

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Arquitectura y Diseño Interior

Escuela de Danza y Espacio Público para el Arte Urbano en el Sur de Quito

‘La metáfora corpórea como herramienta física y sensorial en la arquitectura’

María Alejandra Bustos Herrera

Kerry Sandoval, Arq, Directora de Tesis

Tesis de grado presentada como requisito

para la obtención del título de

ARQUITECTO

Quito, mayo de 2013

Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Arquitectura y Diseño Interior

HOJA DE APROBACION DE TESIS

Escuela de Danza y Espacio Público para el Arte Urbano en el Sur de Quito
‘La metáfora corpórea como herramienta física y sensorial en la arquitectura’

María Alejandra Bustos Herrera

Kerry Sandoval, Arq.

Director de Tesis

.....

Sergio Trujillo, Arq.

Miembro del Comité de Tesis

.....

Ernesto Bilbao, Arq.

Miembro del Comité de Tesis

.....

.....

Igor Muñoz. Arq.

Miembro del Comité de Tesis

.....

Diego Oleas Serrano, Arq.

Decano del Colegio de Arquitectura

.....

y Diseño Interior

Quito, 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.

MARIA ALEJANDRA BUSTOS HERRERA

C. I.: 1714955257

Quito, mayo de 2013

Dedicatoria

A mis madre que durante estos cinco años ha sido mi soporte y mi compañera durante las malas noches siempre brindandome su apoyo y cariño. A mi padre que siempre estuvo pendiente de mí, dispuesto a ayudarme siempre. A los dos, por ser mi inspiración al elegir esta carrera.

Agradecimiento

A mis compañeros y amigos: Moni, Cami, Estefanía, Stalin, Santi, Hernán y Juancho, por estar ahí siempre y hacer que hasta los momentos más difíciles se conviertan en los más lindos recuerdos. Por compartir lágrimas pero sobre todo muchas risas; sé que siempre serán mis grandes amigos y parte muy importante de mi vida.

A ti, David por compartir conmigo todo este tiempo, por ser mi ayuda y mi soporte, por impulsarme a seguir adelante a pesar de todo; siempre estarás en mi corazón.

Resumen

Se plantea un proyecto para una escuela de baile que mediante el tema propuesto, pueda desarrollar este aspecto cultural como una forma alternativa de aprendizaje.

El proyecto se ubica en el Sur de Quito, donde la ciudad tiene condiciones especiales que necesitan espacios públicos para la interacción de la sociedad. Así mismo la educación artística no es un aspecto que se ha tomado en cuenta en este sector y donde el baile adquiere un carácter urbano que ha sido estigmatizado por la sociedad.

En cuanto al tema propuesto, el proyecto pretende desarrollar el concepto de metáfora corpórea y su capacidad para aproximarse al proceso de conceptualización del hecho arquitectónico. Esto se explica con la hipótesis que el Ser tiene la capacidad de experimentar su entorno a través del movimiento corporal de forma que este articula el mundo que le rodea, de la misma manera que el cuerpo es articulado por el mundo.

La danza como arte puede influenciar y relacionarse con el hecho arquitectónico ya sea aportando con nuevos repertorios formales o conceptuales. Así mismo, el arte puede tomarse como herramienta de poder renovador para crear civilidad y urbanidad.

Abstract

The proposal for a dance school explores the development of this cultural aspect as an alternative way of learning.

The project is located at the south of Quito, where the city has special conditions that need public spaces for interaction of society. Likewise arts education is an aspect that is taken into account at this sector and where dance takes on an urban character that has been stigmatized by society.

Regarding urbanism, the project should mix, intervening and creating events along with other city systems such as culture, education and mobility. The architectural project is also seen as an art installation in public space capable of interpreting the ideas of the location.

On the subject proposed, the project aims to develop the concept of corporeal metaphor and its ability to approximate the process of architectural conceptualization. This is explained with the hypothesis that the Self has the ability to experience their environment through body movement so that the world revolves around him, in the same way that the body is articulated by the world.

Thus, taking into account the confluences between art and architecture, we have that dance as art can influence and relate to the architecture, contributing with new formal and conceptual repertoires. Likewise, art can be seen as a renewing power tool to create civilization.

Índice:

1 Aprendizaje a través del arte	12
1.1 La educación regular como limitador la imaginación	12
1.2 El baile como elemento educador	14
2 El movimiento	15
2.1 El movimiento como comportamiento humano.....	15
2.2 La metáfora corpórea.....	18
2.3 Relación entre arte, danza, movimiento y arquitectura	19
2.4 Baile, movimiento y ciudad	22
3. Escuelas de Baile en Quito	23
3.1 Historia del baile en Quito y estado actual	23
3.1 Influencia y usos	24
3.2 Necesidades	25
4 Precedentes.....	25
4.1 Escuela Municipal de música y danza en Ciudadela, Menorca / MACA Estudio de Arquitectura	25
4.2 Academia Evelyn Grace / Brixton, Londres / Zaha Hadid.....	28
4.3 Instalación de luz y danza Future Self / Random International	32
4.4. Stevie Eller Dance Theatre / Tucson / Gould Evans	34
5 Análisis de Lugar.....	38
5.1 Ubicación.....	38
5.2 Barrios circundantes y radio de influencia.....	39
5.3 Avenidas y calles principales	40
5.4 Cortes y relación con el entorno	41
5.5. Sistemas de Transporte y Accesibilidad	43
5.6 Tipologías existentes alrededor	44
5.7 Áreas Verdes	45

5.8 Jerarquías y sitios de Interés	46
5.9. Flujos	47
5.10 Levantamiento Fotográfico	48
6 Programa:	50
6.1 Diagrama de Relaciones Espaciales.....	51
6.2 Diagrama de Jerarquía	52
7 Bibliografía:	53
8 Anexos	54

Tabla de graficos

Gráfico No. 1: Formación de bailarines.	16
Gráfico No. 2: La expresión corporal.	17
Gráfico No. 3: Escuela Municipal de música y danza.	26
Gráfico No. 4: Grafico de interacción: Escuela Municipal de música y danza.....	27
Gráfico No. 5: Adaptación del volumen: Escuela Municipal de música y danza.	27
Gráfico No. 6: Planta Baja: Escuela Municipal de música y danza.	28
Gráfico No. 7: Academia Evelyn Grace.....	28
Gráfico No. 8: Academia Evelyn Grace, Implantación.....	29
Gráfico No. 9: Academia Evelyn Grace, Iluminación y ventilación.....	30
Gráfico No. 10: Academia Evelyn Grace, Circulación y Fluidez.	30
Gráfico No. 11: Academia Evelyn Grace, Espacios comunes en planta baja.	31
Gráfico No. 12: Academia Evelyn Grace, Circulación y fluidez dentro del edificio.	31
Gráfico No. 13: Imagen 1, Instalacion de luz y danza Future self-random-international.	32
Gráfico No. 14: Imagen 2, Instalacion de luz y danza Future self-random-international.	33
Gráfico No. 15: Imagen 3, Instalación de luz y danza Future self-random-international.	34
Gráfico No. 16: Imagen 1 Stevie Eller Dance Theatre	35
Gráfico No. 17: Estructura y movimiento. Stevie Eller Dance Theatre	35
Gráfico No. 19: Implantación. Stevie Eller Dance Theatre	37
Gráfico No. 20: Ubicación. Ilustración Propia.....	38
Gráfico No. 21: Ubicación y Barrios.....	39
Gráfico No. 22: Ubicación y Calles Circundantes.	40
Gráfico No. 23: Corte C-C'. Escala 1/1000.....	41
Gráfico No. 24: Corte A-A'. Escala 1/500.	42
Gráfico No. 25: Corte B-B'. Escala 1/1000.....	42
Gráfico No. 26: Diagrama de accesibilidad.	43

Gráfico No. 27: Tipologías.....	44
Gráfico No. 28: Diagrama de áreas verdes.....	45
Gráfico No. 29: Jerarquías.....	46
Gráfico No. 30: Diagrama de flujos peatonales.....	47
Gráfico No. 31: Diagrama de flujos vehiculares.....	47
Gráfico No. 32: Foto 1: Vista panorámica del paisaje.....	48
Gráfico No. 33: Foto 2: Gente caminando en el parque.....	48
Gráfico No. 34: Foto 3: Gente en escenario improvisado.....	49
Gráfico No. 35: Foto 4: Paisaje abandonado.....	49
Gráfico No. 36: Cuadro de programación.....	50
Gráfico No. 37: Relaciones espaciales.....	51
Gráfico No. 38: Jerarquía programática.....	52

1 Aprendizaje a través del arte

1.1 La educación regular como limitador la imaginación

Hoy en día, no solo en el Ecuador sino en todas las partes del mundo el sistema educativo regular se basa en los mismos parámetros dándole más importancia a las matemáticas, ciencias y lenguas que a la educación artística a la cual se le dedica como máximo una o dos horas semanales. Por tanto, en la educación regular no se explora ni se incentiva la creatividad que el ser humano tiene naturalmente ni se explotan los talentos que un niño o niña puedan tener de forma que se educa de un modo que deja fuera el importante aspecto de la creatividad.

Varias teorías como el de las inteligencias múltiples sugieren que no todas las personas son capaces de aprender con la misma facilidad pues todos los cerebros funcionan de manera diferente. Por esto un cerebro que tiene desarrollada la parte creativa pero no la parte numérica es aquel que tendrá muchos problemas a lo largo de la vida estudiantil debido a los parámetros impuestos por la educación y la sociedad.

Por estas razones algunos niños terminan pagando en terapias, un precio exorbitante por tener el tipo de mente con la que han nacido. Sin tener la culpa, poseen cerebros que no acaban de cuadrar con las exigencias a las que se enfrentan, con requisitos como la necesidad de dominar la ortografía, escribir de una manera legible, leer con rapidez o recordar automáticamente las tablas de multiplicar. Es así como en la infancia se evalúa sin piedad lo

bien o mal que hacen las cosas, viéndose obligados a aceptar etiquetas como si fueran irreparablemente anormales o disfuncionales, etiquetas como TDA (trastorno por déficit de atención) o TA (trastorno de aprendizaje) (Levine, 16)

Este problema puede solucionarse si la sociedad le da un giro diferente a la educación creando escuelas que puedan potenciar las inteligencias diferentes de manera que se puedan descubrir los diferentes talentos ocultos que un niño pueda tener. Un ejemplo de estos casos es el de Gillian Lynne; coreógrafa y bailarina, creadora de algunos de los más famosos musicales en Broadway y miembro del comité del Royal Ballet de Inglaterra, quien de niña fue diagnosticada con TDA pero gracias a los consejos de un especialista no fue medicada y tratado como un niño normal en una escuela regular sino que sus padres la llevaron a una escuela de danza en la cual pudo explotar su talento y llegar a ser una de las figuras más importantes de la danza.

La arquitectura debe proveer un lugar capaz de cubrir las exigencias de un aprendizaje diferente y completo con elementos que enriquezcan esta educación. El lugar en este caso mediante el movimiento del mismo inspira y ayuda a comprender de mejor manera las diversas formas del movimiento natural por el cual nace el concepto del edificio.

En cuanto a requerimientos programáticos se necesita de aulas que puedan proveer de una educación que complemente lo teórico y lo práctico, por lo que en el programa descrito existirán aulas y una biblioteca y aulas multimedia. Los alumnos deben poder experimentar también el aprendizaje por sus propios medios por lo cual se plantea aulas de ensayo además

de las aulas de clase. También el aspecto social es importante en el proyecto pues mediante la interacción social se fortalecen los lazos entre compañeros lo cual reflejara una mejor química en escena, elemento importante en la danza.

1.2 El baile como elemento educador

El aprendizaje a través del arte es un método que fundamenta la formación del individuo en el desarrollo de valores que le permitan conocer, reconocer e identificarse con principios para un desarrollo armónico e integral de los tres componentes fundamentales que constituyen el ser humano: físico o corporal, psíquico o espiritual y social o comunitario.

La danza como manifestación rítmico-expresiva presenta amplias posibilidades para la formación del ser humano pues contribuye al desarrollo físico, intelectual y afectivo emocional del individuo. (Fructuoso) Por otro lado, incide positivamente en la salud y calidad de vida de la persona permitiendo el desarrollo y mejora de la condición física, educando el conocimiento de otras culturas y el desarrollo de la capacidad expresiva, favoreciendo la interacción e integración social, facilitando la liberación de tensiones, canalizando el estrés y ayudando en el desarrollo de la capacidad creativa.

La expresión corporal es una disciplina que permite encontrar un lenguaje propio mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo (Schinca). Esta definición parte del hecho de que todo ser humano, de una manera consciente o inconsciente, se manifiesta mediante su cuerpo y utiliza su cuerpo como un instrumento irremplazable de expresión que le permite ponerse en contacto con el medio y con los demás. El cuerpo se convierte en una

forma de expresión que el individuo emplea en su comunicación habitual pero que puede aprender a utilizar mejor adquiriendo instrumentos que le permitan enriquecer su expresión, creatividad y sensibilidad estética.

En el aspecto psicológico se concibe la expresión corporal como una técnica al servicio del hombre con la que se consigue una mejor realización de sí mismo. En esta área, la expresión es un medio con finalidad terapéutica. En el aspecto artístico se concibe la expresión como una técnica dramática con lenguaje propio. En el área metafísica se concibe la expresión como una técnica en la que el componente corporal toma fuerza a través del componente mental. En esta área, la expresión es un medio para el desarrollo espiritual.

Permitir mediante la arquitectura que la danza sea un elemento educador no solo influye en el desarrollo personal sino en el desarrollo de la sociedad pues mediante una educación que fomenta la realización personal, la disciplina, la puntualidad y el orden se erradican muchos de los males sociales.

2 El movimiento

2.1 El movimiento como comportamiento humano

El movimiento es parte inherente al ser humano, pues este está en constante actividad, desarrollo y necesita constantemente del movimiento para interactuar con el mundo que le rodea. Sin embargo más allá del simple movimiento por necesidad esta aquel movimiento definido como danza, aquel que es también algo natural del ser humano desde el principio de

los tiempos y en sus orígenes nace como desborde emotivo sin organización más que la impuesta por el cuerpo. (Ossoona, 40)

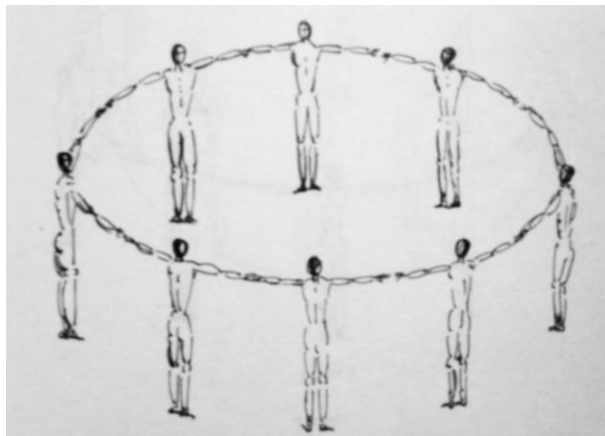

Gráfico No. 1: Formación de bailarines. Fuente: La educación por la danza, pag 82

El movimiento es la manifestación de todo ser viviente, sin embargo la danza a diferencia del simple movimiento, se trata de una necesidad interior, mucho más cercana al campo espiritual que al físico. La danza en sí, ha sido desde siempre una expresión artística del movimiento como método para expresar cultura a lo largo de la historia y ha respondido a las diferentes formas de vida como expresión de los sentimientos o deseos humanos (Ossoona,11). Estas expresiones de sentimientos están íntimamente relacionadas con las diferentes necesidades materiales del ser humano. Así, mediante las cualidades del movimiento como lo son la energía, la velocidad y la postura corporal, podemos darle expresión al movimiento como la alegría, tristeza, distracción, ira, determinación, rabia, cansancio y muchos otros sentimientos que definen la existencia del ser humano (Ossoona, 24)

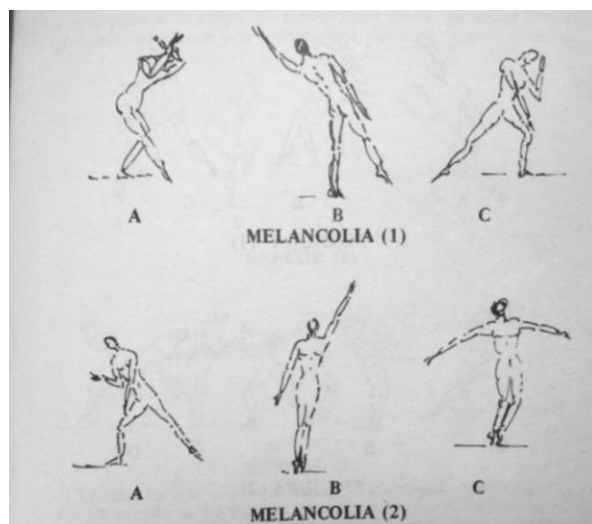

Gráfico No. 2: La expresión corporal. Fuente: La educación por la danza, pag 125

Se dice por historiadores que la danza ha sido la más antigua de las artes y paradójicamente en su forma culta, la de más reciente aparición entre nosotros pues a diferencia de otras artes, esta tiene carácter efímero, limitado por la duración del movimiento corporal.

La danza moderna no es una evolución de la danza clásica sino más bien una expresión del tiempo y un manifiesto del mensaje de la época y el entorno. Así como en la danza clásica se busca las líneas rectas, en la danza moderna se busca el origen del movimiento inspirado en las curvas y ondas que genera la naturaleza.

El proyecto buscara como la danza moderna, mediante el movimiento crear sensaciones del hombre con respecto al entorno de manera que la belleza no se juzga por conceptos preestablecidos. No solo se busca la perfecta armonía de lo clásico como patrones de simetría y equilibrio sino el desafío de las normas.

De igual manera, la danza con sus cinco componentes primordiales del movimiento: ritmo, forma, espacio, tiempo y energía, podrían relacionarse directamente con la capacidad de narrar la obra arquitectónica.

2.2 La metáfora corpórea

En el libro de Kenneth Frampton: *Estudios sobre Cultura Tectónica*, se analiza la noción de Metáfora Corpórea según el filósofo napolitano Giambattista Vico. Frente al racionalismo de Descartes, Vico argumentaba que el lenguaje, el mito y la costumbre son el legado metafórico de las especies, legado que se realiza a través de la propia comprensión de su historia. Este concepto no sólo es metafórico o mítico, sino también corpóreo, pues es el cuerpo reconstruye el mundo a través de su apropiación táctil de la realidad. Este hecho está sugerido en gran medida por el impacto psicofísico de la forma en nuestro ser y por nuestra tendencia a comprender la forma a través del tacto mientras avanzamos por el espacio arquitectónico.

Uno de los aspectos mediante los cuales el ser humano experimenta la apropiación táctil, es mediante el movimiento. Según Paul Scolieri, profesor de estudios dancísticos en la universidad de Bernard y miembro del comité de la “World Dance Alliance”, la idea de la danza es narrar de la manera más natural el movimiento del ser humano. Así, las danzas primitivas nacen como un proceso de expresar el deseo de articular el mundo a nuestro alrededor.

Es así que cuando se danza se comprende de mejor manera el espacio que nos rodea, lo que no lleva a que el hecho arquitectónico debe ser descubierto por medio de este movimiento. La exploración y descubrimiento del espacio debe ser mediante un movimiento natural, fluido y rítmico, pues si el espacio se mueve de la misma manera que lo hace el ser humano, en un flujo que naturalmente podemos entender, este se vuelve un espacio rico y esencial para la existencia.

Como se hace referencia en el libro de Tshumi: *Event Cities 4*, el método en el que la forma es derivada del concepto se puede aplicar en este caso en el cual el concepto es la metáfora corpórea y esta debe verse reflejada en la forma de la obra arquitectónica la cual pretende crear un proyecto que sea en evento dentro de la ciudad contemporánea.

2.3 Relación entre arte, danza, movimiento y arquitectura

Durante el siglo XX se desarrollaron continuas relaciones de arte y arquitectura con un nuevo espíritu conceptual y crítico que potenciaron debates y un mayor conocimiento de modo que la arquitectura pudo inspirarse en formas de arte como la pintura y la música (Theo Van Doesburg, Thomas Rietvel) . Esto nos lleva a preguntarnos si la arquitectura puede inspirarse también en otras formas de arte como el movimiento del ser humano.

El arte ha sido desde siempre una función esencial del hombre, tanto para el individuo como para las sociedades, ya que por medio de las expresiones artísticas el mundo se hace más inteligible y nos permite un intercambio constante con todo aquello que nos rodea. El

pensamiento que la danza fomenta en particular, es un pensamiento que desecha el sistema y las estructuras estables y orienta hacia los valores de una racionalidad distinta.

Desde el principio de los tiempos la arquitectura y el movimiento han estado ligados al comportamiento del ser humano. La arquitectura primitiva empleaba el arte para la conmemoración de un lugar o evento importante de la misma manera que las danzas primitivas tuvo la función de contar historias y representar las emociones. Así, tenemos que desde un principio que el movimiento y la arquitectura pretendieron ser una representación del pensamiento, creencias y valores del ser humano.

Si comparamos el desarrollo de arquitectura y de la danza a lo largo de la historia encontraremos varios paralelismos. Por ejemplo en la arquitectura clásica se establecieron órdenes específicos y parámetros de proporción y simetría que se desarrollarían en patrones y tipologías representativas de la belleza y perfección para la época. De la misma manera en el ballet clásico se establecen patrones muy estrictos para la composición de la danza, como por ejemplo los movimientos precisos, las puntas de pie y las líneas rectas.

Avanzando en la historia de la arquitectura tenemos que en el periodo neoclásico nacen otros estilos historicistas que fueron adaptados y que se asociaban con ideas de un mundo clásico que ya no existía. De igual manera el ballet de siglo XIX se vuelve signo de opulencia perdiendo su valor como expresión artística.

Es por esto que a principios del siglo XX comienza el movimiento moderno de la danza con Isadora Duncan que rechaza el movimiento antinatural del ballet y lo reemplaza con movimientos naturales y fluidos del ser humano, es entonces que la danza empieza a analizar la naturaleza y a desarrollar teorías que pierdan referencia a lo clásico. Esto coincide también

con el desarrollo de la arquitectura en el siglo XX, cuando se rechazan los movimientos historicistas y nacen corrientes como el Art Nouveau y la Deutsche Werkbund como antecesores del movimiento moderno que exploran la arquitectura en base de las necesidades humanas, el espacio y las diferentes formas de movimiento.

Otras formas en la cual se puede comparar el baile moderno con la arquitectura es la simplificación. Es decir, así como la arquitectura se vuelve minimalista al buscar la pureza de las formas y la eliminación del ornamento, el baile busca simplificarse en muchos aspectos como escenografías y vestimentas menos elaboradas, coreografías e historias más simples .

De igual manera el baile moderno se enfoca en el movimiento natural del ser humano y con esto estudia el efecto de la gravedad sobre el cuerpo y como este afecta a los movimientos, así en la arquitectura también se estudia la gravedad y como la estructura responde a ella siendo este un elemento primordial y a veces tomado como punto de partida para la concepción del proyecto arquitectónico.

El cuerpo humano y la arquitectura se relacionan en varios niveles empezando por el simple hecho de que la arquitectura es hecha para que el ser humano habite en ella. Mientras que la arquitectura nos hace que nos movamos en el espacio experimentando diferentes sensaciones, el cuerpo a través del movimiento hace que nos apropiemos de aquel espacio.

Como ya se mencionó anteriormente la danza tiene 5 componentes principales: ritmo, forma, espacio, tiempo y energía. Esta forma de componer el movimiento dancístico es similar a la manera en la cual se concibe la arquitectura pues sin estos 5 elementos la arquitectura no podría existir lo cual nos hace suponer que de la misma forma que se compone una coreografía

se puede también componer un edificio, pues es a través de estos elementos que la danza y la arquitectura se comunican.

2.4 Baile, movimiento y ciudad

En la época de la prehistoria cuando nace la danza, caracterizada por movimientos impulsivos, sucede un periodo de adecuación a un grupo, pues el hombre comprende que trabajando en conjunto obtenía resultados más satisfactorios de modo que los deseos se fueron asimilado grupalmente y su danza adopto las características de movimiento coral, dictado por las aspiraciones de la comunidad (Ossona, 40)

Estos movimientos que en conjunto originalmente se trataban de rondas elípticas, expresan el deseo de emular un sinónimo de la vida en sus más altos estados de amor, trabajo y religión. Esta forma primitiva de congregación da lugar a la arquitectura primitiva del teatro circular y la participación activa del espectador.

La ciudad contemporánea de igual manera debe funcionar como un organismo en el cual los individuos caminen hacia el mismo objetivo que debe ser el del buen vivir. Jane Jacobs en su libro *Muerte y vida de las grandes ciudades americanas*, hace una analogía entre los bailarines que se articulan como individuos para formar un todo llamado coreografía y la composición de la ciudad en cuyo caso sería un conjunto de tipologías que danzan para formar un todo llamado ciudad.

Asociando la danza y la ciudad tenemos que ninguno de los dos puede existir sin el movimiento. Como sistemas basados en movimiento podría buscarse la relación entre ambos

de modo que a nivel urbano el proyecto se mezcle, intervenga y cree eventos junto con otros sistemas de la ciudad como el de cultura, educación y movilidad.

Las ciudades donde el baile es un aspecto importante de la sociedad como por ejemplo New York, los individuos tienen otra forma de pensar y actuar con respecto a su entorno urbano. Por tanto tenemos que el inculcar el pensamiento artístico puede cambiar el funcionamiento de la ciudad hacia una dinámica en la cual el individuo es más consciente con respecto al entorno que le rodea.

Se ve al proyecto arquitectónico como una instalación de arte en el espacio público capaz de interpretar las ideas de lugar. En relación a la ciudad collage se toma en cuenta las preexistencias urbanas que sintetizan las mejores cualidades de la ciudad tradicional y moderna, ensamblándolos siguiendo la mentalidad artística y los mecanismos formales de vanguardia.

3. Escuelas de Baile en Quito

3.1 Historia del baile en Quito y estado actual

El ballet profesional en Quito es un evento tardío dada la ideología social conservadora de la época. Es apenas en 1929 con la llegada de Raymund A. Mauge, maestro de danza de la ópera de París, que el ballet se difunde en el Ecuador.

En 1976 se crea en Quito la Compañía Nacional de Danza por un creciente interés en el tema al mismo tiempo que se desarrolla un movimiento artístico independiente. Así mismo la compañía se encarga de mantener el interés en el baile folclórico nacional.

Por otro lado en 1980 se crea el Ballet Ecuatoriano de Cámara dentro del Instituto Nacional de danza. Hoy en día la institución se mantiene gracias a la ayuda del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, El Gobierno de la provincia de Pichincha, el Municipio de Quito y La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.

Esta institución tiene 4 divisiones: El Ballet Ecuatoriano de Cámara, El Ballet Contemporáneo, el Ballet metropolitano y la Escuela Metropolitana de Danza. Hace 32 años el Ballet Nacional se ha encargado de formar a jóvenes y niños en el arte de la danza. El pasado año 2011 se realizaron 272 presentaciones a nivel nacional.

Además del Ballet Nacional existen otras academias de iniciativa privada que son pequeñas y abarcan diferentes estilos como baile de salón, ritmos urbanos, danza árabe y bailes tropicales principalmente. Sin embargo al no existir suficiente interés de la sociedad, dada la aparición tardía de esta manifestación artística, dichas academias a duras penas logran subsistir.

3.1 Influencia y usos

Actualmente en la ciudad de Quito la cultura de la danza no es muy fomentada especialmente en el sector del sur, donde existen muy pocas academias. Por otro lado en este sector los jóvenes que practican baile no lo hacen a manera de arte formal sino como un tipo de arte urbano el cual se aprende en las calles. Lamentablemente esta forma de arte es mal vista por la sociedad y estos jóvenes no encuentran un lugar adecuado para manifestarse.

En cuanto a la educación formar de la danza tenemos que las pequeñas academias que existen en Quito son en su mayoría de ritmos tropicales y bailes de salón. Por otra parte está el Ballet Nacional que abarca la educación en Ballet y es la única institución de estudios profesionales en danza. Así, no existe en Quito una academia que abarque de forma completa e integral los estilos de baile de modo que se pueda tener una formación profesional completa.

3.2 Necesidades

Al momento las divisiones del Ballet Nacional se encuentran ubicadas en el norte de Quito, en la Avenida Gaspar de Villarroel y en la Av. 6 de Diciembre y Patria. Existe también la sede de Metrodanza Sur en el sector de Solanda, precisamente en el sector donde se implantara el proyecto. La idea es que esta sede que actualmente se encuentra deteriorada y no tiene la infraestructura necesaria para abarcar una escuela de danza de alto nivel, se incorpore al proyecto junto con otras pequeñas academias de baile que existen en Sur.

4 Precedentes

4.1 Escuela Municipal de música y danza en Ciudadela, Menorca / MACA

Estudio de Arquitectura

Gráfico No. 3: Escuela Municipal de música y danza. Fuente:
<http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/15/escuela-municipal-de-musica-y-danza-en-ciudadela-menorca-maca-estudio-de-arquitectura> © vvv-visual.com

El precedente fue escogido por su capacidad de resolverse tomando en cuenta los aspectos urbanísticos de su entorno de modo que el edificio adquiere capacidad para definir ciudad.

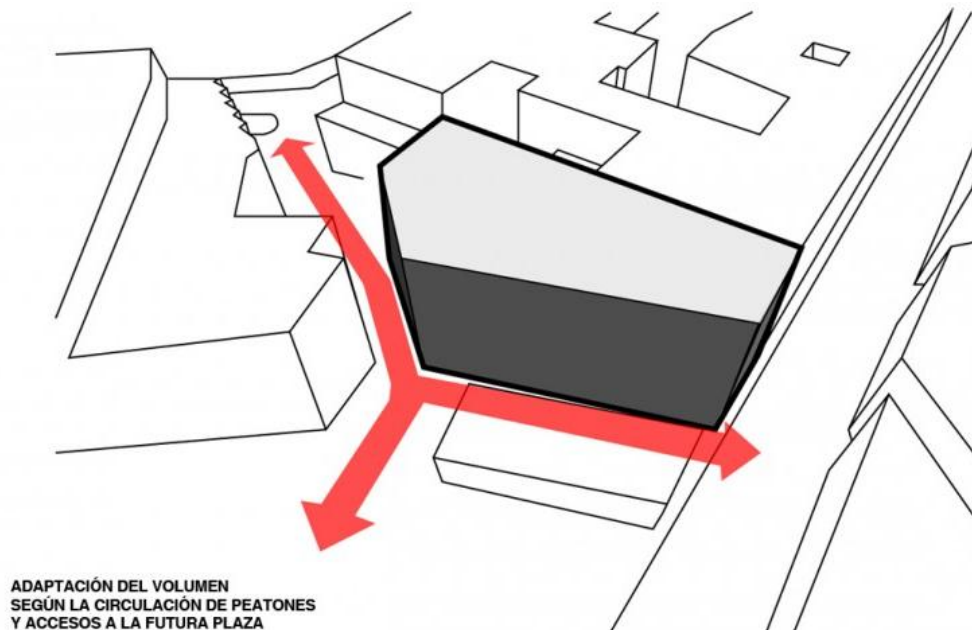

Gráfico No. 4: Grafico de interacción: Escuela Municipal de música y danza. Fuente: <http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/15/escuela-municipal-de-musica-y-danza-en-ciudadela-menorca-maca-estudio-de-arquitectura> © vvv-visual.com

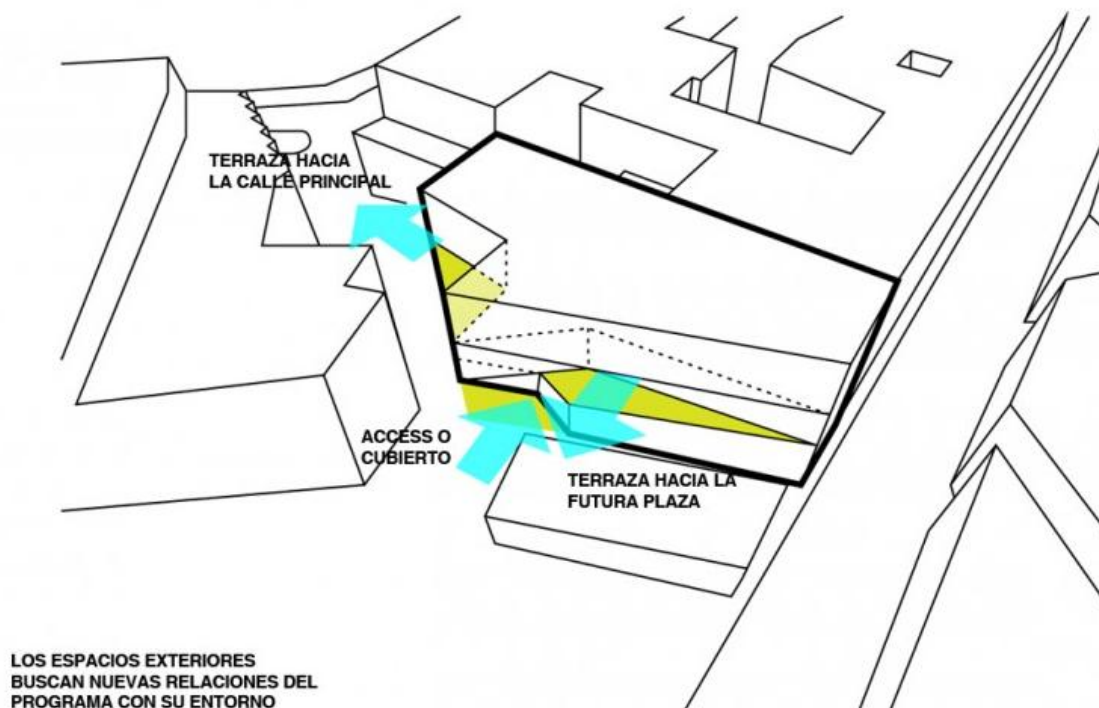

Gráfico No. 5: Adaptación del volumen: Escuela Municipal de música y danza. Fuente: <http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/15/escuela-municipal-de-musica-y-danza-en-ciudadela-menorca-maca-estudio-de-arquitectura> © vvv-visual.com

El edificio se pliega tomando en cuenta las condiciones climáticas para dar sombra y crear espacios de estancia. De la misma manera se considera al edificio el remate de la manzana que conecta y relación las dos calles,

Se toma en cuenta la existencia de la plaza y su futura remodelación, razón por la cual se le da mayor importancia al diseño de la fachada Sur que da a la calle.

De esta manera la escuela de danza pasa a ser el elemento central de la zona, llenando el vacío urbano existente tras desaparecer el programa anterior que consiste en una pista de tenis y un parqueadero.

La escuela se desarrolla en 3 plantas en donde las aulas se disponen hacia el exterior para el aprovechamiento de luz y ventilación, de la misma manera quedan expuestas a la vista desde la calle de modo que la escuela pasa a ser el punto focal de la atención de los transeúntes.

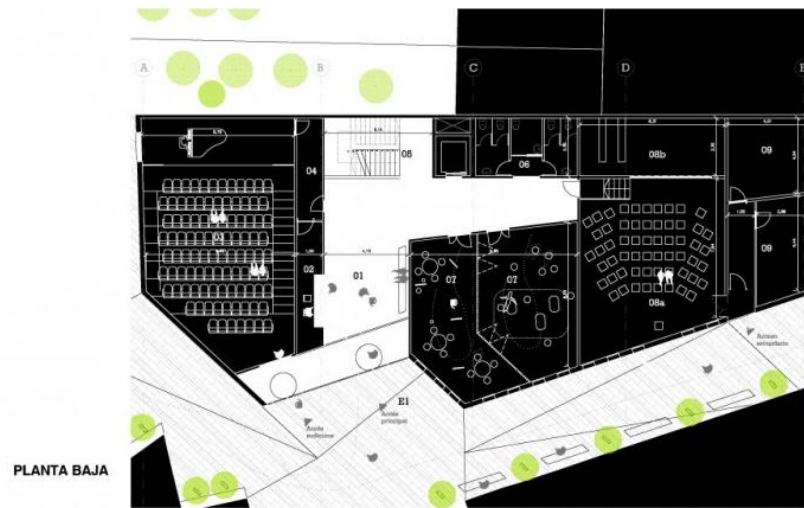

Gráfico No. 6: Planta Baja: Escuela Municipal de música y danza. Fuente: <http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/15/escuela-municipal-de-musica-y-danza-en-ciudadela-menorca-maca-estudio-de-arquitectura> © vvv-visual.com

4.2 Academia Evelyn Grace / Brixton, Londres / Zaha Hadid

Gráfico No. 7: Academia Evelyn Grace. Fuente: <http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/academia-evelyn-grace-zaha-hadid/> © Luke Hayes

Se trata de un centro educativo ubicado en Brixton en un lugar de interés histórico y además dentro de un área residencial involucrándose en la regeneración urbana local. La Academia es un proyecto abierto, transparente y acogedor.

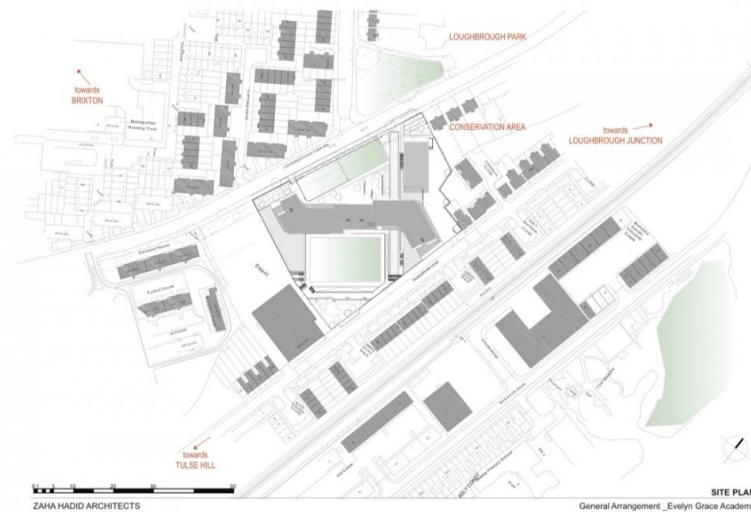

Gráfico No. 8: Academia Evelyn Grace, Implantación. Fuente: <http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/academia-evelyn-grace-zaha-hadid/> © Luke Hayes

El proyecto intenta involucrarse en lo urbano de modo que el aprendizaje se ofrezca en ambiente favorecedor y que permita la involucración de los estudiantes de manera activa en el espacio. Dicho espacio deberá ser funcional y entregar identidad a cada espacio proveyéndolo de la habitabilidad necesaria como luz natural y ventilación.

Gráfico No. 9: Academia Evelyn Grace, Iluminación y ventilación. Fuente:
<http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/academia-evelyn-grace-zaha-hadid/>© Luke
 Hayes

De la misma manera en el aspecto programático no solo se compone de una escuela sino que combina varias escuelas, sin embargo estas no se encuentran separadas sino que se procura espacios colectivos para fomentar la comunicación social.

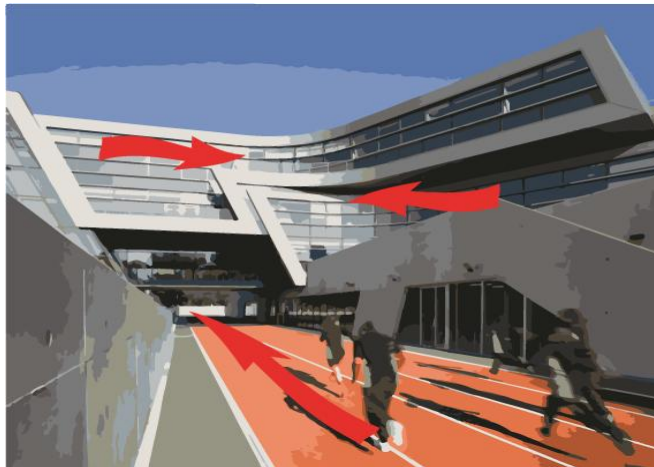

Gráfico No. 10: Academia Evelyn Grace, Circulación y Fluidez. Fuente:
<http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/academia-evelyn-grace-zaha-hadid/>© Luke
 Hayes

La escuela tiene una composición horizontal de modo que las circulaciones se minimizan de la misma manera que las instalaciones comunes que se adaptan a las horas de uso se sitúan a nivel del suelo con algunas instalaciones académicas comunes, como las salas comunes y laboratorios.

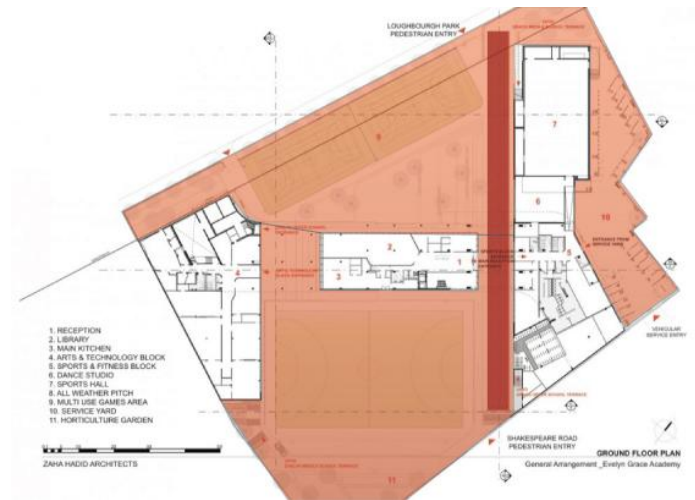

Gráfico No. 11: Academia Evelyn Grace, Espacios comunes en planta baja. Fuente: <http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/academia-evelyn-grace-zaha-hadid/> © Luke Hayes

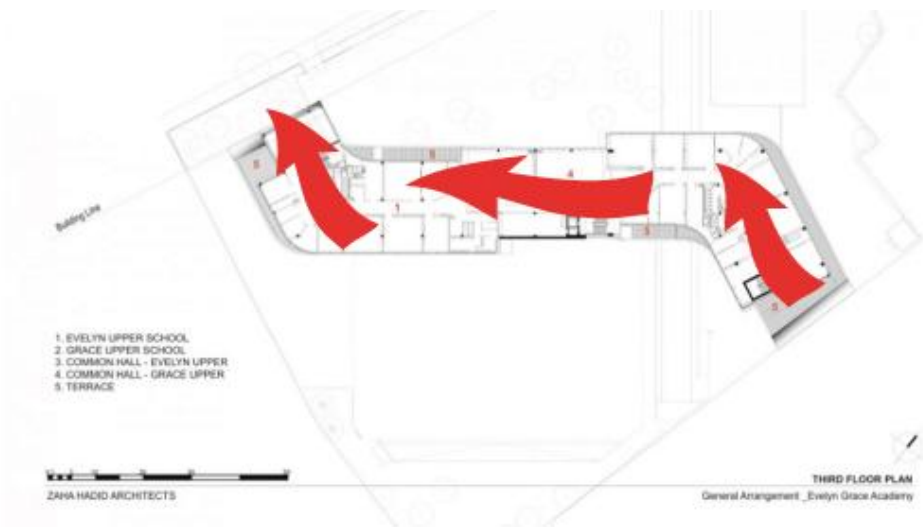

Gráfico No. 12: Academia Evelyn Grace, Circulación y fluidez dentro del edificio. Fuente: <http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/23/academia-evelyn-grace-zaha-hadid/> © Luke Hayes

4.3 Instalación de luz y danza Future Self / Random International

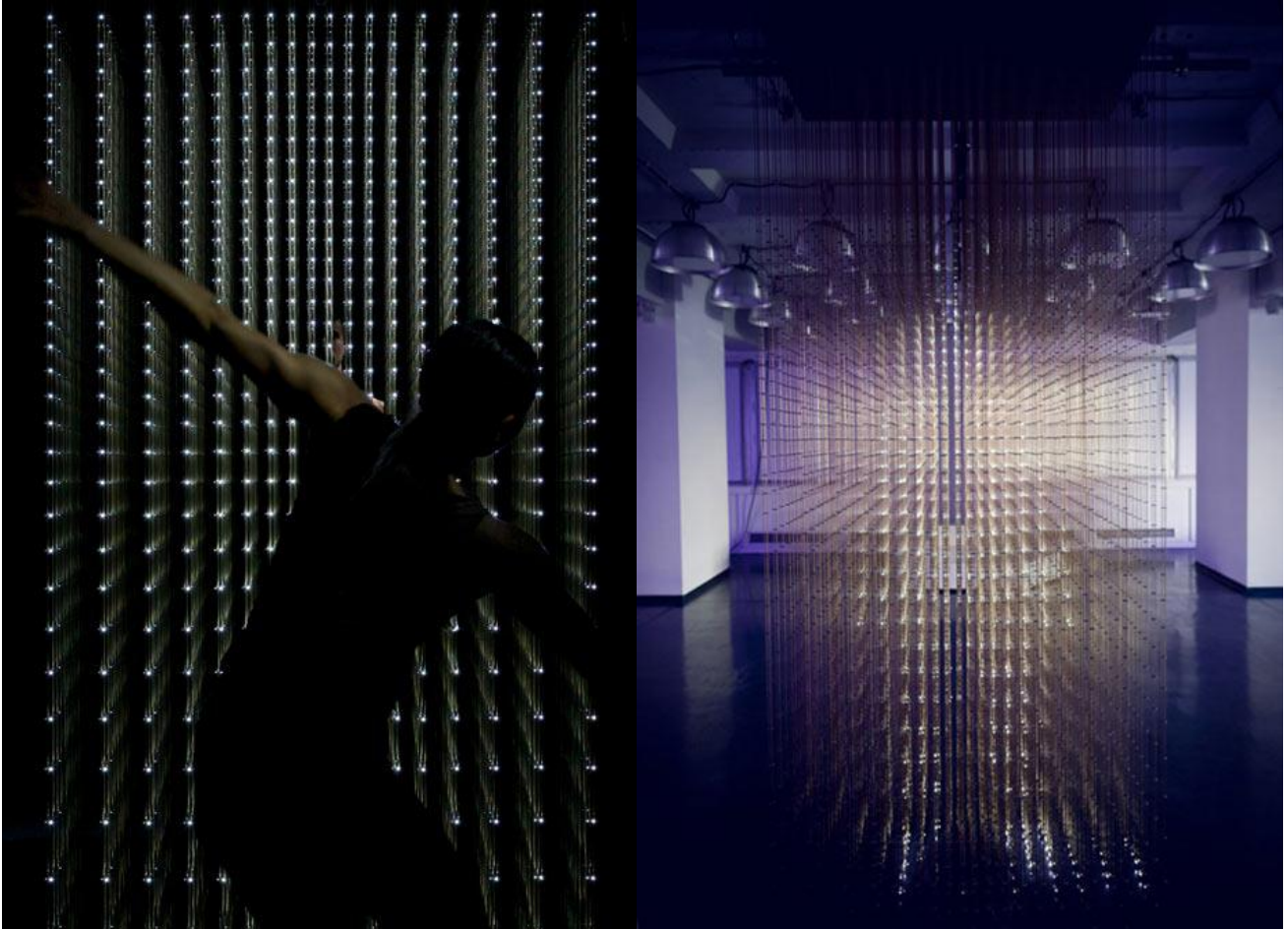

Gráfico No. 13: Imagen 1, Instalacion de luz y danza Future self-random-international. Fuente: <http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/05/13/video-instalacion-de-luz-y-danza-future-self-random-international>

Future Self es un performance basado en una instalación de luz, elaborada por rAndom International, en la cual se reflejan en 3D los movimientos del cuerpo realizados frente a esta estructura luminosa, creando una escultura “viva” en tres dimensiones.

El estudio de los movimientos del ser humano intenta revelar la identidad y la relación que tenemos con nuestra propio ser y nuestra propia imagen a través de los movimientos que interactúan con la propia luz.

Gráfico No. 14: Imagen 2, Instalacion de luz y danza Future self-random-international. Fuente: <http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/05/13/video-instalacion-de-luz-y-danza-future-self-random-international>

A pesar de no ser un proyecto arquitectónico, el caso ilustra como la materia física revela el movimiento corporal de la misma manera que en el caso de esta tesis el edificio revelara el movimiento del ser humano en formas tangibles.

Gráfico No. 15: Imagen 3, Instalación de luz y danza Future self-random-international. Fuente: <http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/05/13/video-instalacion-de-luz-y-danza-future-self-random-international>

4.4. Stevie Eller Dance Theatre / Tucson / Gould Evans

La idea principal del edificio es el expresar el movimiento. Se escoge la fachada como el elemento que se transforma en tridimensional y se mueve dándole forma al edificio de modo que este se lee de forma continua. Para lograr esto los arquitectos adoptan la técnica de “labanotation” que consiste en traducir gráficamente los elementos del movimiento y de cierta manera imprimirlos en un objeto como en este caso el edificio.

Gráfico No. 16: Imagen 1 Stevie Eller Dance Theatre Fuente:
http://archrecord.construction.com/projects/BTS/archives/perform/03_stevieEller/overview.asp

El movimiento en este caso específico es tomado de una pieza de ballet llamada Serenade. De estos movimientos surgió una matriz de la cual se dibujó una grilla que dio la forma final al edificio. De esta manera todo el edificio adquiere movimiento, incluso las columnas que no son totalmente verticales.

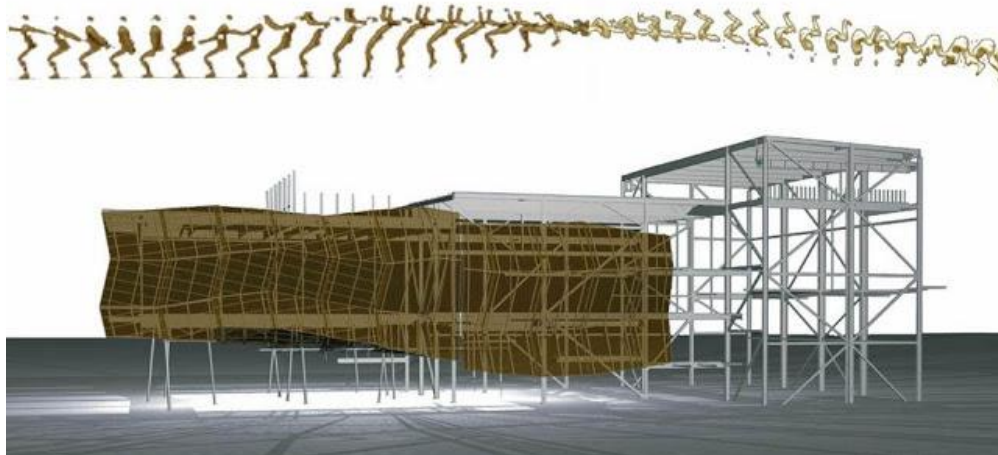

Gráfico No. 17: Estructura y movimiento. Stevie Eller Dance Theatre Fuente:
http://archrecord.construction.com/projects/BTS/archives/perform/03_stevieEller/overview.asp

La pantalla del edificio se aleja del vidrio de las aulas de modo que ofrece protección solar. De la misma manera este espacio restante entre la pantalla y el edificio sirve como un espacio exterior de descanso o para la expectación de las clases.

Gráfico No. 18: Estructura y movimiento. Stevie Eller Dance Theatre Fuente:

http://archrecord.construction.com/projects/BTS/archives/perform/03_stevieEller/overview.asp

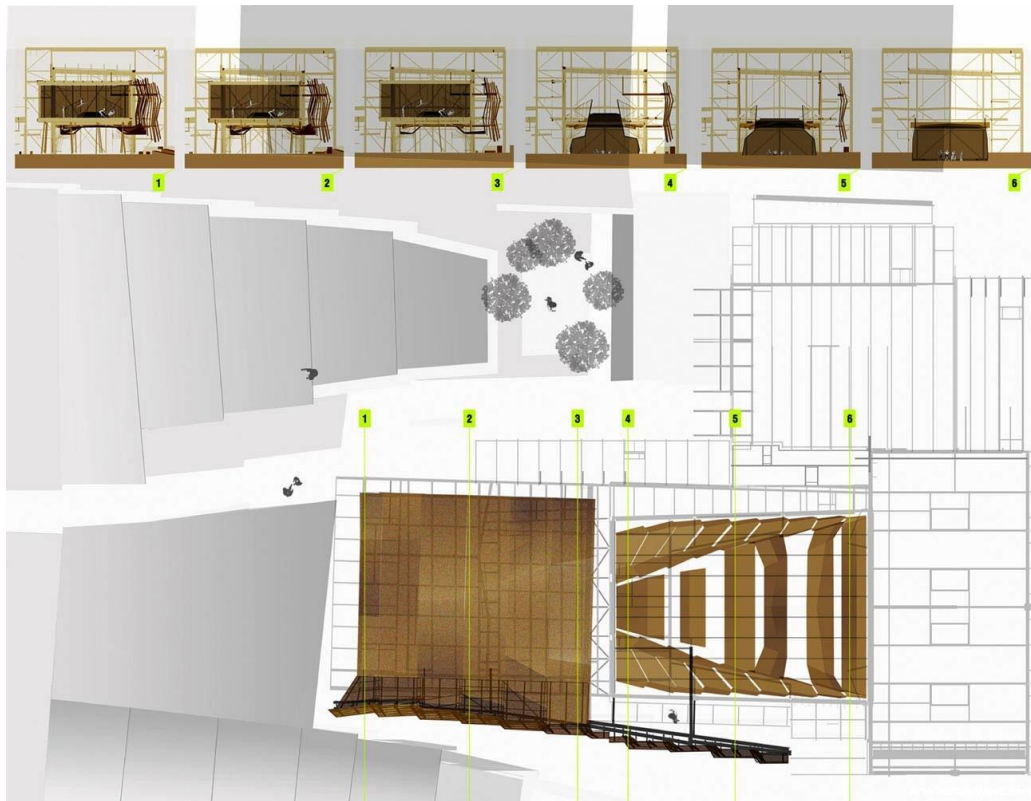

Gráfico No. 19: Implantación. Stevie Eller Dance Theatre Fuente:
http://archrecord.construction.com/projects/BTS/archives/perform/03_stevieEller/overview.asp

Se toman en cuenta otras consideraciones del clima como aulas que funcionen en el interior y que en ocasiones se abran extendiéndose y dando lugar a un espacio exterior. El edificio se vuelve un punto focal de movimiento y luz que celebra el arte y la danza.

5 Análisis de Lugar

5.1 Ubicación

Gráfico No. 20: Ubicación. Ilustración Propia. Fuente de Plano: Distrito Metropolitano de Quito
http://sthv.quito.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=66

El terreno se encuentra en un punto muy importante del Sur de Quito en la Av. Cardenal de la Torre. Se trata de una extensión del parque lineal que va paralelo al Rio Machangara a lo largo de 21 Km.

En el año 2004 se intervino las quebradas especialmente aquellas ubicadas en este sector y con lo que se construye este parque. Sin embargo según las encuestas a los moradores, hace casi

un año el parque se encuentra en estado de deterioro y es inseguro por la poca afluencia de gente entre semana y en las noches.

5.2 Barrios circundantes y radio de influencia

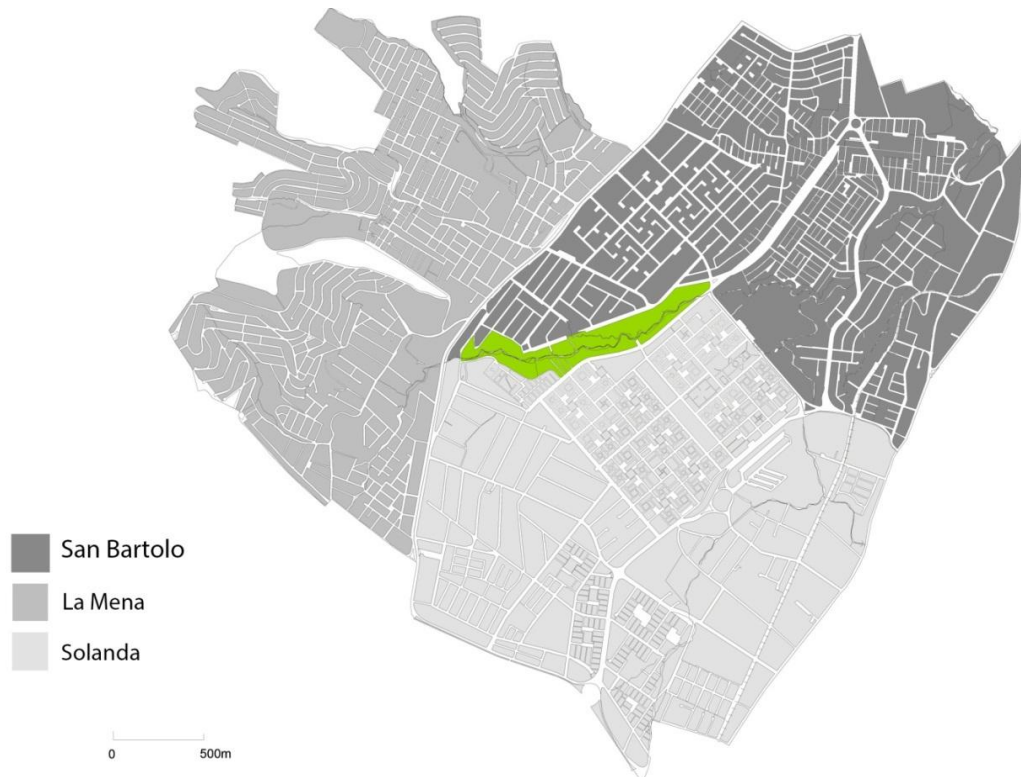

Gráfico No. 21: Ubicación y Barrios. Ilustración Propia

El equipamiento que provee el proyecto tiene como radio de influencia a tres barrios representativos de la ciudad de Quito; San Bartolo, La Mena y Solanda, los cuales tienen gran cantidad de vivienda y su población sería el principal usuario del proyecto.

5.3 Avenidas y calles principales

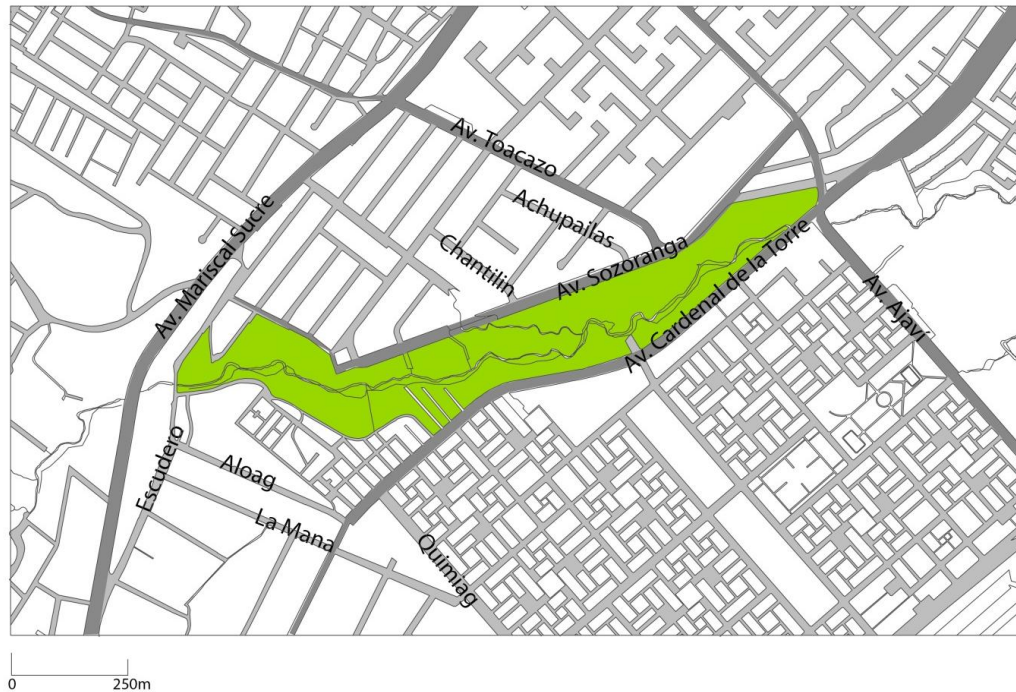

Gráfico No. 22: Ubicación y Calles Circundantes. Ilustración Propia

Las calles que rodean el terreno pueden verse en el gráfico 22, siendo la Av. Cardenal de la Torre el principal ingreso y la conexión más importante con el terreno. De igual manera la calle Toacazo es una calle que desemboca en la parte posterior del terreno siendo este también un gran ingreso peatonal y vehicular para la gente que visita el parque.

5.4 Cortes y relación con el entorno

Gráfico No. 23: Corte C-C'. Escala 1/1000. Ilustración Propia

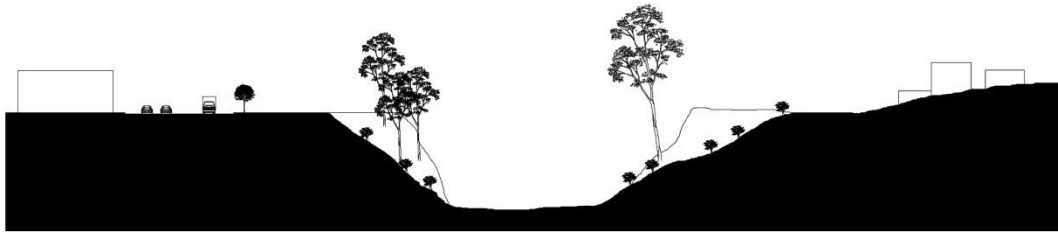
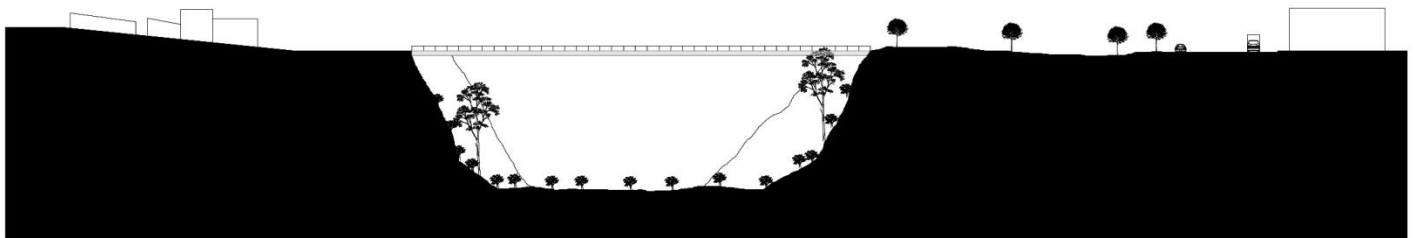

Gráfico No. 24: Corte A-A'. Escala 1/500. Ilustración Propia

El rio Machangara es un elemento fundamental en la geografía de Quito, sin embargo el descuido ha significado una degradación en la imagen urbana. Algunos de los problemas actuales son que existen muy pocas vías de comunicación en el sentido transversal este-oeste, existe un déficit de equipamiento recreacional y desarticulación de éstos con la demanda de la población, la ocupación ilegal de los bordes de la quebrada sin respetar los márgenes de protección y el deterioro funcional y de imagen de los sectores construidos junto a la quebrada.

0 20 m

Gráfico No. 25: Corte B-B'. Escala 1/1000. Ilustración Propia

5.5. Sistemas de Transporte y Accesibilidad

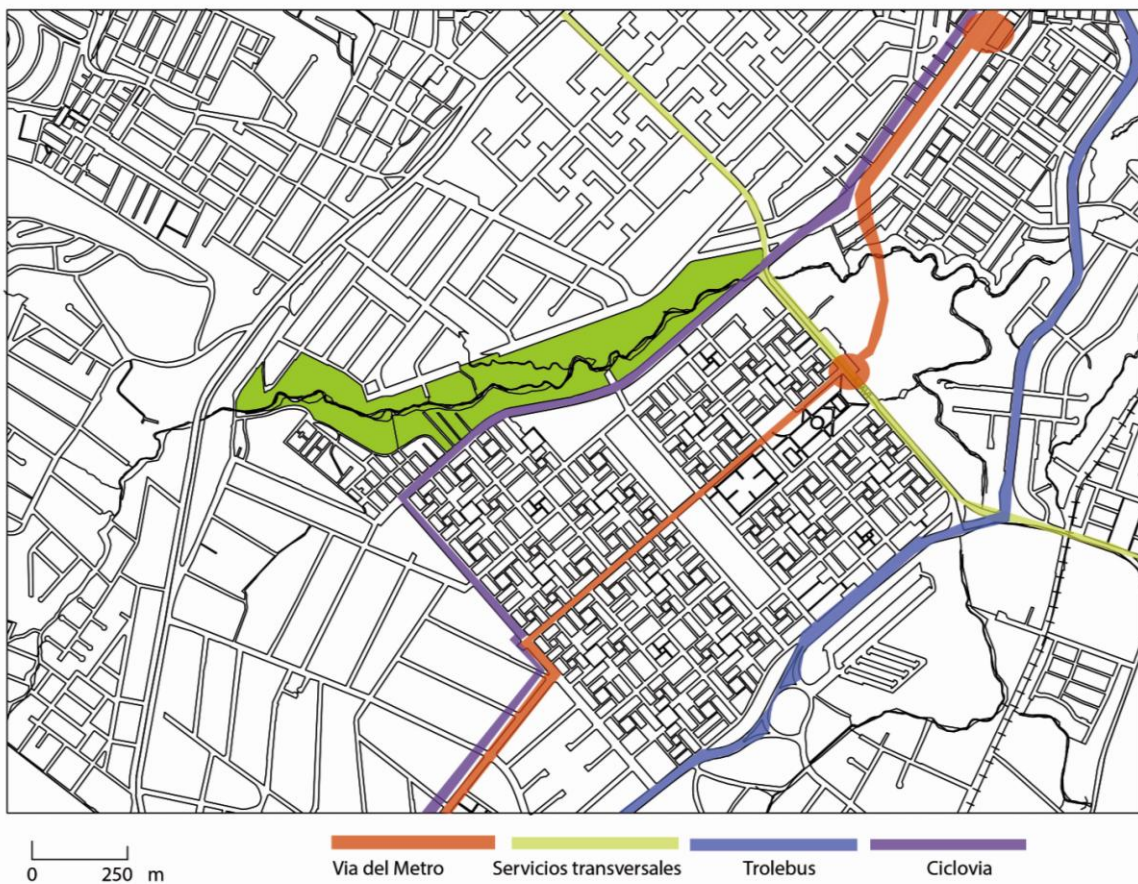

Gráfico No. 26: Diagrama de accesibilidad. Ilustración Propia

El terreno se encuentra en un sector muy transitado en la ciudad, el cual se encuentra provisto por todos los sistemas de transporte incluyendo la ruta de la ciclovía los días domingo.

5.6 Tipologías existentes alrededor

Gráfico No. 27: Tipologías. Ilustración Propia

El diagrama anterior muestra como en su mayoría la tipología circundante es de vivienda y usos mixtos entre ellos comercio de bajo impacto. Sin embargo se observa la escases de equipamiento en el sector.

5.7 Áreas Verdes

Gráfico No. 28: Diagrama de areas verdes. Ilustación Propia

Se puede ver como el terreno forma parte importante de la red de espacios verdes y parques que configuran el Sur

5.8 Jerarquías y sitios de Interés

Gráfico No. 29: Jerarquias. Ilustración Propia

El grafico 29 muestra los sitios de interes que influyen en la dinamica del terreno y como la personas utilizan acualmete el parque, ya sea como sitio destino o como parte de un flujo vehicular o peatonal.

5.9. Flujos

Gráfico No. 30: Diagrama de flujos peatonales. Ilustración Propia

Gráfico No. 31: Diagrama de flujos vehiculares. Ilustración Propia

5.10 Levantamiento Fotográfico

Gráfico No. 32: Foto 1: Vista panorámica del paisaje. Ilustración Propia

Gráfico No. 33: Foto 2: Gente caminando en el parque. Ilustración Propia

Gráfico No. 34: Foto 3: Gente en escenario improvisado. Ilustación Propia

Gráfico No. 35: Foto 4: Paisaje abandonado. Ilustación Propia

6 Programa:

CUADRO DE ÁREAS		
PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	METRAJE (m2)
HALL PRINCIPAL	Recepción y sala de espera	162
AULAS	9 aulas normales 45 m2 c/u	405
	2 aulas de ensayo 70m2 c/u	140
	1 aula para clases teóricas	70
BAÑOS	4 baterias con duchas y vestidores para alumnos	130
	2 baterias para cafetería	16
	2 baterias para uso de profesores	40
CIRCULACIONES		314
CAFETERIA	Área para comer	316
	Cocina	27
OFICINAS	Sala de profesores, sala de reuniones y gerencia	220
BIBLIOTECA	Área de libros, mesas y recepción	250
CAMERINOS	Camerinos, banos y área de preparación	96
AUDITORIO	Escenario y asientos	650
	Baños	61
	TOTAL DE CONSTRUCCIÓN	2897
ÁREA EXTERIOR	Caminerias	6560
	Plazas	2110
	Anfiteatro	975
	TOTAL EXTERIORES	9645
	TOTAL	12542

Gráfico No. 36: Cuadro de programación. Ilustración Propia

6.1 Diagrama de Relaciones Espaciales

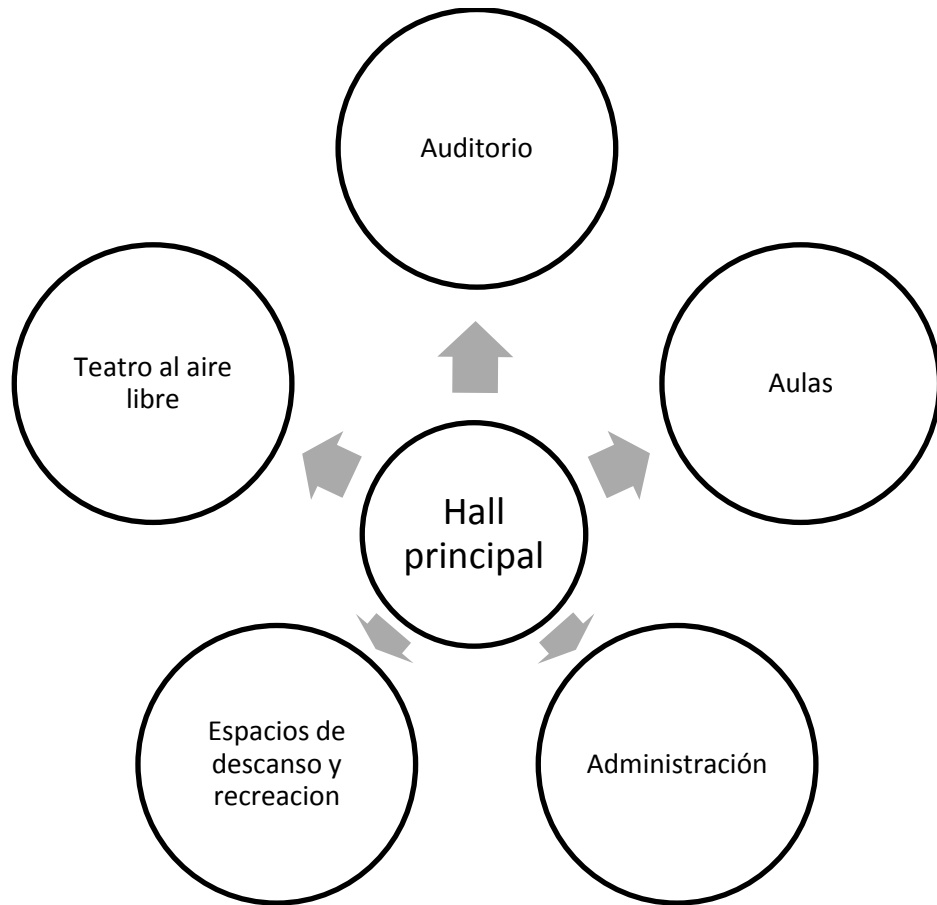

Gráfico No. 37: Relaciones espaciales. Ilustración Propia

6.2 Diagrama de Jerarquía

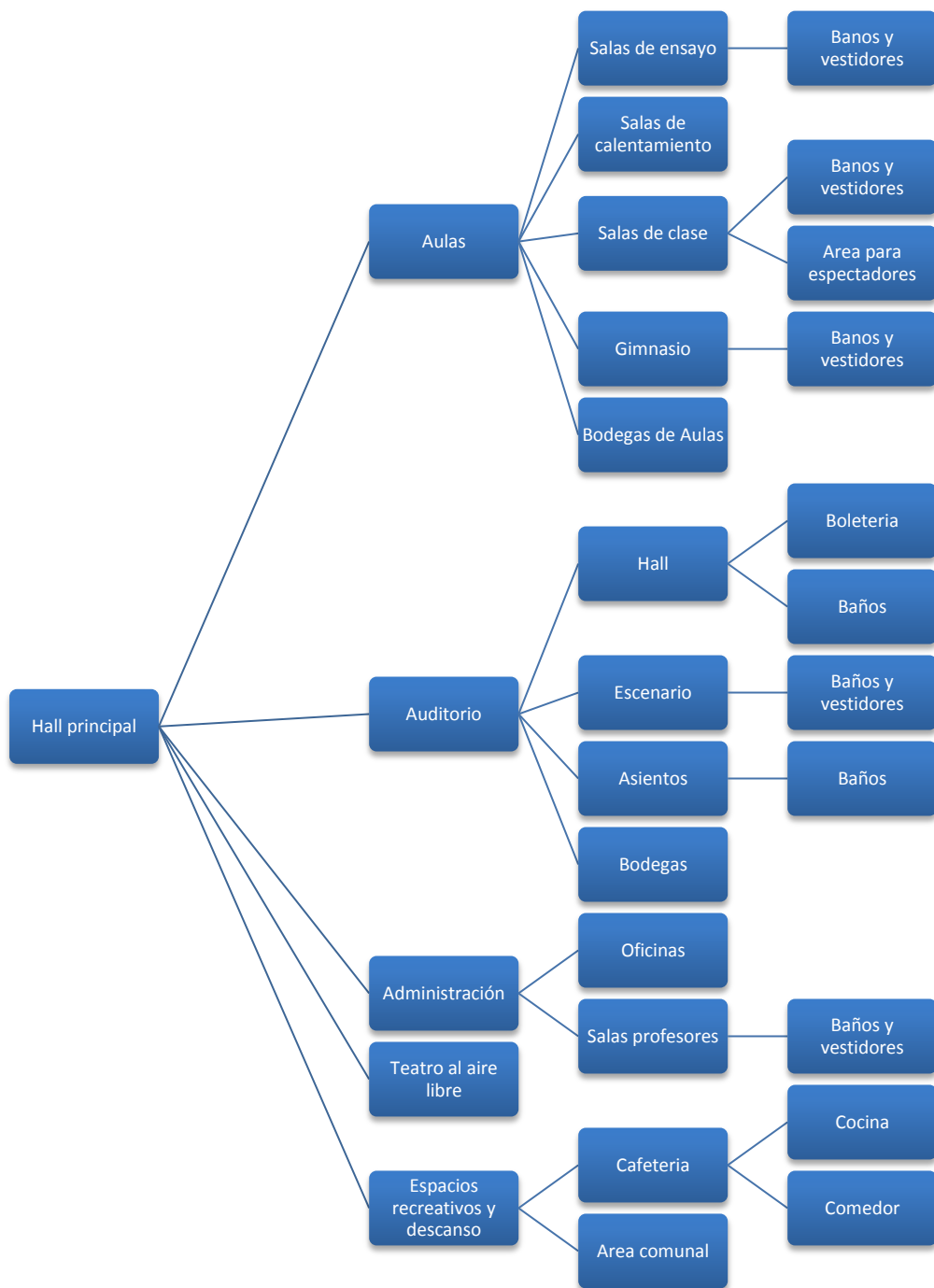

Gráfico No. 38: Jerarquía programática. Ilustración Propia

7 Bibliografía:

- Koolhaas, Rem. *Delirious New York: a retroactive manifesto for Manhattan*. New ed. New York: Monacelli Press, 1994.
- Stern, Robert A. M., Thomas Mellins, and David Fishman. *New York 1960: architecture and urbanism between the Second World War and the Bicentennial*. New York, NY: Monacelli Press, 1995.
- Tshumi, Bernard. *Event cities 4: Concept- Form*. Italy: Grafica Ripoli for Edizioni, 2004.
- Montaner, Josep Maria. *La modernidad superada. El lugar metropolitano del arte*.
- Frampton, Kenneth. *Estudios sobre cultura tectónica: poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX*. Madrid: Akal, 1999.
- Osona, Paulina. *La educación por la danza: enfoque metodológico*. 1. ed. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1976.
- Fructuoso C., y Gómez, C. (2001). *La danza como elemento educativo en el adolescente*. Apunts. Educación Física y Deportes, 66, 31-37, 2001.
- Schinca, M. *Expresión corporal. Técnica y expresión del movimiento*. Barcelona:Praxis, 2000.
-

8 Anexos