se vuelve más complicado dar talleres a grupos con mayor número de personas cuando el espacio te restringe esa cualidad.

ZONA	ESPACIOS CONTENIDOS	m2
ACCESO	HALL DE INGRESO, INFORMACIÓN, BODEGA	200
ATRIO	ESPACIOS TRIPLE ALTURA, ZONA DE ESTANCIA Y EXHIBICIONES	400
CAFETERÍA	COMEDOR, COCINA, TALLER DE COCINA, ALMACENAMIENTO, SSHH	200
EXHIBICIONES	PERMANENTE, TEMPORAL, ARCHIVO, SSHH	1200
TALLERES	MULTIUSO, PINTURA, SERIGRAFÍA, ESCULTURA, GRABADO, FOTOGRAFÍA, VIDEO, AULAS, LABORATORIOS DIGITALES	1200
AUDITORIO	FOYER, CONTROLES, SERVICIOS, BODEGA, BUTACAS, ESCENARIO, SSHH	500
MEDIATECA	CONTROL, TIENDA, INFANTIL, INTERNET, ARCHIVO, SALA DE LECTURA, SALA CONFERENCIAS, AUDIO Y VIDEO	600
ADMIN.	SECRETARÍA, ARCHIVO, LOUNGE, SALA DE REUNIONES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS	200
SERVICIOS	ALMACENAMIENTO, DESECHOS, CARGA Y DESCARGA, ELEVADOR DE CARGA, ELECTRICO	200
TOTAL		4700

Figura 11. Programa y contenido. Elaboración propia.

El programa se compone de dos espacios que cumplen la función más importante del proyecto, los talleres y las exhibiciones. El proyecto contará con talleres equipados para la pintura, escultura, serigrafía, grabado, fotografía y video, además de espacios de uso múltiple para la enseñanza de cualquier otro tipo de disciplina artística. La organización de estos no será agrupada, sino que estarán repartidos por todo el edificio y podrán mantener una relación visual entre sí. Recreando la atmósfera del contexto donde uno puede recorrer el espacio libremente y observar los talleres y exhibiciones.

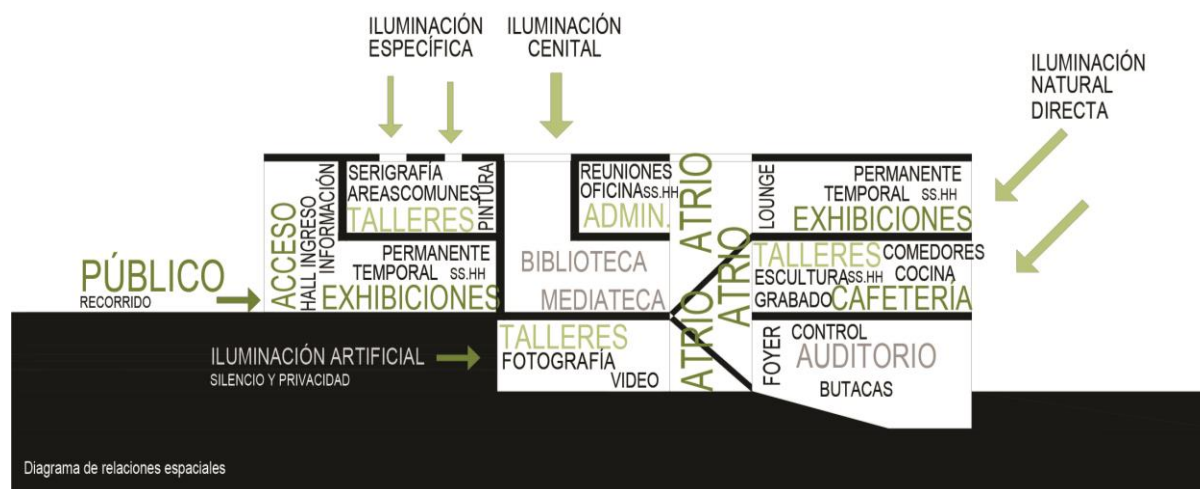

Figura 12. Diagrama de relaciones espaciales. Elaboración propia.

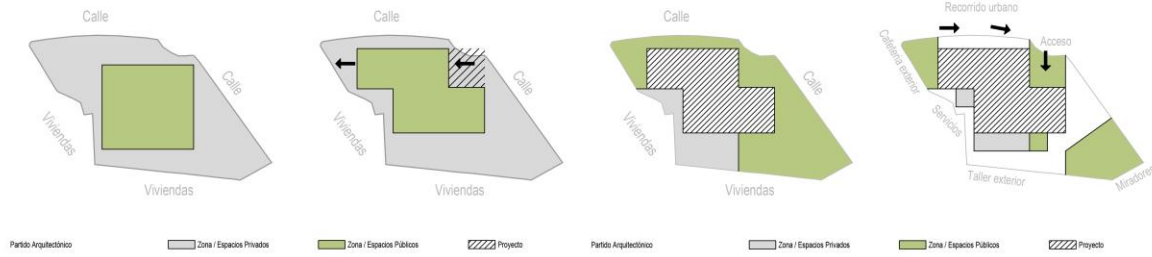

Figura 13. Diagramas de partido. Elaboración propia.

El proyecto se organiza como un volumen cuadrado desplazado en la mitad. Este desplazamiento genera que se acomode con la forma del lote y que genere espacios exteriores que aporten al espacio público.

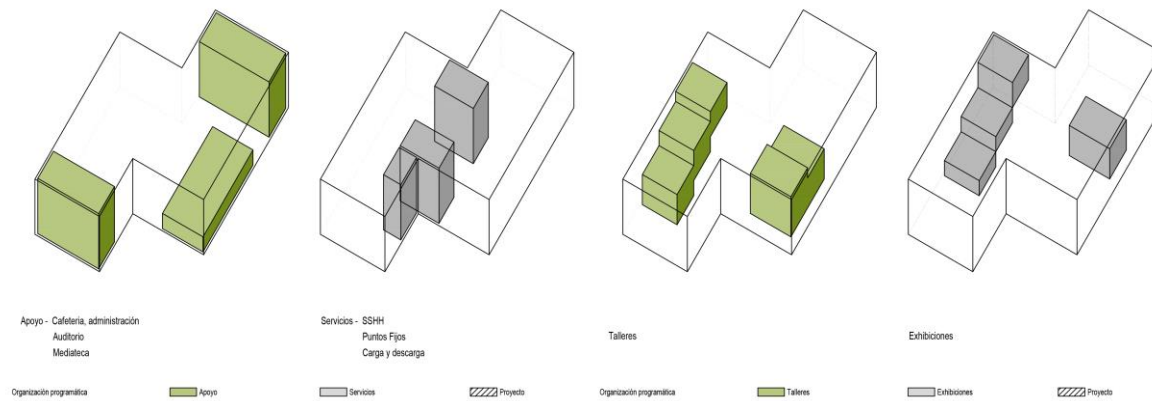

Figura 14. Diagramas de programa. Elaboración propia.

El programa se organiza con relación al barrio, es decir, no se zonifican los espacios. Por ejemplos los talleres y exhibiciones se encuentran en todas las plantas y al desplazarse generan relaciones visuales entre ellos.

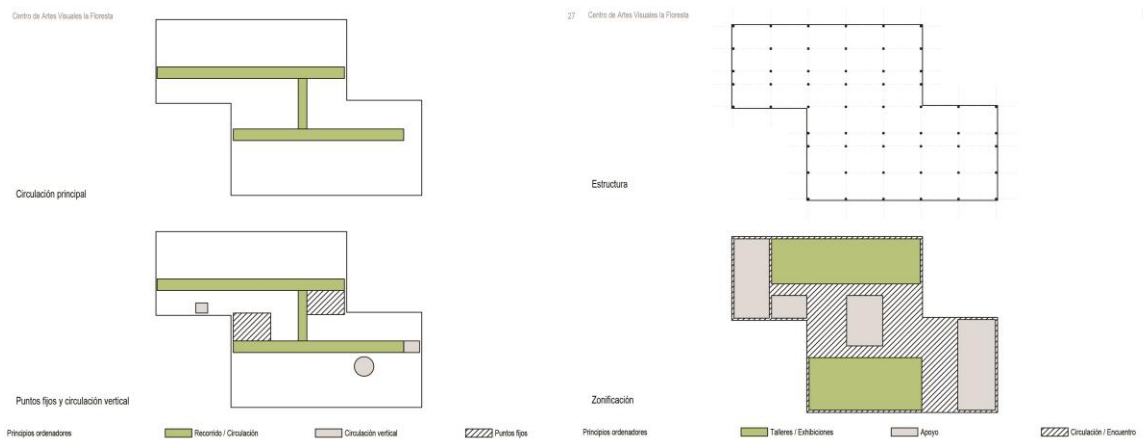
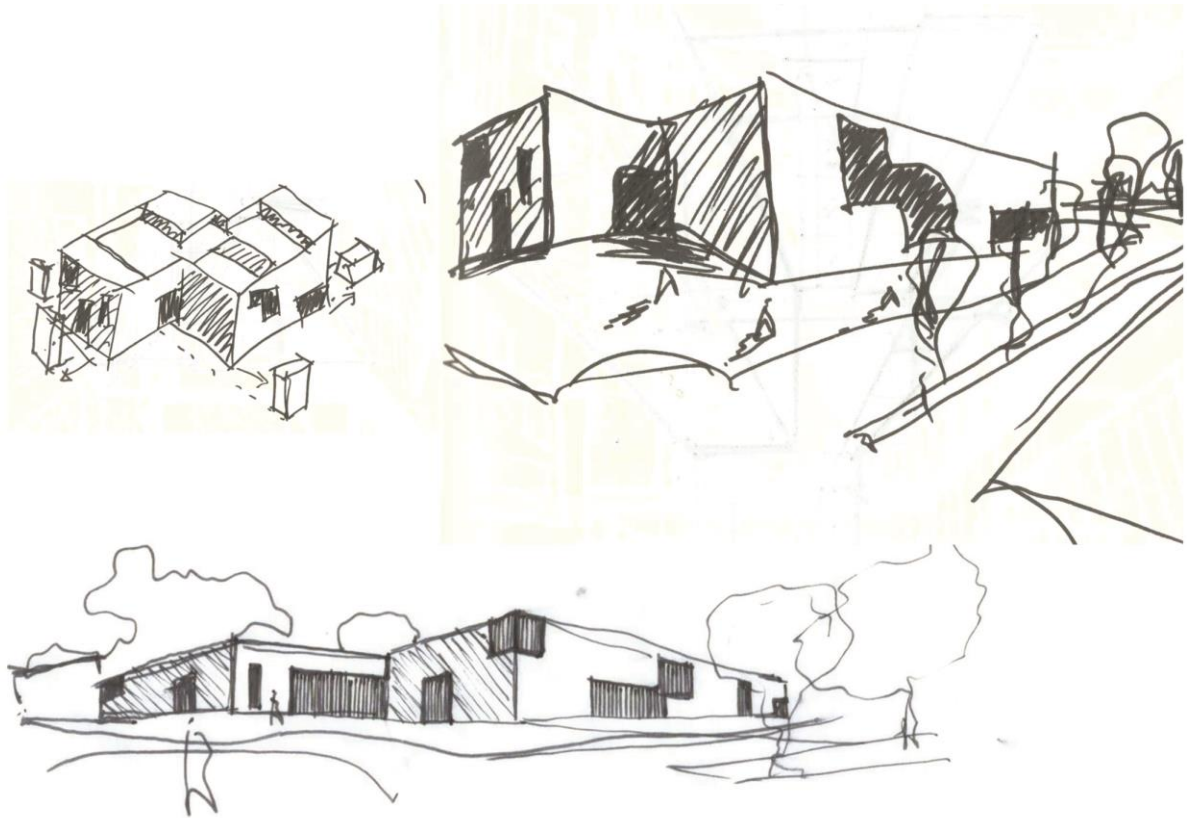

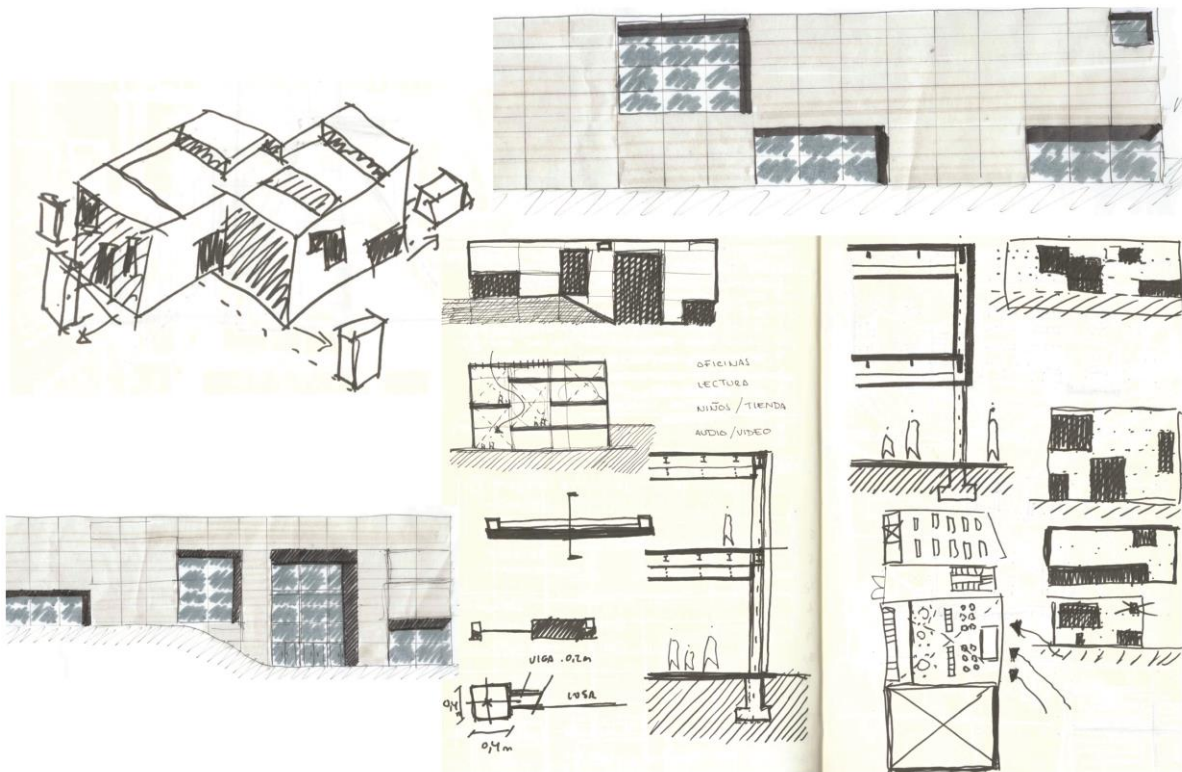
Figura 15. Diagramas ordenadores. Elaboración propia.

Se plantea una circulación principal dentro del proyecto, seguido de puntos fijos de circulación vertical. Se plantea una malla estructural regular y los espacios principales, que luego tendrán mayor posibilidad de ser alterados permitiendo mayores relaciones espaciales.

ANEXO A: SKETCHES Y DIAGRAMAS

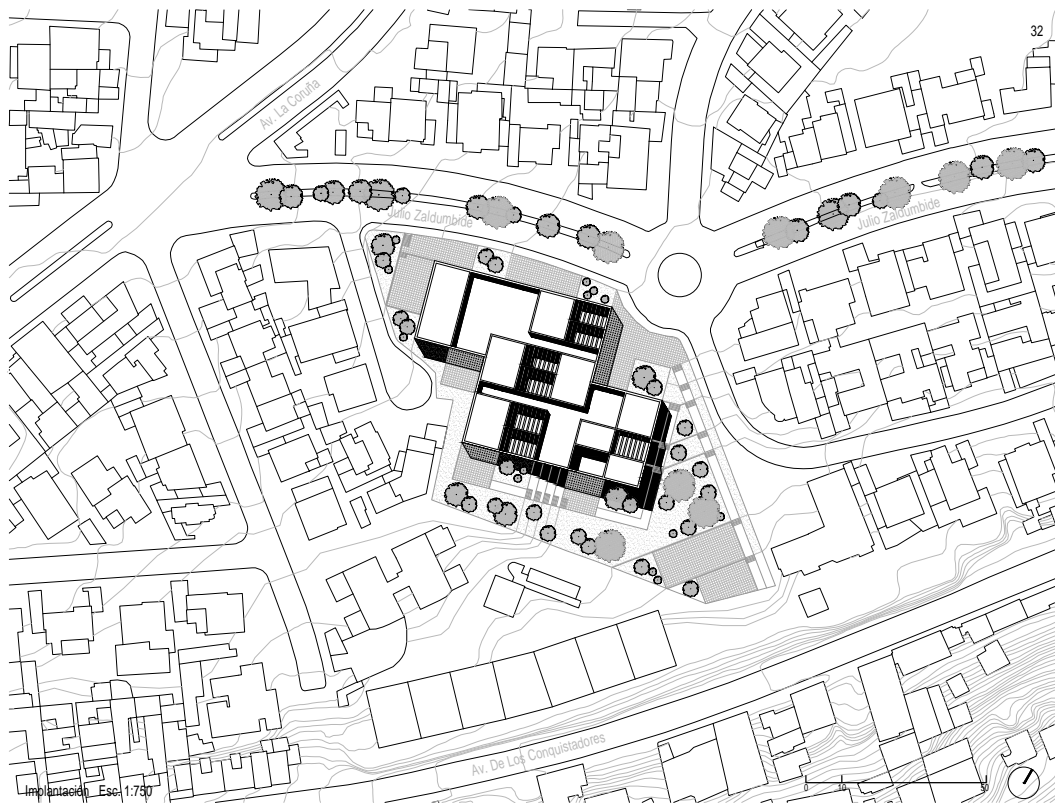

Anexo 1. Sketches iniciales. Elaboración propia.

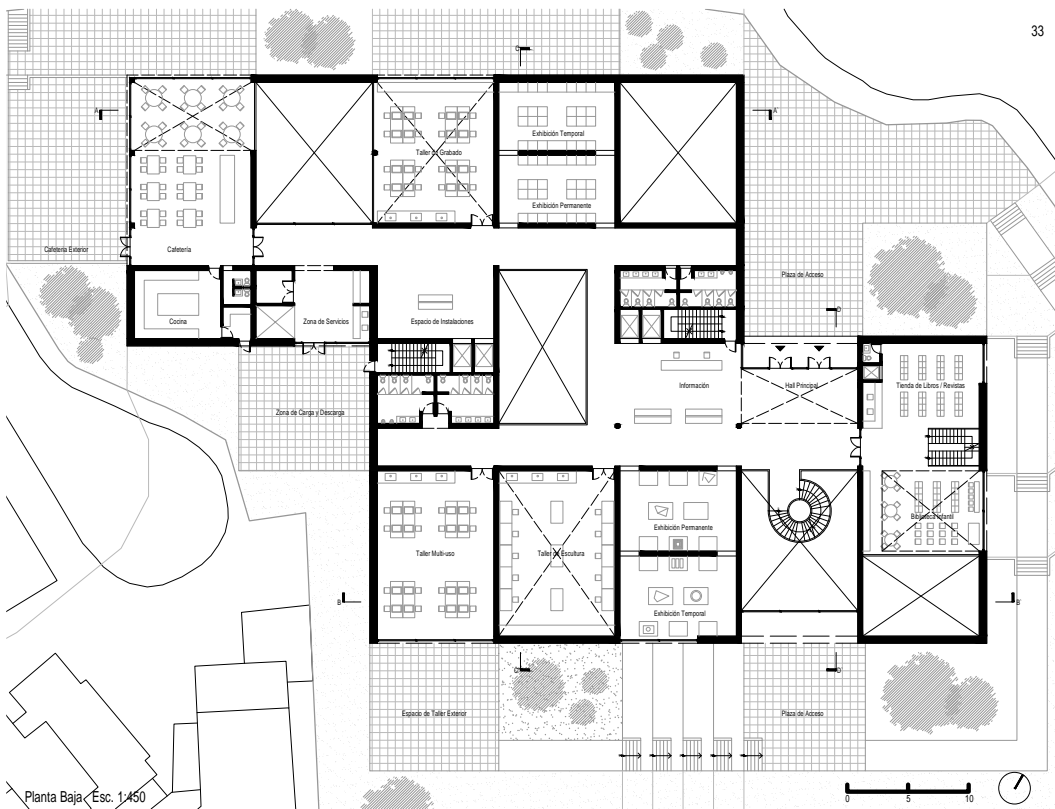

Anexo 2. Sketches detalles. Elaboración propia.

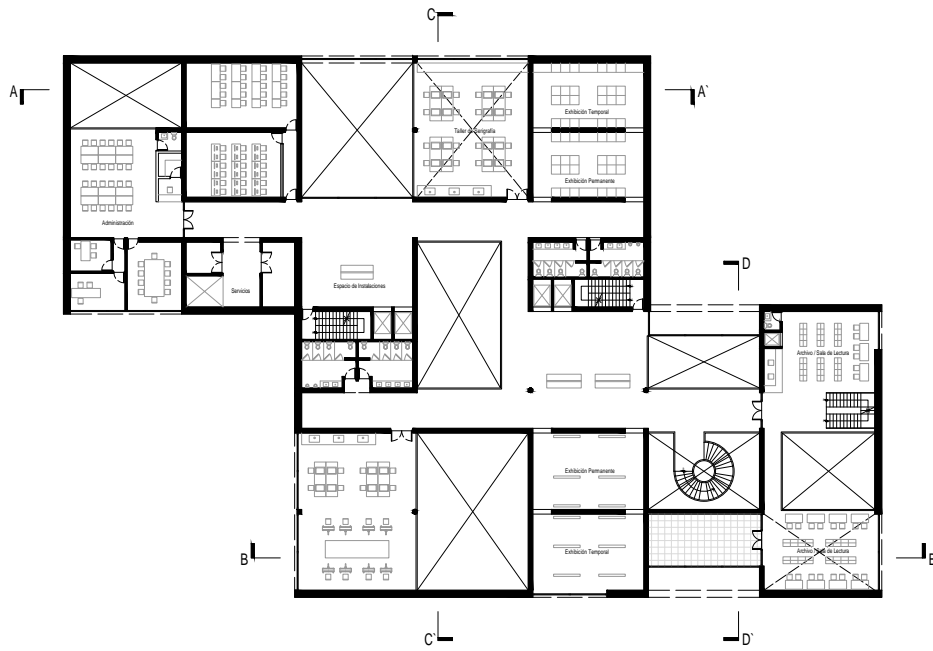
ANEXO B: PLANIMETRÍAS

Anexo 3. Implantación. Elaboración propia.

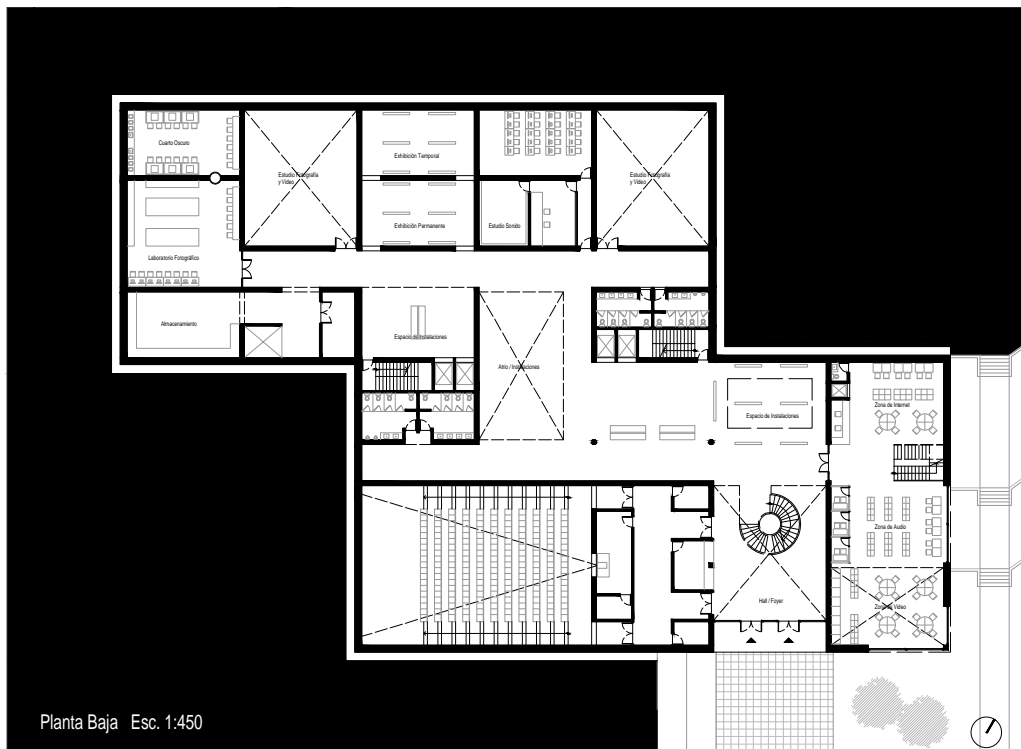
Anexo 4. Planta baja. Elaboración propia.

Planta Alta Esc. 1:450

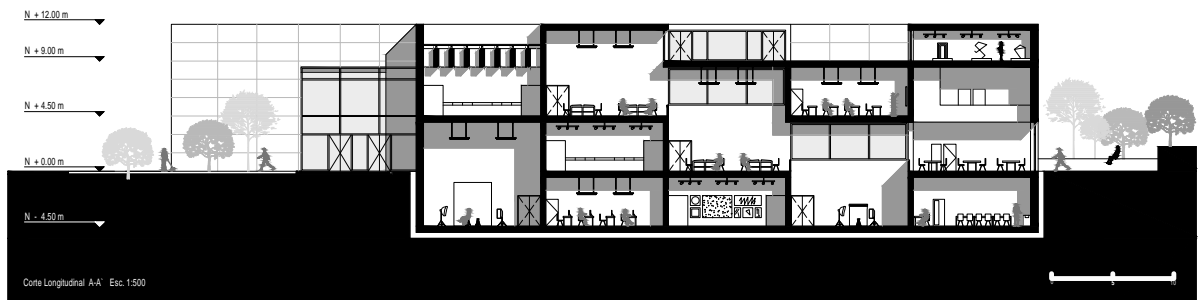
Anexo 5. Planta alta. Elaboración propia.

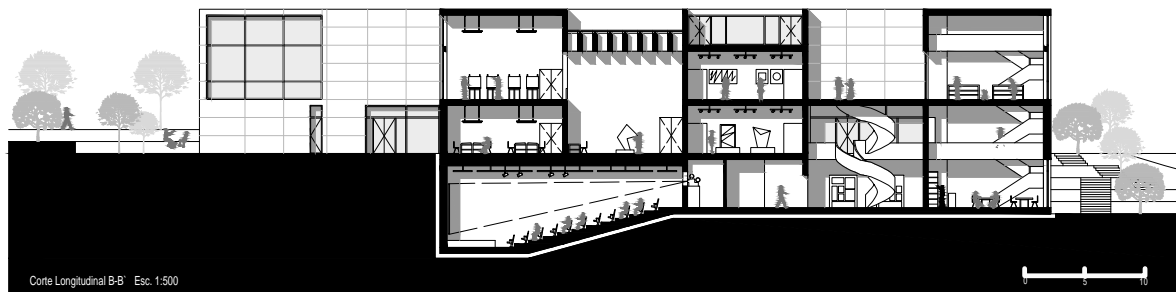
Planta Baja Esc. 1:450

Anexo 6. Planta subsuelo. Elaboración propia.

Anexo 7. Fachada oeste y corte A-A`. Elaboración propia.

Anexo 8. Fachada este y corte B-B`. Elaboración propia.

ANEXO C: IMÁGENES

Anexo 9. Vista exterior 1. Elaboración propia.

Anexo 10. Vista exterior 2. Elaboración propia.

Anexo 11. Vista interior 1. Elaboración propia.

Anexo 12. Vista interior 2. Elaboración propia.

CONCLUSIÓN

Centro de Artes Visuales la Floresta

En conclusión, el proyecto arquitectónico busca complementar al barrio de la Floresta y adaptarse a su atmósfera. Siguiendo las bases teóricas de Zumthor, el estudio del lugar y programa el proyecto se incorpora como un espacio de apoyo y encuentro para los visitantes del barrio. A la vez aportara con infraestructura necesaria para que los dueños de los talleres puedan compartir sus talleres, enseñanzas y obras con las personas. Además, acentuará la condición peatonal y visual dentro del barrio al tener espacios públicos, tanto interiores como exteriores, como una mediateca, una sala de cine, cafetería, un mirador, un stage exterior.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barthes, R. (1964). *The Rhetoric of the Image*.
- Barthes, R., & Sala- Sanahuja, J. (1982). *La cámara lúcida*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Campo Baeza, A. (1996). *La idea construida*. CP67 Librería Técnica.
- Carrión, F., Vallejo, R. (1994). *La Planificación de Quito: del Plan Director a la Ciudad Democrática, Serie Quito 9 – Transformaciones Urbanas y Arquitectónicas*. Trama.
- La Madre de las Ferias 2018*. (2019). Recuperado de
- Lynch, K. (2014). *Image of the City*. Boston: Birkhauser.
- Naranjo, F., Balcázar, M., Flores, J., Naranjo, S., Guerrero, P., Serrano, P., Pérez, C. (2009). *Plan Especial La Floresta*. Administración Zonal Eugenio Espejo. IMQ, Quito.
- “No one owns anything anymore” – Virgil Abloh and architect Rem Koolhaas on the future of living, working and selling. (2018). Recuperado de
- Paniagua, E. (2019). *La Arquitectura y su Significación Pragmática y Tectónica*. -Dialnet. Universidad de Murcia.
- Venturi, R., Scott, D., Izenour, S. (2016). *Aprendiendo de Las Vegas*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Zumthor, P. (2006). *Atmósferas*. Barcelona: Gustavo Gili.

ANEXO A: SKETCHES Y DIAGRAMAS

Anexo 1: Sketches iniciales.Elaboración propia.....	16
Anexo 2: Sketches detalles.Elaboración propia.....	16

ANEXO B: PLANIMETRÍAS

Anexo 3: Implantación.Elaboración propia	17
Anexo 4: Planta baja.Elaboración propia.....	17
Anexo 5: Planta alta.Elaboración propia	18
Anexo 6: Planta subsuelo.Elaboración propia	18
Anexo 7: Fachada Oeste y Corte A-A`.Elaboración propia	19
Anexo 8: Fachada Este y Corte B-B`.Elaboración propia	19

ANEXO C: IMÁGENES

Anexo 9: Vista Exterior 1. Elaboración propia.....	20
Anexo 10: Vista Exterior 2. Elaboración propia.....	20
Anexo 11: Vista Interior 1. Elaboración propia.....	21
Anexo 12: Vista Interior 2. Elaboración propia.....	21