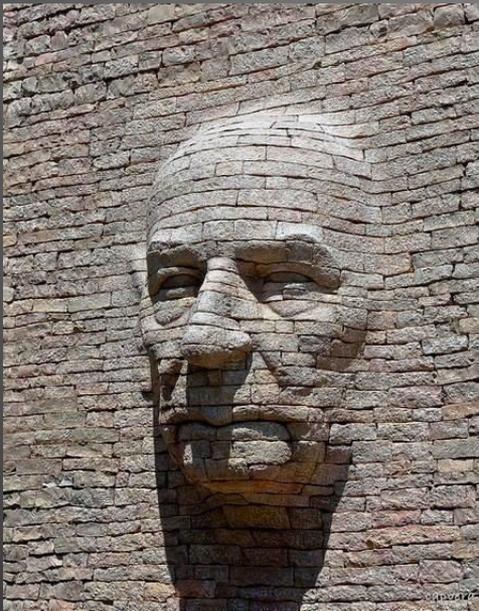

La experiencia estética en la arquitectura

ARTE Y ARQUITECTURA: UNA SIMBIOSIS INSEPARABLE

PABLO E. INDA MALDIFASSI

I.- INTRODUCCIÓN

1.- ¿Qué es Arte?

-Arte: (del latín *ars* y del griego *techné*) es el concepto que engloba todas las **creaciones** realizadas por el ser humano para **expresar una visión sensible** acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante **recursos plásticos, lingüísticos o sonoros**, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. El Arte puede ser subjetivo de acuerdo a cada sujeto.

-Arte con denominación (Ej.: Artes Visuales, Arte de proyectar en arquitectura, Arte sonoro, Arte de Cocinar, etc.)(dominar una disciplina con habilidad, maestría)

-Shokunin (Jp.): Enseñanza japonesa de desarrollar técnicas, con autodisciplina) implicando una actitud y conciencia social.

-Kung-Fu (Ch.): Habilidad o Maestría.

- EL “CONCEPTO” DE ARTE HA VARIADO A TRAVEZ DE LA HISTORIA EN RELACIÓN A LAS DIFERENTES CULTURAS. (Cultura: todo lo que da sentido a la vida en uno o varios grupos sociales, siempre va variando).

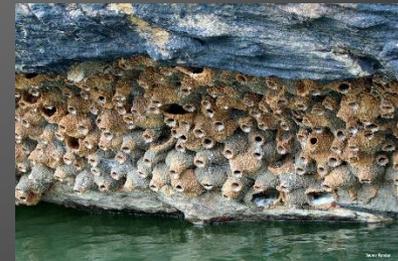
- **S. XVIII:** El concepto se descompuso en dos categorías:
- BELLAS ARTES: Poesía, Pintura, Arquitectura y Música
- ARTESANÍA Y ARTES POPULARES

- **2.- ¿Qué es Arquitectura?**

- Como **arquitectura** se denomina el arte y necesidad de idear, diseñar y construir edificios y estructuras donde se puedan desenvolver las actividades, y que, a la vez, sean funcionales, perdurables y estéticamente valiosas para uno o varios propósitos determinados (no siempre se cumple). La palabra, como tal, proviene del latín *architectūra*.
- En este sentido, la **arquitectura** es una disciplina que se rige por un conjunto de principios técnicos y estéticos, donde la **belleza** (subjetiva) de la construcción debe encontrarse en equilibrio armónico con su funcionalidad y utilidad. De allí que se diga que la arquitectura suponga la alteración del espacio físico para la satisfacción de las necesidades naturales (humanas y no humanas) de vivienda, trabajo, industria, comercio, religión, etc.
- Debido a que la arquitectura es un reflejo de las necesidades, los valores y los intereses de las distintas sociedades humanas durante la historia, también es una importante manifestación cultural que nos permite entender la manera en que el ser humano se ha relacionado con su entorno a lo largo del tiempo.
- Como arquitectura también se denomina el **conjunto de obras, edificios o monumentos**, bien sean de un autor: “La arquitectura de Le Corbusier fue la más influyente del siglo XX”; de una técnica o estilo: la arquitectura griega, gótica, barroca, maya, etc.; de un país: la arquitectura mexicana, española, argentina; o de un periodo específico: la arquitectura contemporánea, moderna, renacentista, etc.
- En el lenguaje cotidiano, se puede emplear el concepto de **arquitectura** para hacer referencia a la estructura o disposición de los elementos que conforman algo: “La arquitectura de este mueble es muy endeble”.
- **Con denominación:** Arquitectura en informática, sustentable, bioclimática, orgánica, etc.

-Arquitectura en el resto de los animales

- LO ORGANICO Y LA FUNCIONALIDAD

3.- TODO EXPRESA Y TODO ES SENSIBLE/PERCEPTIBLE

ESTETICA: Del Griego *Aisthetike* (Sensación, Percepción), y de *Aiestesis* (Sensación, Sensibilidad)

- **La experiencia** ocurre continuamente por la interacción (internas/externas) de la criatura viviente (emociones e ideas). *John Dewey*

-Dos tipos de experiencia: **Común** y **la que se integra** (Sigue su curso hasta su cumplimiento). *John Dewey*

LA EXPERIENCIA ESTETICA

La **experiencia estética** constituye una experiencia 'autotélica', es decir, una experiencia que contiene una satisfacción y finalidad en sí misma. puede ser definida como un modo de encuentro con el mundo, con los objetos fenómenos y situaciones ya sean naturales o creados por el ser humano, que produce en quien lo experimenta un placer, un conjunto de emociones y un tipo de conocimiento que puede considerarse de tipo estético (atención activa, apertura mental, contemplación 'desinteresada' , empatía...).

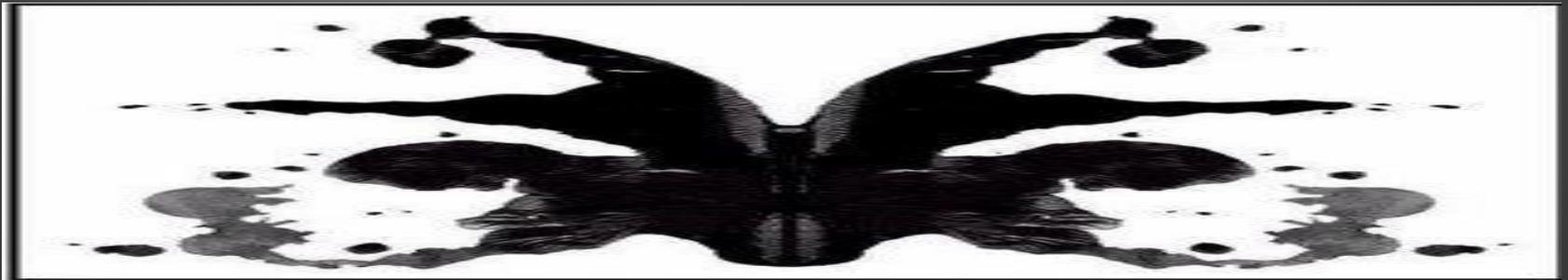
la **experiencia práctica** que busca la utilidad, el beneficio

la **experiencia teórica**, que tiene ante todo un interés cognoscitivo

la de **implicación personal**, que depende estrictamente de las vivencias y los intereses individuales, en los que se involucra la historia personal, y que -por ello- es difícilmente compartible con otros

- La singularidad del sujeto (Aspectos psicológicos personales, PSICOLOGIA PERSONAL AL MOMENTO DE PROYECTAR/CREAR)
- (Ej.: Dibuje un elefante, Imagine un perro rojo)
- ¿La realidad esta fuera del espectro racional humano? (Ej.: Budismo Zen, la extinción del Ego para percibir la realidad – **Debate**), «Esto es eso» (no tiene nombre, es; pero la percepción a través de la razón también es). ¿Cual es el grado de importancia que le damos a los sentidos o a la razón en el momento de percibir? - **Debate**

- **Poiesis:** El placer producido por las propias producciones
- **Aisthesis:** El placer producido por la obra de otros.
- **Catarsis:** el placer en las propias emociones, derivadas del encuentro estético, que es capaz de conducirnos a un cambio en las convicciones o a la liberación del ánimo.

4.- ETICA Y POLITICA EN LA ARQUITECTURA

- EL «ACTO ARQUITECTONICO» COMO ACTO DE PODER SIMBOLICO EN UN CONTEXTO DETERMINADO (construcción social, post asentamiento humano basado en la agricultura)
- EL ACTO ARQUITECTONICO COMO MANIFESTACIÓN POLITICA (Expresa: valores/ética)

5.- La arquitectura como un acto desfragmentado, histórico y político

- *Hoy: el posmodernismo (S. XX)*
(La deconstrucción de las utopías Modernas)

• El Modernismo y las vanguardias:

- Ideas y conceptos nacidos principalmente posterior al posromanticismo (Literatura).
- En arquitectura la funcionalidad esta en un orden superior al ornamento (Barroco) generado en gran medida por la aparición y la reintegración (vidrio, hierro, etc.) de elementos tecnológicos constructivos (revolución industrial).
- El surgimiento de estas ideas variaron en todas las disciplinas como “Vanguardias contraculturales rupturistas” en relación a la academia tradicionalista, desde la intelectualidad de la época, y que posteriormente generaron “Movimientos” que derivaron en hegemonías culturales. Estos movimientos se generaron principalmente en Europa y Norte América, donde, si no pertenecías a estas ideas y conceptos eras invisibilizado por esta hegemonía cultural.
- Estos movimientos culturales se propagaron por todo el mundo.

- Las principales **características del pensamiento posmoderno** son:
- - *Pluralismo y Diversidad*
- - *Localista*
- - *Cuestiona los textos (la pregunta es más importante que las verdades absolutas)*
- - *El lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje*
- - *No tenemos acceso a la realidad, a la forma en que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros (¿Qué es la realidad? - **Debate**)*

II.- LAS TRES ARTES INTEGRADAS DE LA PROYECCIÓN EN LA ARQUITECTURA

¿son tres?

1.-EL ARTE (Denominación) DE RESOLVER LOS ESPACIOS EN RELACION A SU FINALIDAD (¿FUNCIONALIDAD?)

XI La utilidad de la vacío.

Treinta rayos convergen hacia el centro de una rueda, pero es el vacío del centro el que hace útil a la rueda. Con arcilla se moldea un recipiente, pero es precisamente el espacio que no contiene arcilla el que utilizamos como recipiente.

Abrimos puertas y ventanas en una casa, pero es por sus espacios vacíos que podemos utilizarla. Así, de la existencia provienen las cosas y de la no existencia su utilidad.

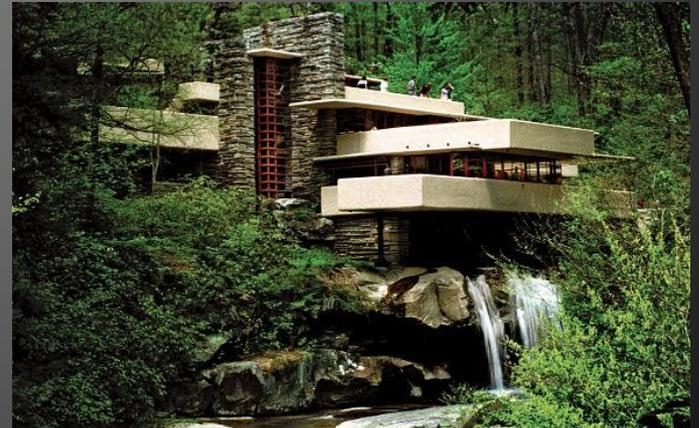
LAO TSE, *TAO TE KING*

2.- EL ARTE DE DIALOGAR CON EL ENTORNO Y GENERAR EXPERIENCIAS ESTETICAS CON ESTE

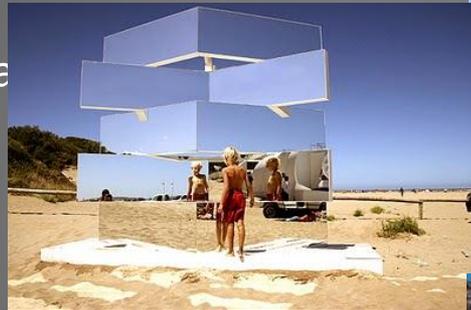

¿tabula rasa o adaptación al entorno?

2.1.- Land Art

- El Entorno como soporte de la obra (Artefacto estético)
- Aproximación del arte a la arquitectura
- Emplazamiento del artefacto estético/
Arquitectónico.
- Dialogo y materialidad
- Los receptores y
la obra.

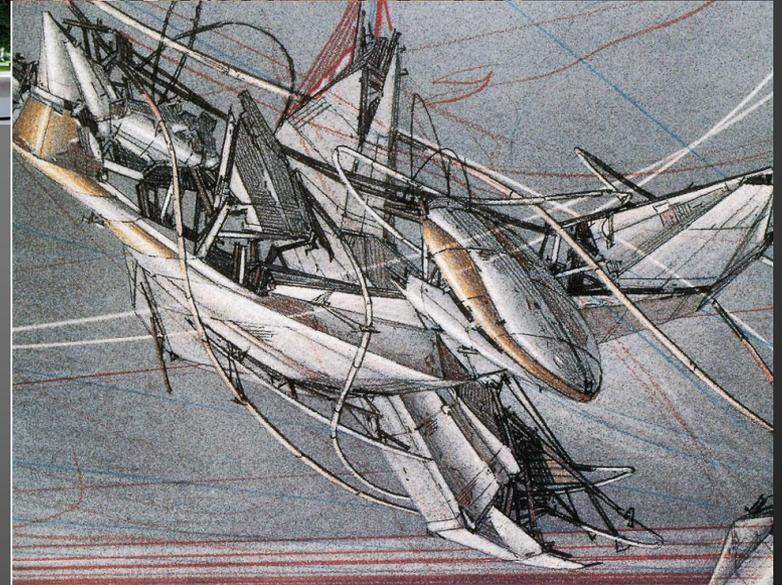
2.3.- La escultura habitable

- Habitar la obra como experiencia estética

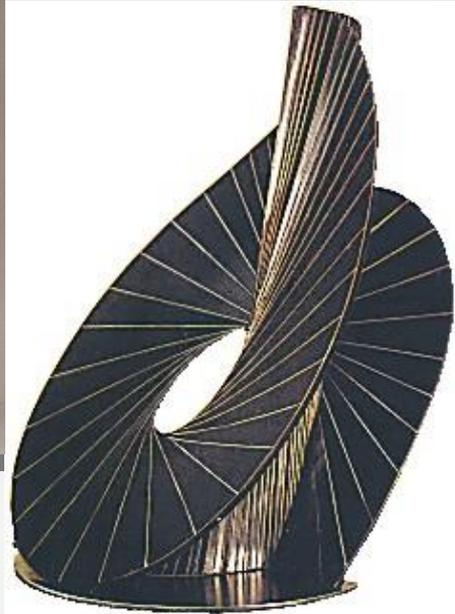

3.- LA EXPRESIÓN DEL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO.

- El lenguaje arquitectónico (visión-propuesta personal/grupal)

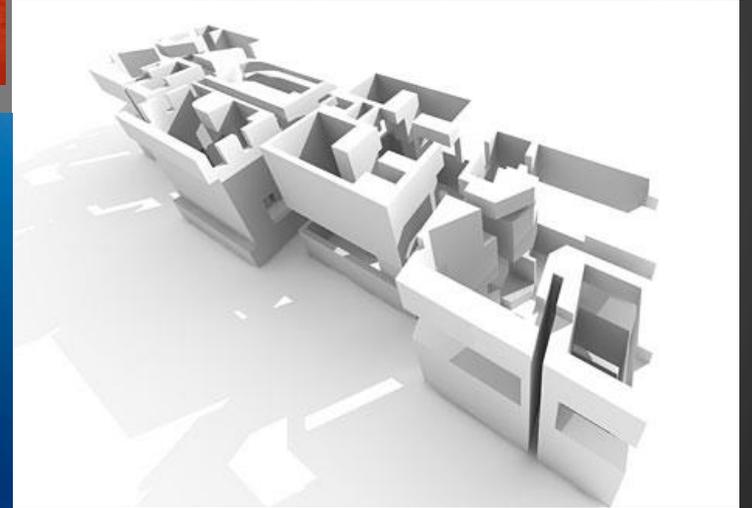
- EL GESTO COMO FORMA DE EXPRESIÓN PARA LA EXPERIENCIA ESTETICA

4.- **Arquitectura:** concepto, materialidad, gesto, forma y contra forma; de lo homogéneo a la diversidad.

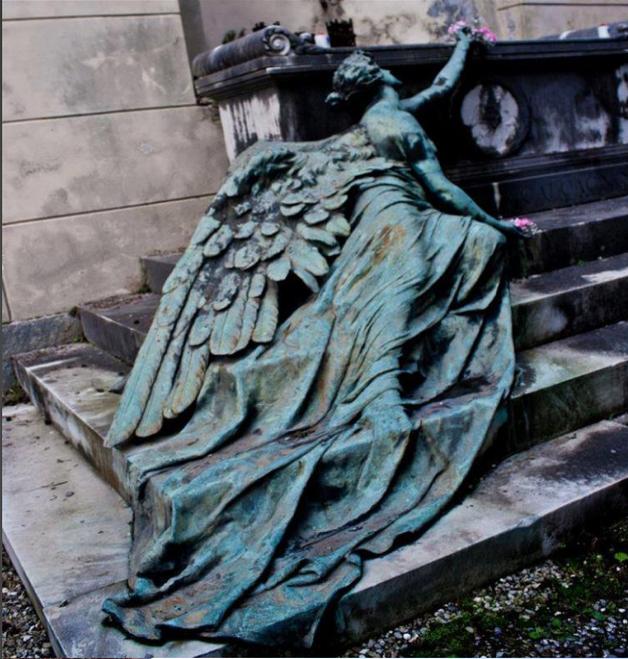

5.- La Arquitectura como soporte para intervenciones artísticas

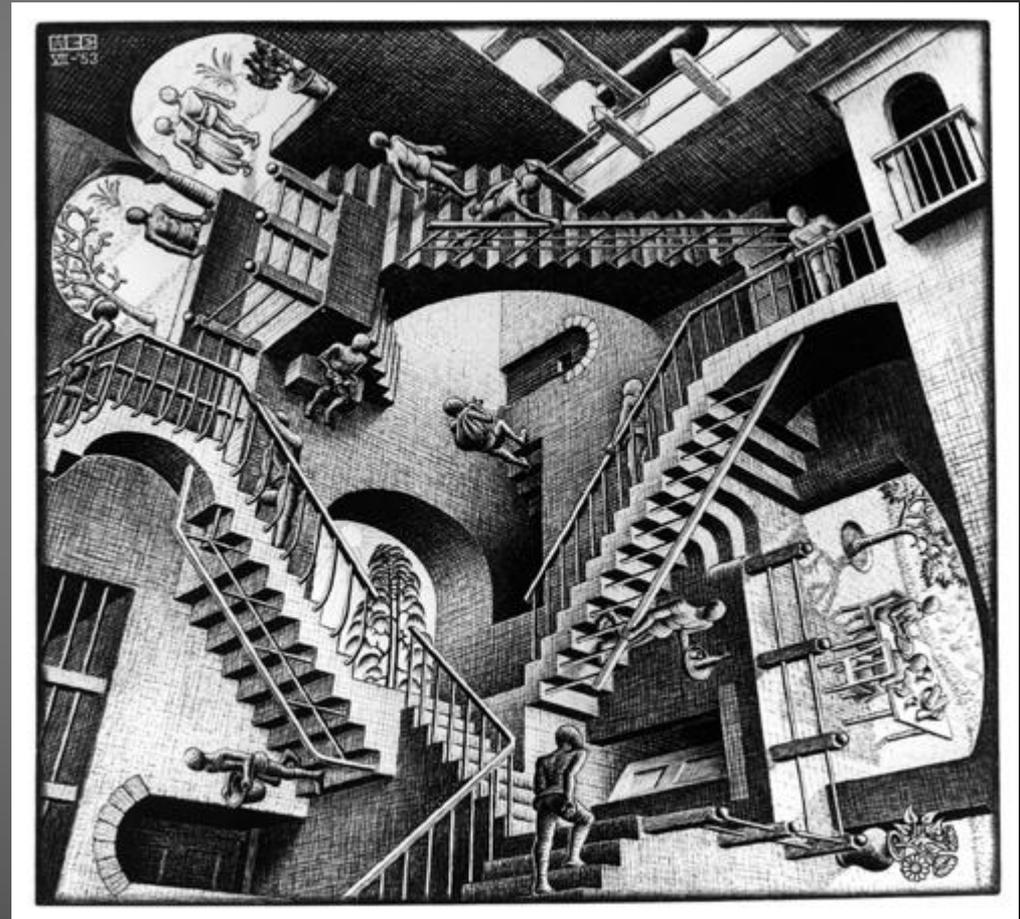

5.1.- Diálogos entre ornamento, escultura y arquitectura

5.2.- La Arquitectura como fuente de inspiración artística

6.- ¿Arquitectura figurativa? - Debate

DEBATE

- ¿Nuestro ambiente nos crea como individuos?
- La experiencia estética como acto singular y su resultado reflexivo.
- ¿Existe la experiencia estética plural?
- La reflexión como base del pensamiento humanista en tiempos de la automatización

