

diseño

En la Composición se integran diversos elementos para producir un objeto arquitectónico que no solamente cumple con una necesidad, sino que aporta una propuesta creativa

EL PROCESO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA:

M. Arq. Alfredo Ambriz T.

A lo largo de los años, la forma de plantear la arquitectura ha ido evolucionando. Desde una primera postura, bajo la cual solamente se pretendía una protección de las inclemencias del medio hasta los criterios contemporáneos de desarrollo sustentable del hábitat humano, la perspectiva del diseño se ha vuelto cada vez más compleja. Y es que es el diseño el medio para lograr tantos objetivos cambiantes y en el centro de él se encuentra la composición arquitectónica.

Es perfectamente posible analizar hoy una obra arquitectónica de cualquier periodo de la historia bajo parámetros actuales y encontrar criterios para una evaluación más o menos objetiva. Nunca como antes se contó con tanta información. Sin embargo, mantener una postura ética es necesario para poder interpretar la validez

y efectividad del método de composición empleado tomando en cuenta su contexto y aprovechar este aprendizaje para satisfacer las complejas necesidades y exigencias de nuestros tiempos.

La composición ha sido siempre el centro del hacer arquitectónico. Es en este proceso en el cual se sintetizan todas las variables del problema y se estructura una propuesta que cumple de manera integral las necesidades planteadas en el programa. Se le conoce como un proceso de "caja negra", porque sabemos la información que se integra y podemos conocer el resultado, pero no siempre es claro el funcionamiento interno del proceso. Mucho se ha hablado de la creatividad como una habilidad exclusivamente humana, que sin intervención consciente del sujeto, puede crear combinaciones inéditas. También se habla de cómo este proceso puede aprenderse, pero difícilmente enseñarse simplemente discu-

tiéndolo. Sin embargo, es este proceso clave el que justifica el hacer arquitectónico y le da validez a una propuesta que no expresa de manera explícita en sí misma los objetivos que le han dado origen. Si no fuera por el proceso complejo de la composición, podría pensarse de más de una obra de nuestro tiempo que es solamente un capricho formal sin fundamento...

Pasos del Proceso:

Acopio de Información	1
Conceptualización	2
Estructuración formal y espacial	3
Formulación del Proyecto	4

La Teoría en el Proceso

2008

Hemos dejado atrás los tiempos de una teoría unificada. Hoy todas las ideas compiten para dar fundamento al hacer arquitectónico. Al abandonar los criterios de los estilos clásicos y posteriormente el supuesto de que "la forma sigue a la función", hemos quedado a la deriva y aspectos como el postmodernismo y el deconstructivismo buscan darle un sentido al hacer arquitectónico. Hoy la estructura y el orden parecen ser parámetros opcionales y la historia es solamente una fuente de agudas críticas expresadas en formas inconexas. Sin embargo, los nuevos investigadores buscan ahora criterios como la sustentabilidad, la responsabilidad social y un reconocimiento del contexto en un intento de hacer una arquitectura válida.

EL CONCEPTO: La fuerza e individualidad del concepto prevalecen a pesar de dificultades técnicas.

Factores del proceso

Aunque a través de la historia el peso relativo asignado a cada variable ha cambiado, podemos considerar trascendentes los siguientes factores:

LAS NECESIDADES BÁSICAS: Todavía siguen siendo válidas las palabras de Vitruvio, que exigía a cualquier obra arquitectónica que fuera útil, firme y bella. A fin de cuentas, se espera cierta permanencia y utilidad por parte de las estructuras para que justifiquen su existencia. Pero además debemos considerar el aspecto estético dentro de las necesidades básicas al considerar la complejidad de nuestras sociedades y las altas expectativas que se tienen hacia la arquitectura.

EL CONTEXTO: Las variables del entorno no solamente guían el proyecto, sino que permiten al diseñador responder de una manera tal que garantice una propuesta válida e irrepetible. Los determinantes de diseño derivados del contexto natural y social son básicos para formular una obra arquitectónica valiosa para la comunidad en la que se inserta.

LAS NECESIDADES DEL CLIENTE: Ya sea un cliente individual, una familia o la sociedad como conjunto, sus necesidades guían el proceso de composición y permiten formular criterios de evaluación. El programa arquitectónico integra estas necesidades como aspectos cuantitativos y cualitativos que generan requisitos de diseño muy claros.

LOS ESTILOS Y LA HISTORIA: Estos factores, aunque pueden formar parte de las necesidades del cliente y las variables del contexto, forman parte de la Teoría de la Arquitectura y del contexto cultural, que en ocasiones pueden llegar a ser absoluta-

mente inflexibles. En una época en la que se decía "la forma sigue a la función" y "menos es más", cualquier otra postura era vista como difícilmente válida. Cada obra es resultado en gran parte, de la época y la cultura que le dieron origen.

La Conceptualización

Como en muchos de los procesos de investigación, la etapa de registro de la información pertinente puede tomar mucho tiempo y recursos y al mismo tiempo parecer poco productiva. Esto es porque el resultado no surge espontáneamente de dicha información.

Se llama aquí "conceptualización" a la etapa en la que toda la información se integra en una propuesta que busca al mismo tiempo ser eficiente y original. En la antigüedad le llamaban "partido" o "parti" a la idea con la que se inicia la gestación de un proyecto. Podía ser una analogía o una metáfora. Un concepto abstracto o una forma física concreta. Pero en todos los casos se ha enfatizado la importancia de conservarse fiel a esta idea original a lo largo del proceso en el que se ajustan las variables físicas, formales, espaciales y estructurales del proyecto para evitar que pierda fuerza y se vuelva simplemente "ruido de fondo" en su contexto.

La conceptualización exige habilidad, conocimiento de las variables involucradas así como de la historia y a veces, mucha paciencia.

Grandes arquitectos de la historia han trabajado de maneras muy diferentes, desde aquellos que han pretendido racionalizar el proceso siguiendo pasos "mecanizados", hasta aquellos que no ocultan una postura artística como un ingrediente fundamental y claman, como Miguel Ángel, que la obra estará lista "cuando esté lista".

Los Elementos:

La Composición involucra los siguientes elementos:

1. Muros:

Los muros son los principales elementos que estructuran el espacio, pero también la clave de la percepción de la forma.

2. Columnas:

Un elemento estructural pero que puede emplearse con creatividad para dar una imagen de fortaleza o fragilidad.

3. Vanos:

Puertas y ventanas pueden ser empleadas para dar un carácter espacial concreto por medio de la iluminación.

4. Losas:

Nadie ha dicho que tienen que ser siempre planas o siempre horizontales...

5. Pisos:

El piso es el elemento fundamental donde inicia la composición, pero puede tener innumerables funciones.

Queda claro que el tiempo es un factor clave. Por eso se le dice al estudiante de arquitectura que procure que "cuando la musa llegue, te encuentre trabajando". Y es que no siempre es fácil que las cosas "se acomoden" cuando se trabaja bajo presión, pero es ciertamente imposible que esto ocurra cuando nadie está apresurándonos...

En esta etapa es fundamental registrar cada idea de manera gráfica, ya sea haciendo croquis sencillos o conservando

Dibuja, dibuja...

La expresión gráfica es fundamental en el proceso de composición. Las actividades, el espacio y la forma se expresan por medio del dibujo, que además es la memoria del proceso para la posteridad...

Otros artículos del curso: "Factores de la Composición Arquitectónica":

El Proceso de Composición Arquitectónica.

El Contexto y el proyecto

El Análisis de la Forma Arquitectónica

La Conceptualización del Proyecto.

La Arquitectura y su Misión.

Arquitectura y Contexto Urbano.

La Importancia de la Expresión Gráfica

Herramientas Digitales en la Composición.

El Programa Arquitectónico.

imágenes que nos inspiren. Debemos tener a la mano herramientas para dejar registro de la evolución del proyecto, que de ninguna manera es lineal. Cada salto, cada modificación, exigen una visión a la vez integral y de detalle, para poder volver a etapas anteriores del proyecto de ser nece-

sario. Todos los arquitectos que se respeten guardan celosamente estos gráficos burdos y a la vez valiosos para exponer al final del proceso aquellos que expresan la validez del resultado en base a la fidelidad a la visión original. En la comunicación entre la mano, el ojo y el cerebro del diseñador se esconde la parte más intuitiva del proceso, ya sea que se empleen herramientas tradicionales o informáticas.

Mucho se ha estudiado en nuestros tiempos lo que se ha dado en llamar "el pensamiento lateral". La base de la creatividad de alguna manera representa un pensamiento diferente al tradicional, que sigue una trayectoria lineal. Esto no es diferente en el campo de la composición arquitectónica, en el que empleando las estrategias conocidas de asociación libre de ideas, descontextualización de factores y

hasta "pensar en otra cosa" es posible concebir ideas originales propias que resuelvan la mayoría de las necesidades del proyecto.

Hay que decir que esto implica necesariamente observar una gran variedad de ideas ajenas y que debe evitarse el camino fácil de hacer cosas "fusimilares", tanto de manera consciente como inconsciente. El campo del diseño arquitectónico está lleno de casos en los que este error se cobra muy caro y se pierden valiosas oportunidades para el arquitecto, que de cualquier manera es quien mantiene el rumbo del proceso de composición. Esto implica también ser fiel a la cultura local y evitar la imitación de formas ajenas al contexto en la búsqueda de un lenguaje que sea propio y a la vez válido con el paso del tiempo.

diseño

FACTORES DE LA
COMPOSICIÓN
ARQUITECTÓNICA.

www.vidaurbana.net

alfredoambriz@gmail.com

CENTRO DE DISEÑO, UAG.

(33)3648 8824 Ext 32669