

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARTES
CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA
LICENCIATURA DE ARTES PLÁSTICAS

Valores artísticos del espacio arquitectónico

Santiago Gonzalo Monsalve Salazar

TUTOR: Arq. Lenin Oña Viteri

Quito, julio 2012

DEDICATORIA

La presente conceptualización está dedicada a María Augusta Salazar Villarruel, que además de apoyarme con su espíritu materno, su incansable ejemplo de trabajo íntegro, ético y responsable, ha inspirado mis intencionalidades artísticas.

AGRADECIMIENTOS

A María Cristina Monsalve, María Salazar, Pablo Salazar, Ernesto Moreno, Sofía Zapata y Franklin Arequipa por su apoyo incondicional durante todo el proceso académico que he llevado durante los últimos cinco años de exploración artística, pero sobre todo, agradezco su generosidad, sinceridad y honestidad al aportar con sus criterios y críticas constructivas mis creaciones artísticas.

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, Santiago Gonzalo Monsalve Salazar en calidad de autor del trabajo de investigación, conceptualización o tesis realizada sobre: “Valores artísticos del espacio arquitectónico”, por la presente, autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, a 18 de julio de 2012

(f) _____

Santiago G. Monsalve Salazar

C.C.: 171939838-8

Telf.: 02 2474489 / 09 5511 389

e-mail: monsalve.santiago@gmail.com

APROBACIÓN DEL TUTOR

Para los fines consiguientes, comunico que el Trabajo Escrito de Grado con el título: “VALORES ARTÍSTICOS DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO” perteneciente al Sr. Santiago Gonzalo Monsalve Salazar reúne las exigencias académicas vigentes en la Universidad Central del Ecuador.

En tal virtud, el mencionado trabajo está aprobado y se autoriza su presentación.

(f)_____

Arq. Lenin Oña Viteri

DOCENTE-TUTOR

Quito, 18 de julio de 2012

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Contenido

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTOS	iv
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIA INTELECTUAL	v
APROBACIÓN DEL TUTOR.....	vi
ÍNDICE DE CONTENIDOS	vii
ÍNDICE DE ANEXOS.....	ix
ÍNDICE DE GRÁFICOS	x
RESUMEN.....	xi
ABSTRACT.....	xii
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I.....	4
ANTECEDENTES	4
INFLUENCIA DEL ARTE EN LA EXPERIENCIA PERSONAL	4
Dibujo Técnico y Geometría Descriptiva	4
Diseño	4
Filosofía e Historia.....	5
Carpintería	5
INFLUENCIA HISTÓRICA DE ESTILOS, AUTORES Y ARTISTAS	7
El arte gótico	7
Andrea Palladio (ITA)	9
Antoni Gaudí (ESP).....	14
APLICACIÓN ARTÍSTICA.....	17

Escultura “Gestalt” (2012).....	17
Escultura “Inercia” (2010).....	21
CAPÍTULO II	24
JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA	24
Descripción de las intencionalidades del proyecto	24
Selección del espacio a intervenir.....	25
CAPÍTULO III.....	28
PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA	28
Situación actual y plano de levantamiento	28
Propuesta de modificación en mamposterías y niveles	29
Ubicación de las obras de arte en el área de intervención	30
Propuesta de obras escultóricas utilitarias	31
Mampara “Transparencia en madera”	31
Puerta principal: “Luna Cotopaxi”	33
Mesa de centro: “Bio-mesa”	35
Propuesta de obras escultóricas	38
Escultura “El Burócrata”	38
Propuesta de obras pictóricas.....	43
CONCLUSIONES	44
ANEXOS	47
BIBLIOGRAFÍA	51

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Proceso de ejecución de la escultura “Gestalt”;	50
Anexo 2: Proceso de ejecución de la obra “Transparencia en Madera”;	51
Anexo 3: Proceso de ejecución de la obra “Bio-mesa”;	53

ÍNDICE DE GRÁFICOS

1. Sainte-Chapelle; interior. Pierre de Montreuil.	p. 8
2. Villa Foscari; fachada posterior. A. Palladio.	p. 11
3. Iglesia de San Giorgio Maggiore. A. Palladio	p. 13
4. Detalle de fachada de la casa Batlló; A. Gaudí	p. 16
5. Maqueta de la escultura “Gestalt” (2012); S. Monsalve	p. 19
6. Prueba de ensamblaje de la escultura “Gestalt” (2012); S. Monsalve	p. 20
7. Escultura “Inercia” (2010); S. Monsalve	p. 23
8. Esquema gráfico de la planta baja de la residencia de la familia Salazar. (2012), S. Monsalve	p. 26
9. Situación actual y plano de levantamiento	p. 29
10. Propuesta de modificación en mamposterías y niveles	p. 31
11. Ubicación de las obras de arte en el área de intervención	p. 33
12. Boceto de mampara “Transparencia en madera” (2011); S. Monsalve	p. 35
13. Boceto de puerta principal “Luna Cotopaxi” (2012); S. Monsalve	p. 37
14. Boceto de mesa esquinera “Bio-mesa” (2012); S. Monsalve	p. 39
15. Detalle mesa esquinera “Bio-mesa” (2012); S. Monsalve	p. 40

Valores artísticos en el espacio arquitectónico

The artistic values of architectural space

RESUMEN

El presente trabajo es una conceptualización sobre los valores artísticos del espacio arquitectónico, mediante la cual pretendo evidenciar la posibilidad de proyectar un espacio interior estéticamente concebido y artísticamente ejecutado. Se trata de un diseño arquitectónico que se acomode a las actividades habituales y propias de un usuario en la ciudad de Quito, que sin desconocer las funcionalidades necesarias para su eficiente desarrollo diario, sus objetos, espacios, mamposterías, muebles, pisos y decoraciones, son a la vez estéticamente agradables y artísticamente producidos, y que guardan una relación antropométrica y ergonómica con este usuario.

PALABRAS CLAVE

<ARQUITECTURA-PALLADIO> <ESCULTURA-GESTALT>

<VALORES ARTÍSTICOS> <ESPACIO ARQUITECTÓNICO>

<DISEÑO ARQUITECTÓNICO> <ERGONOMÍA>

The artistic values of architectural space

ABSTRACT

This work is a conceptualization of the artistic values of architectural space. Through such conceptualization, I intend to demonstrate the possibility of designing an interior space aesthetically conceived and artistically executed. It is an architectural design that fits typical and everyday activities of a user in the city of Quito. Without disregarding the necessary features for efficient daily development; its objects, spaces, masonry, furniture, flooring, and decorations are at the same time aesthetically pleasant and artistically produced, aside from maintaining an anthropometric and ergonomic relationship with the user.

KEYWORDS

<ARCHITECTURE-PALLADIO> <SCULPTURE-GESTALT>

<ARTISTIC VALUES> <ARCHITECTURAL SPACE>

<ARCHITECTURAL DESIGN> <ERGONOMY>

INTRODUCCIÓN

Lao-Tse (s. VI a.C.)

Reunimos treinta radios y lo llamamos rueda. Pero su utilidad no depende más que del espacio. Utilizamos arcilla para hacer una vasija, pero su utilidad no depende más que del espacio. Abrimos puertas y ventanas para construir una casa y únicamente en estos espacios se halla su utilidad.

Por lo tanto, mientras nos aprovechamos de lo que es urgente que reconozcamos la utilidad de lo que no es. (Ching, 1984, p. 106).

No podemos ver y usar los objetos humanamente creados sin dejar de lado – consciente o inconscientemente– la relación entre función y espacio. Del mismo modo, ¿cómo es que, conscientemente, dejamos pasar por alto la relación entre espacio y arte? El desarrollo humano íntegro no es posible lejos de la artística, lejos de la belleza. Pero incluso, considero que nuestra calidad de seres humanos se reconoce precisamente gracias a la capacidad de apreciar lo que nos da placer. Actualmente por ejemplo, y en contradicción con lo dicho, a pesar de que la arquitectura es considerada como arte mayor, ésta ha desmerecido su calidad artística, sus actores han violado estas íntimas relaciones entre espacio y arte, entre forma y confort o materia y diseño. Así, cada vez son más comunes los conjuntos habitacionales que no cuentan siquiera con el espacio mínimo y reglamentario para el desarrollo de las actividades cotidianas, mucho menos brindan una propuesta estética o artística; lo que finalmente genera aquella desorganización, que si bien surge en el espacio en el que el ser humano habita, deviene en los problemas sociales que sobrellevamos día a día.

Con la presente conceptualización sobre los valores artísticos del espacio arquitectónico, deseo evidenciar la posibilidad de proyectar un espacio interior estéticamente concebido y artísticamente ejecutado.

Es así que, partiendo de la actual agresión espacial que sufre el ser humano debido a la desencaminada actividad arquitectónica, puedo determinar la necesidad de exponer un diseño arquitectónico que se acomode a las actividades habituales y propias de un usuario en la ciudad de Quito, que sin desconocer las funcionalidades necesarias para su eficiente desarrollo diario, sus objetos, espacios, mamposterías, muebles, pisos y decoraciones sean estéticamente agradables y artísticamente producidos, y que la relación antropométrica y ergonómica correspondan con este usuario.

En el reconocimiento de la máxima expresividad del arte y la calidad de la imagen arquitectónica, es posible vincular su intención ulterior, la función, en la originalidad del diseño y de sus objetos, que vendrían a ser únicos en su especie y a potenciar a la vez mi capacidad creativa.

Esta conceptualización teórica que ahora emprendo es también una forma de denuncia de lo que considero un desatino en el diseño y la proyección arquitectónica en la actualidad, que terminan por sumirnos en una cotidianidad desprovista del encanto de las formas y el color, de la posibilidad de disfrutar de la luz, del silencio, de un lugar y mobiliario que nos proporcione bienestar, así como de estas íntimas relaciones que he mencionado y que pretendo desarrollar a lo largo del presente trabajo. En igual medida, mi propuesta se rehúsa a concebir al hecho artístico, y sobre todo al objeto artístico, como aquel que está al alcance solamente de los grupos de élite, sea ésta económica o intelectual. Porque, finalmente, remitirnos solo a la acumulación de dinero o de conocimiento –fácil hoy en día en la industria arquitectónica– más bien nos acorta la vida, y nos deja un sabor amargo de nuestro paso por ella.

Como artista, reconozco lo bueno que se puede obtener si uno se mantiene apegado a la belleza, si uno no esquiva su realidad sensitiva y si se persiste en ser

responsable con los propios talentos artísticos. Así que no podría dejar pasar esta oportunidad para compartir la satisfacción de ver la vida de esta manera diferente, en intención, en propuesta, en obra y en vida.

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES

INFLUENCIA DEL ARTE EN LA EXPERIENCIA PERSONAL

Durante el crecimiento y desarrollo del pensamiento artístico, existen disciplinas técnicas, académicas y prácticas, que inevitablemente me encaminan hacia las aplicaciones estético plásticas. Dichas cátedras son las que seducen e identifican como un artista a la persona que las estudia. A continuación, expongo las principales asignaturas que son determinantes para la aplicación artística personal y que en franca comunión intento poner en práctica en el desarrollo de esta conceptualización y en la ejecución de las obras de arte.

Dibujo Técnico y Geometría Descriptiva

En principio, la práctica del dibujo técnico y su correspondiente geometría descriptiva son las materias que literalmente abren de manera profunda los límites de la percepción espacial y representacional.

Diseño

Como resultado del dibujo técnico y la geometría descriptiva aparece el diseño, en general todo lo que abarca esta disciplina, pero en este sentido debo destacar todo el diseño gráfico y arquitectónico porque permite saber que se puede adecuar y manejar el espacio de acuerdo a las intencionalidades y particularidades de

cada persona. Además, con un apropiado estudio de las propiedades físicas y técnicas de los materiales constructivos, es posible la innovación permanente del diseño. Cabe subrayar también que una meditada aplicación del diseño –cualquiera que fuere– sustenta de manera irrefutable la inventiva de un proyecto.

Filosofía e Historia

Es gracias a la curiosidad, que a mi parecer se resume en la necesidad de conocimiento sumada a la experimentación, es que logro encaminarme hacia la investigación, dónde el punto álgido resulta ser la filosofía y la historia de la arquitectura y el arte. Nuevamente lo insondable del descubrimiento se hace presente y en consecuencia de la meditación en estos campos teóricos, la escritura y la palabra de quién las estudia se transforma, para sustentar de manera lógica el pensamiento autónomo y revalorizar conocimientos ancestrales y reinventarlos en la práctica artística.

Carpintería

La aplicación del conocimiento ancestral es la verdad de la manufactura artesanal, y que aprender cómo ejecutarla facilita también el entendimiento plástico. La categoría de arte corre por cuenta del artista y del espectador que como sabemos resulta subjetiva.

La carpintería en madera, en lo personal, viene a ser la reinterpretación de la herencia familiar. Mi bisabuelo, Juan Daniel Salazar, talabartero de profesión, sintió también el llamado del arte y él, igual que yo, asistió a la academia, que en su caso fue la Escuela de Bellas Artes de Quito alrededor del año 1912.

Es así que, respecto al arte, siento que tengo sobretodo una responsabilidad humana y social, ya que al sentir ese mismo llamado, no puedo ni debo desconocerlo,

sino que, al contrario, más bien cultivo el deseo de explotarlo al máximo, y saber que en verdad estoy en el camino correcto y que se expresa cuando veo un mueble diseñado y ejecutado integralmente, que corresponde al espacio y a su usuario, y que además se expresa y es posible reconocer en él una belleza estética, y darme cuenta de que todo aquello resulta ser una de las más grandes satisfacciones personales, y en este punto es innegable ya el hecho artístico que persigo y que deseo practicar permanentemente.

Por lo tanto, todas estas tendencias que he subrayado son las que me ayudarán en la ejecución del presente proyecto de diseño integral, además un recurso y posibilidad artística, ya no solo en sí mismas, sino en cuanto se logre su retroalimentación con el fin de generar una interpretación original.

INFLUENCIA HISTÓRICA DE ESTILOS, AUTORES Y ARTISTAS

El arte gótico

Estilo de los últimos siglos de la Edad Media y que fue testigo de la plenitud y crisis de la misma. El arte gótico es un ejemplo indudable de un arte integrador, ya que acopia a las tres artes plásticas mayores: la arquitectura, la escultura y la pintura, potencia la expresividad formal, en unidad y congruencia entre las intensiones temáticas y, sobre todo, alcanza la eclosión de nuevas técnicas para su ejecución.

En consecuencia, este espíritu artístico integral vio su máximo fruto justamente en la aplicación arquitectónica, que concentró varias características que para la época resultaban innovadoras; me refiero principalmente a la ligereza estructural y a la iluminación natural. El principal recurso fue la implantación de tres elementos constructivo-estructurales fundamentales: el arco apuntado, el arbotante y la bóveda de crucería, entre los cuales se desarrollan los majestuosos vitrales – asimilable a la pintura– que conjugaron así un espacio en total armonía.

El arte gótico, es la máxima evolución de la arquitectura medieval. La arquitectura renacentista basa su desarrollo en la cultura clásica, pero creo necesario llegar a una abstracción superior y preguntarme: ¿cuál hubiera sido el siguiente paso luego del gótico?, o bien, ¿cómo habría sido el estilo aquel capaz de superarlo? El arte gótico es puro en su naturaleza, es el producto de la incansable experimentación tecnológica, que renovó constructivamente la arquitectura, haciéndola estructuralmente lógica, eternamente confortable y estéticamente bella.

Sainte-Chapelle¹

Pierre de Montreuil, París, Francia, 1242-1248

Esta construcción es posiblemente una de las más bellas aplicaciones de la arquitectura gótica; es de pequeña envergadura, y una edificación construida en poco tiempo,—en relación con sus semejantes— destinada a guardar las reliquias adquiridas por el rey San Luis de Francia y a ceremonias privadas de la corte, en definitiva un verdadero cofre a gran escala.

1.- 1 Sainte-Chapelle; interior. Pierre de Montreuil

Fotografía tomada de: (<http://tepatoken.com/arte/sainte-chapelle-de-paris/>)

La Sanite Chapelle, guarda más que tesoros. En su morfología descansa la aplicación de una maravillosa visión del espacio y una responsable coherencia con su ideología.

¹ Autoría de la edificación atribuida al Arq. Pierre de Montreuil (París, 1200-1266)

Dichas virtudes, me ayudan ahora a fundamentar la presente conceptualización teórica sobre los valores artísticos del espacio arquitectónico. Es así que, primeramente quiero mencionar a los vitrales, dispuestos aquí prácticamente de piso a techo, elementos arquitectónicos a su vez producto de esta impactante fusión entre la escultura y la pintura, significa y nos muestra, que ya desde el Medioevo primaba la necesidad retroalimentiva entre las artes plásticas, es decir, mucho mejor si conviven la una con la otra, porque de esta manera se potencian sus características por el bien de la unidad plástica.

Por otro lado y muy importante también, resulta el hecho de que en el año de 1242, tal vez antes, se tuvo la intención de ejecutar y construir la presente obra arquitectónica en estudio y que gracias a esas intencionalidades, ahora disfrutamos de su presencia física. Esta particularidad que identifico en el proceso creativo es lo que profundamente me inspira, porque la obra de arte existe cuando se la concibe en “idea” que, ejecutada o no, sobrevive a través del tiempo. Ahora, esa misma directriz me respalda para ejecutar un diseño integral, y me asegura la posibilidad de hacerlo, desde el punto de vista arquitectónico y cimentado en las cualidades plástico estéticas propias del arte.

Andrea Palladio (ITA)

Andrea di Pietro della Góndola (Padua, 1508 - Vicenza, 1580) se presenta como uno de los artistas más importantes para el presente trabajo. En su obra, distingo además varios elementos que creo fundamentales en mi concepción estética, como los principios ordenadores clásicos y su implementación en el Manierismo, así como el uso de recursos matéricos bien trabajados al servicio del humanismo. Considero que es precisamente la experimentación con dichos materiales, además del diseño y fusión de estilos, lo que resulta más representativo para mi trabajo.

Así también, aquella especie de valentía, si se quiere, frente a la innovación, el uso de la simetría, por ejemplo, por mencionar uno de los principios ordenadores fundamentales y básicos que Palladio utiliza como recurso seguro de sus diseños. De igual forma, tengo que resaltar el diseño integral, es decir, la intención del autor de que absolutamente todo esté concebido previamente en el proyecto arquitectónico, y por supuesto artístico, y que además haya sido vigilado durante todo el proceso constructivo.

De aquí que lo meticuloso del diseño se vea reflejado en el resultado de la obra tanto como en lo que se nos sugiere en el proceso para alcanzarlo. En Palladio, además, todo ello aparece bajo la contundente concepción humanista, pues la arquitectura está concebida para el ser humano, y por lo tanto el arte, lo está para la Historia.

Las obras que he elegido como influencia directa de mi trabajo son VILLA FOSCARI (Venecia, 1559-1560) y la iglesia de SAN GIORGIO MAGGIORE (Venecia, 1560-1562).

Villa Foscari (Malcontenta di Mira)

Andrea Palladio, Mira, Venecia, Italia, 1559-1560

Sobre esta construcción, bajo mi mirada se impone la simetría en la fachada, se distingue la armonía matemática que practicó Palladio en todos sus trabajos. La doble fachada o doble frente nos presenta una obra que busca el sentido de lo completo, pues la Villa tiene propiedades estéticas en sus dos frentes y, si bien es cierto que ello se debe al uso que se le dio al edificio, para un proyectista ese requerimiento se convierte en una oportunidad, que por supuesto Palladio no sólo no la pasa por alto, sino que lo resuelve con genialidad.

Acentuando esta característica, puedo comprender que la belleza aquí está en estrecha relación con el hecho de que se trata de una edificación única, es decir, que gracias a su funcionalidad, ya que se trata de una casa campestre de verano, Palladio suprime las edificaciones de servicio, dejándola totalmente libre sin los edificios

aledaños destinados al servicio, que eran comunes en su época. El resultado, una edificación que de alguna manera parece limpia, como una joya reluciente en el paisaje natural.

Dentro de las características formales, quiero resaltar el tratamiento geométrico de la fachada, la disposición de ladrillos y piedras, que dan una textura claramente prediseñada, y en especial el hecho de que nada resulta aventurado, de aquí que este intento se torne una evidencia del diseño integral. Es así, que no aparece ningún vano, frontón, entablamento o cornisa que no tenga una previa intencionalidad. ¡Y qué intencionalidad más bella que la de las escaleras!, aquellas de ingreso de la Villa Foscari, al igual que toda escalera a través del tiempo, ésta es una muestra de limpieza en el concepto, de simplicidad que termina por evocar la unidad y el equilibrio, y que además, mientras se asciende y penetra en la Villa, permite al usuario, admirarse de su monumentalidad y disfrutar del ritual que supone el uso del arte arquitectónico.

2.- Villa Foscari; fachada posterior. A. Palladio

Fotografía tomada de: (<http://ciaffi.simplicissimus.it/category/mas-alla-del-blog/page/2>)

Esta ritualidad se ve traducida también al interior de la villa. Los frescos en las paredes interiores representan una arquitectura simulada, pinturas de ruinas clásicas que parecen añorar una vida anterior y a la vez enaltecer la historia, pero que además, en un intento mucho más ambicioso y que responde a la vanidad humanista, en dichos frescos se encuentran representaciones humanas realistas, tanto divinidades en eventos épicos, como gente que espía a través de las virtuales puertas, lo que admite, aun si se permaneciera a solas en la villa, que siempre es posible sentirse acompañado.

San Giorgio Maggiore

Andrea Palladio, Isla de San Giorgio Maggiore, Venecia, Italia, 1560-1562

La imagen urbana que produce la fachada de la Iglesia hace evidente su valor expresivo, es decir, genera un impacto visual, un golpe, que a través de la vista casi se vuelve tangible. A pesar de que esto último bien podría ser una conjetura, ya que solo he apreciado la obra en fotografías, es innegable que lo conmovedor de la edificación pueda trascender el campo visual.

3.- Iglesia de San Giorgio Maggiore. A. Palladio

Fotografía tomada de: (<http://francismarotti.blogspot.com/27/venezia-san-giorgio-san-simeone-piccolo.html>)

Esta fachada, que tanto admiro, se ha clasificado dentro del estilo “manierista”. Siendo Palladio el representante categórico de esta tendencia estilística, es capaz de experimentar, innovar y usar el material como recurso creativo y al hacerlo, explotarlo al máximo. Prueba de aquello es el contraste entre la piedra blanca, usada en la portada con el ladrillo visto del resto del edificio, cuyo resultado es de una calidad estética maravillosa.

Ahora bien, resulta muy interesante que Palladio le dé tanta importancia a la escultura, tanto que en este caso decida coronar la fachada con ellas. No se trata sino de una exaltación a lo artístico, porque las esculturas, bien podrían no estar, pero el arquitecto así lo desea. Además, las esculturas están dispuestas en los retranqueos de pared, permitiendo la aparición de los nichos, donde éstas se ubican, haciéndolas asomar como si estuvieran enmarcadas y protegidas. Todas estas características en funcionamiento conllevan el hecho manierista, que es lo que intento resaltar como influencia de mi estudio en este acercamiento a Palladio.

Por último, un detalle magistral que si bien no es posible estar seguro de que Palladio lo haya previsto, no deja de ser inquietante. Se trata del embate de los eventos atmosféricos, la pátina del tiempo se nota claramente en la fachada; en cada espacio intersticial de los elementos arquitectónicos se ve acumulada la suciedad propia de su ubicación, ya que se encuentra al filo del agua, lo que, sin embargo, produce una imagen vetusta y derruida pero a la vez estéticamente bella. Entonces, bajo la minuciosa mirada de Palladio, a mí me resulta muy poco probable que el maestro no haya imaginado la edificación de alguna manera “adornada” por la innegable firma del tiempo.

Antoni Gaudí (ESP)

Antoni Gaudí i Cornet (Reus, 1852 – Barcelona, 1926), arquitecto de la tendencia modernista, es inspiradora la manera en la que implanta una innovación permanente sobre las ideas del diseño. Según los teóricos, se trata del “modernismo catalán”, pero que en realidad lo que impresiona su estilo único, ya que encasillar a Gaudí en una sola tendencia resulta difícil, su originalidad le da justamente la posibilidad de moverse en todos los campos de acción que la arquitectura y el arte permiten.

Para el desarrollo de esta conceptualización, la Casa Batlló, que describo a continuación es el referente primordial.

Casa Batlló

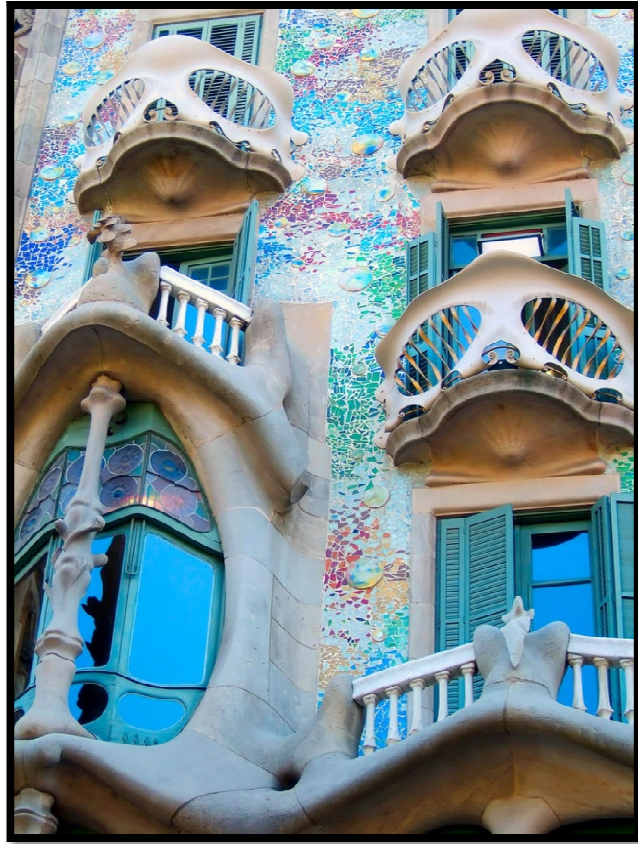
Antonio Gaudí, Barcelona, España, 1904-1906

Lo que primero llama la atención es su forma y color, ambos aspectos nuevos y atrevidos para su época, si bien es cierto que el “modernismo” estaba en auge, creo que Gaudí en esta obra sobrepasa las expectativas de la arquitectura de principios del siglo XX y yo diría que incluso hasta hoy no hay aplicación que se ponga a nivel de la casa Batlló.

Respecto a la arquitectura orgánica, puedo subrayar la degradación de azules que consigue en la fachada, asemejándose al lecho marino; las columnas óseas que hacen referencia a lo humano y a una estabilidad anatómica, su cubierta con un tornasolado brillante de verde y azul que automáticamente nos lleva a creer que en verdad es la piel de un dragón, todo aquello parte de una idea integral, que conlleva una dirección constructiva rigurosa, responsable con el cliente y sus ayudantes, pero sobre todo consecuente con sus intenciones estéticas y personales.

Resulta importante el hecho que el proyecto fue concebido y desarrollado a partir de una edificación construida, y que por lo tanto demuestra una lectura y valorización de lo existente, y por tanto la idea de que el proyecto de Gaudí potencia a la arquitectura, la hace mágica partiendo de lo real, pues lo original no siempre se encuentra en lo nuevo sino más bien en la mirada diferente de lo que ya existe. En la Casa Batlló podemos identificar que esta mirada única del artista se traduce, por ejemplo, en su patio interior, que aprovecha la luz natural, tal cual el diseño original, y que Gaudí implementa una idea innovadora que eleva esta característica al máximo, me refiero al “trencadís”² que es el uso de cerámica de desecho para realizar, a manera de un mosaico, una argamasa degradación del azul al blanco, que facilita la penetración de esa luz natural al edificio.

² El trencadís, que en catalán significa “roto”, es un tipo de mosaico realizado con fragmentos cerámicos unidos con mortero, típico de la arquitectura modernista española. (Casa Batlló S.L., s. f.)

4.- Detalle de fachada de la casa Batlló; A. Gaudí

Fotografía tomada de: (<http://katemckinnon.wordpress.com/2011/03/15/arrivals-and-departures/>)

Deseo enfatizar un hecho muy claro en el proyecto de la Casa Batlló. Se trata de la cercana dirección técnica y constructiva. El arquitecto Gaudí trabajando con muchos ayudantes, haciendo y persiguiendo una idea única. Si bien es cierto que los integrantes que desarrollan un proyecto arquitectónico lo hacen de acuerdo con funciones remuneradas, –y es inevitable trabajar debido a ello– nada debe quitar el placer de realizar un elemento arquitectónico, con el máximo arte a su alcance, por más pequeña que parezca la tarea, hacer un pasamanos, una ventana, un balcón, una cerámica, una lámpara, pues se sabe de antemano que todos aquellos elementos conjugados resultan una armonía integral que Gaudí organiza con maestría.

APLICACIÓN ARTÍSTICA

Mi aplicación artística se basa en esta experiencia personal con el arte, avivada por aquel ineludible llamado, pero al mismo tiempo va de la mano de la formación académica de estos años, que me ha permitido conocer y estudiar a estos y otros artistas y estilos. Mi propia producción artística también se encamina, se mueve, avanza, reafirma mis ideas, me prueba, me exige, me desafía y también me apasiona, me encanta.

Escultura “Gestalt” (2012)

La psicología de la Gestalt nos muestra científicamente el proceso fisiológico perceptivo que el ser humano lleva a cabo para asir imágenes de su entorno a través del sentido de la vista. Éste proceso va desde la estimulación lumínica en la esfera ocular, hasta la consecuente aprehensión en forma de imágenes reconocibles en el cerebro.

La Gestalt identifica como “principios” a todos estos procesos perceptivos, los cuales, por ser efectos inherentes a la naturaleza humana, son imperceptibles sin un estudio y la consecuente concentración del individuo. Esta condición visual, o mejor dicho, el conjunto de ilusiones ópticas, al ser tan variadas como amplias, hacen que la interacción del ser humano con el ambiente sea amigable, a pesar de que lo que ve, y no es en todos los casos una sentencia de la realidad.

Ahora bien, basta comprender los fundamentos básicos de la Gestalt, para advertir los procesos sociales con respecto a las formas y sus disposiciones dentro del entorno cotidiano. Es así que una acera, una jardinera a la entrada de un edificio o la simple variación de desniveles en nuestro camino son, en pequeña escala, la evidencia de que el ser humano, consciente o inconscientemente, disfruta de las ilusiones ópticas que indudablemente superan a sus capacidades constructivas.

En este sentido, el elemento escultórico que presento permite al espectador, interactuar activamente con el ambiente que esta escultura genera, y a la vez exaltar las capacidades visuales, potenciando los principios gestálticos.

Justificación de la escultura “Gestalt” (2012)

La ley de “Pregnancia”, es uno de los principios fundamentales de la Gestalt, ésta es la cualidad de las formas visuales, las cuales, captan la atención del observador por la simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estructura, en definitiva, este principio valida tácitamente el axioma primordial de la psicología gestáltica que dice: *“El todo es más que la suma de sus partes”*. Éste es el punto de partida para el diseño de mi escultura, ya que intento exaltar las características formales básicas – como los prismas regulares– y que el espectador se permita disfrutar de las ilusiones ópticas y los engaños perceptivos propios de la agrupación de elementos geométricos simples.

Max Wertheimer³, en uno de sus estudios, expone:

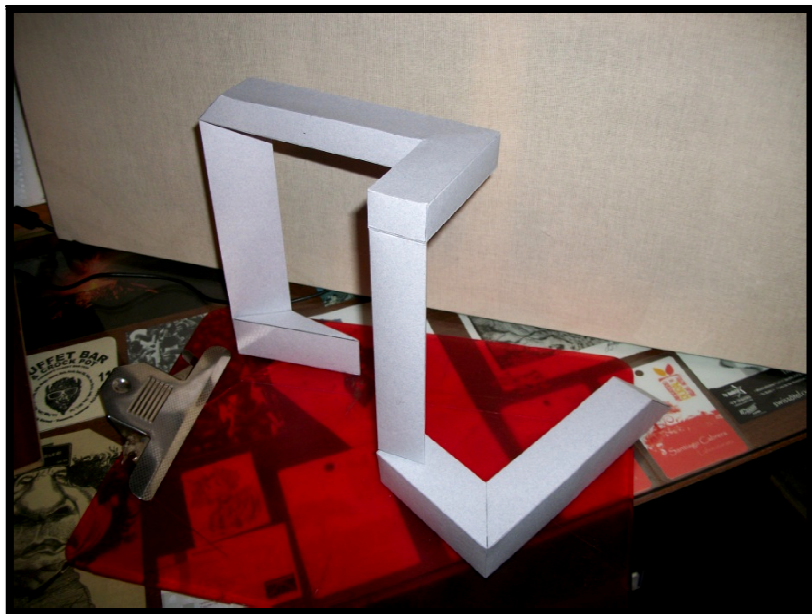
... es preciso enseñar a los niños conceptos globales, que contribuyeran a su intelecto general, antes que inculcarles los detalles, pues cuando los pormenores les son enseñados primero, a menudo los alumnos se confunden y no logran comprender el significado de lo que aprenden. (Crystal Blue Theme, 2009)

Definitivamente la aprehensión perfecta, tanto visual como conceptual, y más aún artística, debe ser esencialmente básica, porque la intelectualidad no depende solamente del nivel de acceso del individuo a la literatura y conocimientos profundos, sino del ver apaciblemente los procesos naturales del ambiente que lo rodea.

³ Max Wertheimer, (Praga, 15 de abril de 1880 – Nueva York, 12 de octubre de 1943) fue un psicólogo alemán de origen checo y nacionalizado estadounidense. Fue uno de los fundadores de la psicología Gestalt junto con Wolfgang Köhler y Kurt Koffka.

Para ello, un recurso formal categórico en mi obra será el gran tamaño, una estructura de aproximadamente de 2.60m de altura, 5m de largo y 3m de ancho. Así, esta escultura se impone en el paisaje urbano y, gracias a su forma, permite la interacción con el espectador a lejana y corta distancia.

Quiero resaltar que esta obra evidencia la posibilidad de integrar al arte en el imaginario arquitectónico, ya que los prismas que la conforman, el color y su disposición, asemejan a las edificaciones, al ambiente citadino, a los volúmenes urbanos que inclusive, podría funcionar como mobiliario urbano, prueba de que la arquitectura necesita de los procesos creativos artísticos para potenciar sus cualidades estéticas y a la vez, el arte reafirma los conceptos arquitectónicos para una comunión estéticamente agradable.

5.- Maqueta de la escultura “Gestalt” (2012); S. Monsalve

Foto: Santiago Monsalve, 20 de abril de 2012.

Objetivos de la escultura “Gestalt” (2012)

La obra pretende:

Evidenciar la capacidad del ser humano, imperceptible a simple vista, sobre los efectos gestálticos.

Ejecutar un proceso creativo en relación a lo lúdico, y de esta manera permitir la interacción amigable entre espectador y obra de arte.

Diferenciar los valores estéticos entre el efecto visual de lo cotidiano y el efecto visual de la obra artística.

Develar la posibilidad de elevar al punto artístico, un fenómeno fisiológico propio del ser humano.

Reafirmar la íntima relación ciencia y arte.

Integrar el producto artístico en el paisaje arquitectónico.

6.- Prueba de ensamblaje de la escultura “Gestalt” (2012); S. Monsalve

Foto: Santiago Monsalve, 22 de marzo de 2012.

Escultura “Inercia” (2010)

Ergonomía, escala y función son tres parámetros propios de las cosas y de las cuales uno no puede desligarse. En especial de la función, que a través de la historia vemos que el arte se somete a este hecho, el “para qué” o “para dónde” y a veces incluso el para qué... estará destinada la obra, y ciertamente es ineludible el estudio de estas particularidades con respecto a la producción de obras de arte.

Si bien es cierto que las razones de muchas obras han sido un concepto abstracto, nunca se logra evadir pensar en ¿cómo aquella obra funcionaría en el espacio? o ¿cómo “se vería” en algún lugar específico?

La relación obra y espacio, por más desproporcionada que fuere con respecto a forma, tamaño, color, textura, etc., no dejará de vincularse a las dimensiones propias del ser humano, y por lo ahora expuesto, acertadamente al ser humano se lo ha definido como escala, por lo tanto, todo en torno a la humanidad, inevitablemente se interpretará de acuerdo con lo que la humanidad haya sido capaz de alcanzar.

Si sumamos estas dos cualidades formales, función y escala, necesariamente nos estaríamos refiriendo a la ergonomía, esa dimensión oculta de las cosas que hace que nos sintamos bien en el ambiente. En esencia, seguros y cómodos con nuestro entorno.

En otras palabras, aquí expongo mi posición filosófica con respecto al diseño y producción de una obra artística vinculada a la relación entre la función y el espacio.

Justificación escultura “Inercia” (2010)

La escultura “Inercia”, hace referencia a su sinónimo, el “reposo”, y éste último definido literalmente como: “inmovilidad de un cuerpo respecto de un sistema de referencia” (Real Academia Española, 2001, p. 1323). Con esta obra hago evidente

el estudio del físico inglés Isaac Newton con respecto al tratado de la dinámica de los objetos. La inercia es la primera ley, e indica:

“Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él.” (Fisicanet, 2012)

En esencia, con esta obra revelo que para mi ojo, las cosas están en reposo permanente, a pesar de que la vida cotidiana nos obliga a pensar lo contrario, los objetos circundantes tienen una quietud infinita, -en especial la arquitectura- que indiscutiblemente tiene que ser así para poder dominarla y usarla. Lo mismo sucede con lo restante y el hecho escultórico no es la excepción, esta quietud es la que nos ubica, estabiliza y equilibra con respecto al entorno, no entendiendo la vida de otra manera, porque de no ser así, la confusión y convulsión urbana reinaría aún mucho más de lo que hoy experimentamos.

John Ruskin dijo: “podemos vivir sin arquitectura y practicar el culto sin ella, pero no podemos recordar sin su auxilio” (Gombrich, 1999, p. 57), nada más acertado, pues con nuestro pensamiento humanamente podemos imaginar y mofarnos de cuanta creación seamos capaces de realizar, pero inevitablemente nos remitiremos a las formas físicas, tangibles y sobre todo quietas. Tengo presente que dichas aseveraciones, se podrían cuestionar y desarticular fácilmente, ya que no importa cuántas fijaciones coloquemos a las cosas, el planeta nos mantiene en constante rotación y traslación, pero, los movimientos terrestres pueden ser considerados como reposo también, porque recordemos que el movimiento uniforme constante está contemplado y se apega a la mencionada ley de la Inercia.

El mismo Isaac Newton estuvo en cierto “reposo” cuando descubrió o analizó la dinámica de los objetos, de no ser así, ¿cuánto más tiempo habría transcurrido para que se generara inquietud en este tema? Ahora mismo, me encuentro sentado, reclinado hacia atrás, con mis pies asentados en el piso, los brazos relajados y las manos apoyadas en la superficie horizontal que ofrece la mesa; toda esta actitud es necesaria para escribir con facilidad, la cabeza es la que mayormente se mueve, en

sentido vertical y rotativo, en definitiva, en un aspecto general, me encuentro en “reposo”, actitud ineludible para lograr teorizar lógicamente mis intenciones con respecto a la obra. En consecuencia, lo que nos permite disfrutar de todo lo expuesto, es el mobiliario que usamos, ese útil que asiste a la anatomía, y debe ser individual y específico para cada usuario.

7.- Escultura “Inercia” (2010); S. Monsalve

Foto: Santiago Monsalve, 27 de junio de 2012.

CAPÍTULO II

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA

Descripción de las intencionalidades del proyecto

La obra física que propongo es un diseño integral arquitectónico, artísticamente concebido y ejecutado. El proyecto se resume en una intervención en un espacio edificado y que actualmente se encuentre en uso cotidiano, ya que me interesa resaltar justamente que el nivel artístico no tiene por qué ser ajeno al desarrollo diario de la sociedad, sino más bien, comprende una buena costumbre del ser humano, enalteciendo no solo los objetos que usa, sino también que va en correspondencia con su placer sensitivo.

La obra de arte se limitará al espacio interior de la edificación elegida y la ejecución física constará del proyecto arquitectónico en planos, perspectivas de detalle, fotomontajes, bocetos, maquetas y algunos de los muebles y/o esculturas que integrarán dicho espacio de intervención.

La obra se implantará en la ciudad de Quito. La proyección constará de tratamiento de mamposterías, pisos y cielo rasos. Se espera, además, que la intervención modifique su forma y funcionamiento, así como texturas y niveles cromáticos que correspondan al uso que se da a los ambientes. Mi intención es proyectar esculturas para lugares definidos, es decir, en correspondencia con mi criterio de que toda obra de arte es para un tiempo y espacio específicos. En este mismo sentido, el mobiliario también tendrá su diseño previo, ajustándose no solo a la innovación artística, sino que también estará ergonómicamente en relación con su usuario y al diseño integral que propongo.

Selección del espacio a intervenir

Opciones de edificaciones para la intervención artística arquitectónica

1ra. Opción:

Residencia Familia Acosta. Ubicada en parroquia de Tumbaco. De ser elegida, las áreas de intervención de la vivienda son: la sala, comedor, estancia, pasillo y jardinera interior (52m² aprox.), en general el espacio está bien articulado, posee buena iluminación natural con ventanales de piso a techo y luz cenital en la jardinera interna. Se la construyó alrededor de 1990.

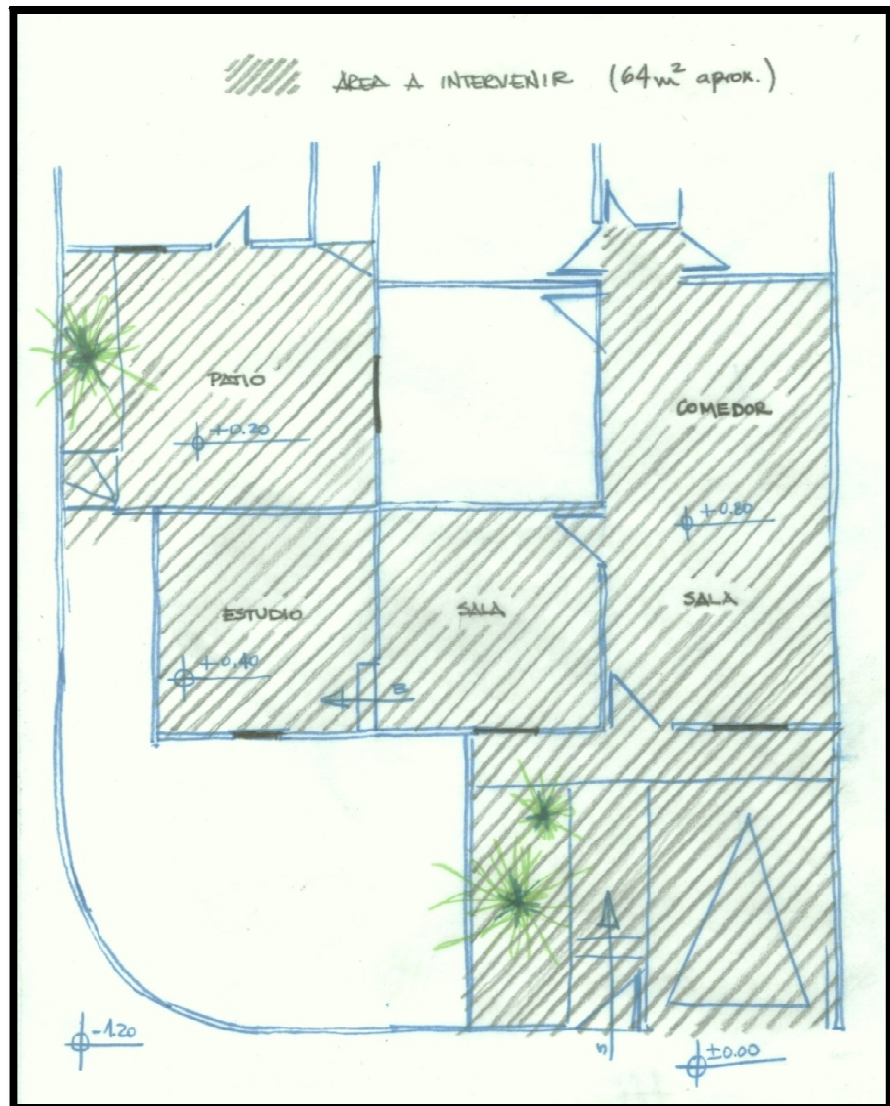
2da. Opción:

Residencia de la familia Hidalgo. Está en el centro de Cumbayá, es un departamento en el primer piso alto. Sala, comedor, cocina, cuatro dormitorios, (76m² aprox.), es de construcción improvisada, sin un claro diseño arquitectónico, tiene una intervención en las paredes que se las realizó para crear nuevos dormitorios. Esta modificación desarticula totalmente la fluidez del espacio y circulación. Tiene alrededor de 25 años de existencia.

3ra. Opción: (edificación elegida para el diseño e intervención)

Residencia de la familia Salazar, está en el barrio de Carcelén, al norte de Quito, es una casa proyectada por el Banco de la Vivienda en 1980, tuvo varias intervenciones arquitectónicas sobre todo de ampliaciones, las áreas en las que se ejecutaría el diseño se limitarán al garaje, sala, estancia, estudio, patio posterior, comedor y dormitorio, que en ese orden están articulados funcionalmente. Aproximadamente 80m² de intervención.

A continuación el esquema gráfico del área de diseño.

8.- Esquema gráfico de la planta baja de la residencia de la familia Salazar. (2012), S. Monsalve

Gráfico: Santiago Monsalve

4ta. Opción:

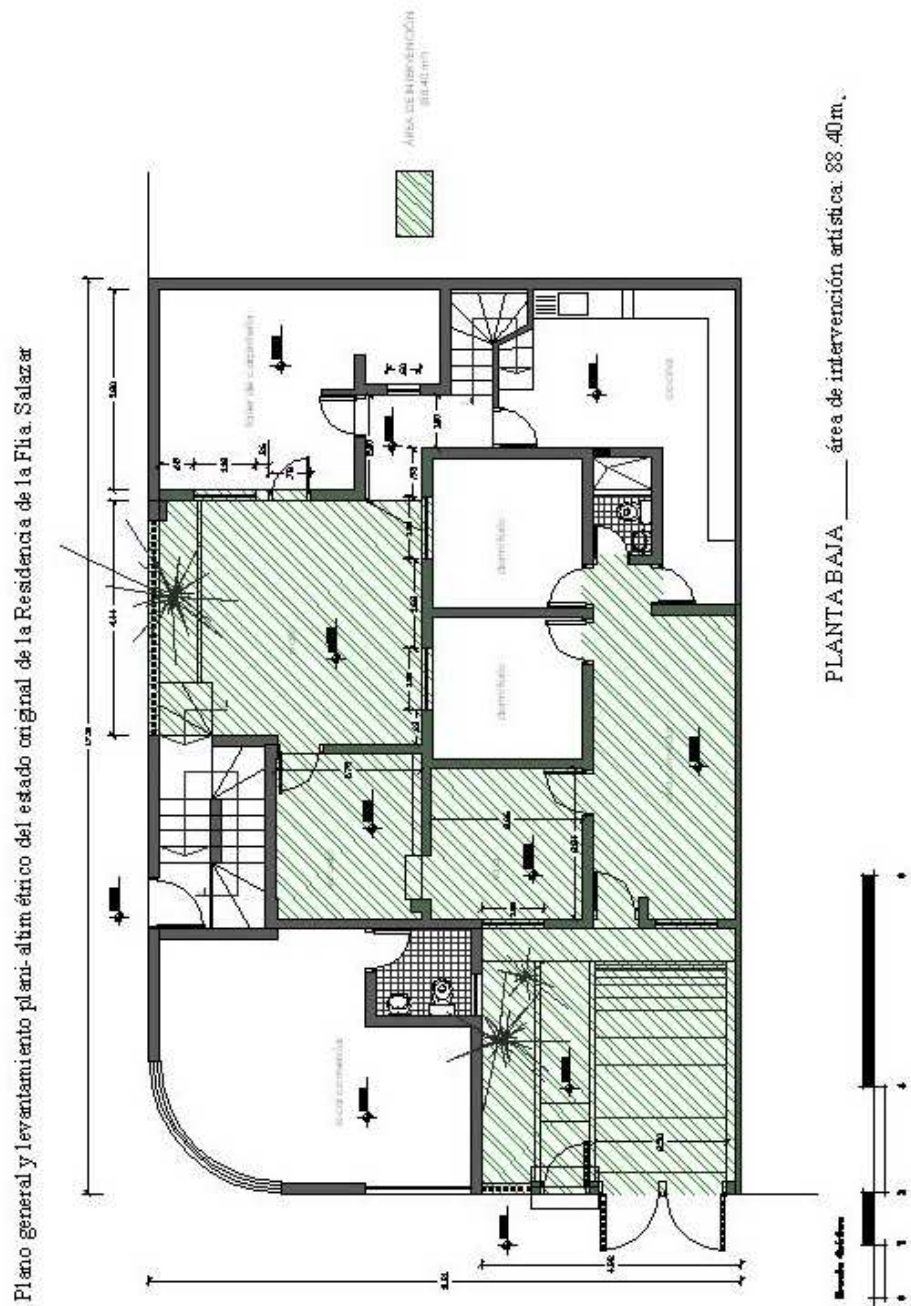
Residencia de la Srta. María Isabel Ponce, ubicada en el sector de la Mariscal Sucre, centro norte de Quito, es una casona de diseño y construcción tradicionales; según su propietaria, data de 1917. La casa cuenta con dos plantas, muros de tapial, entrepiso de madera y cubierta de teja. Muchas de las habitaciones están arrendadas a estudiantes temporalmente, así que mi intervención se limitaría a la planta baja donde

se encuentran un par de salones, un estudio, cocina y un dormitorio (93m²). Cabe mencionar que, a simple vista, la vivienda tiene un problema de humedad que nace por debajo del entablado en la planta baja y que está socavando la base de las paredes inferiores.

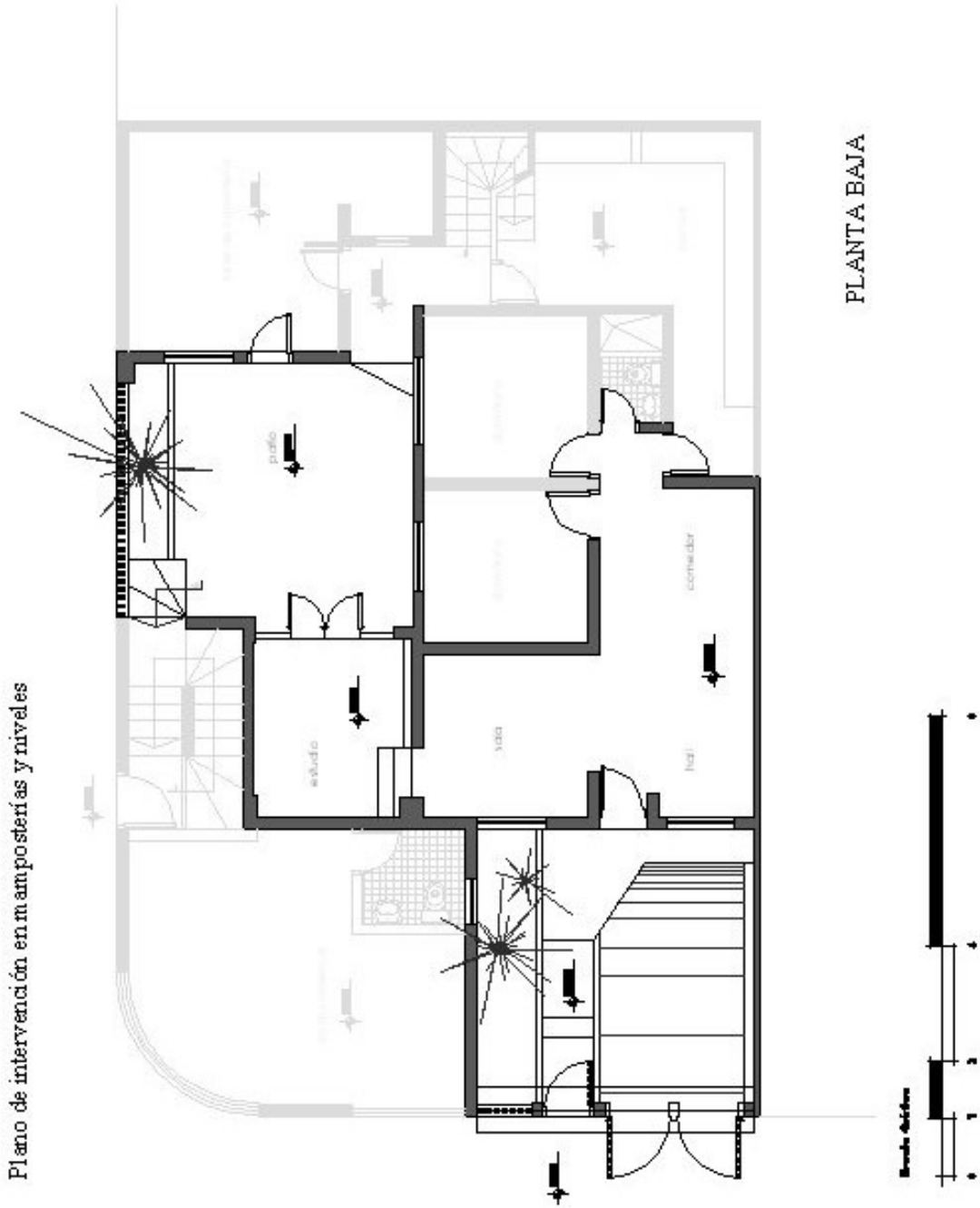
CAPÍTULO III

PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA

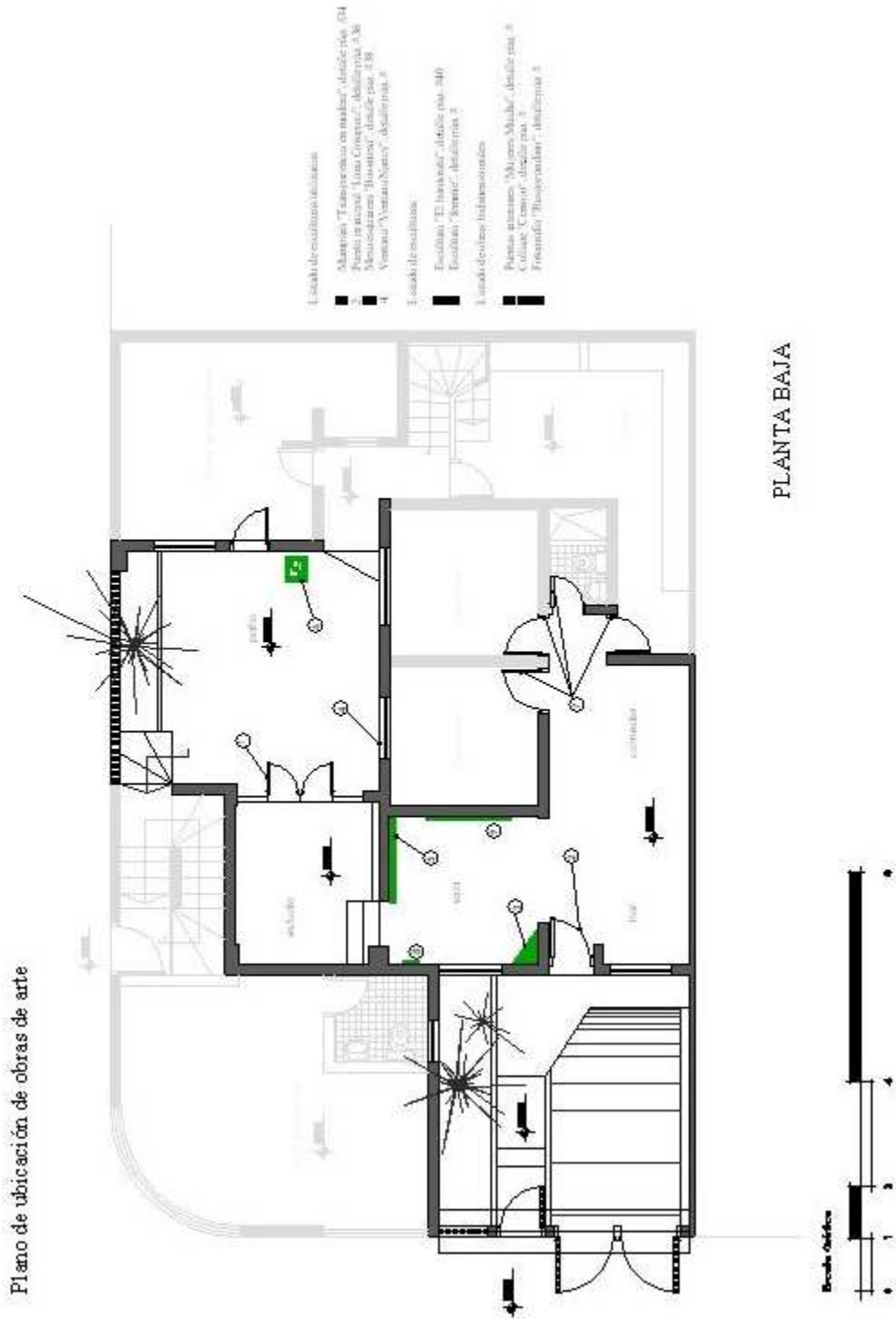
Situación actual y plano de levantamiento

Propuesta de modificación en mamposterías y niveles

Ubicación de las obras de arte en el área de intervención

Propuesta de obras escultóricas utilitarias

Mampara “Transparencia en madera”

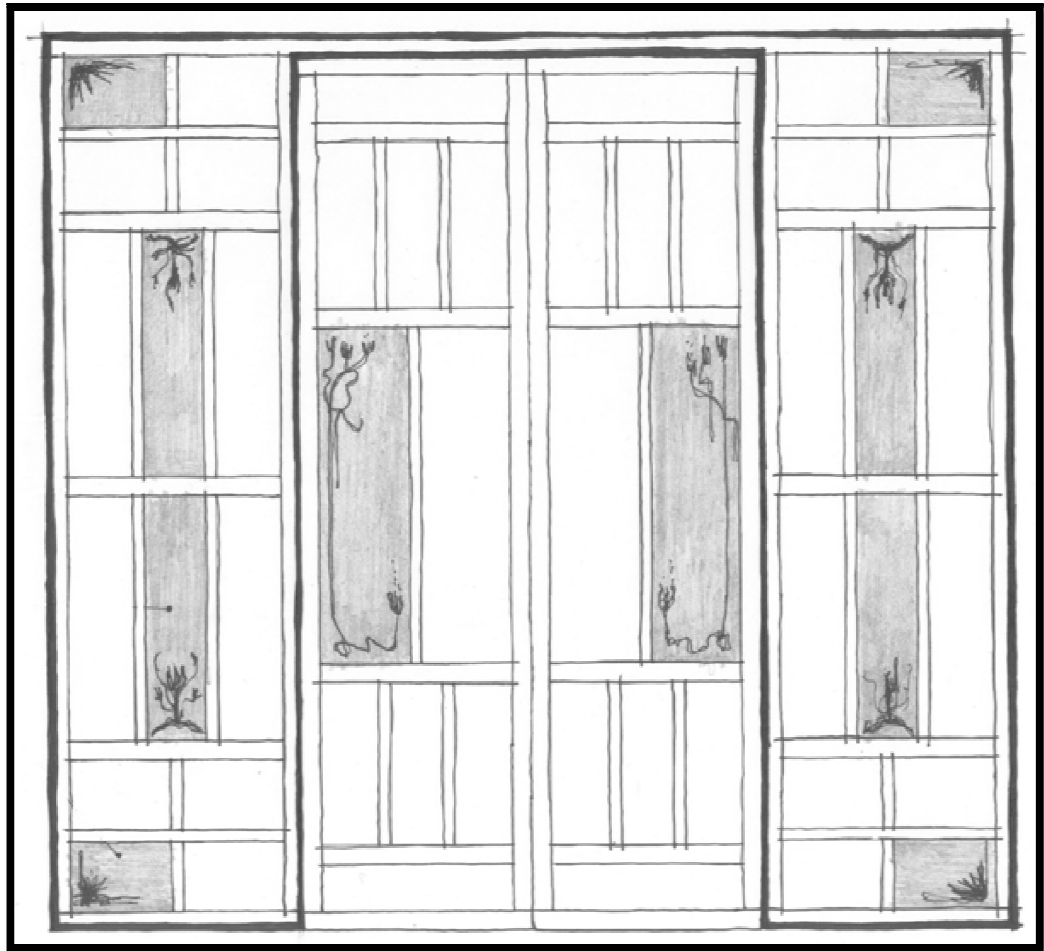
Elemento arquitectónico: mampara de vidrio y madera

Título: “Transparencia en madera”

La presente obra involucra principalmente un vínculo entre el interior y el exterior de la vivienda. Es el elemento que posibilita el desahogo, la ventilación, de alguna manera el escape para quien usa el estudio. La mampara significa también un descanso del pensamiento, que sin llegar a distraer, sí consigue ser una pausa, un lugar diferente para la mirada, que tiene dónde posarse, o bien para la mente que puede restablecer su energía o lucidez a través de la posibilidad de mirar lo exterior.

Además, “Transparencia en madera” evoca uno de los recursos más hermosos de la arquitectura –y la moda– a través de la transparencia, pues gracias a la mampara el exterior se integra en lo interior, de forma que en un instante ingresan árboles, plantas, aire, ruido, olores, mascota, etc., sobre todo cuando este interior está directamente relacionado con uno todavía más profundo y más íntimo que el de encontrarse dentro de una casa, y que supone el mundo de la lectura y la el libro.

Éste es un elemento que, lejos de interrumpir la continuidad espacial, más bien la facilita, proporcionando a los usuarios un tránsito libre y adecuado en dirección al interior de la casa, pero que, sin embargo, resulta un “hacia afuera” un tanto privado, uno interior y propio.

12.- Boceto de mampara "Transparencia en madera" (2011); S. Monsalve

Gráfico: Santiago Monsalve, 2011.

Puerta principal: “Luna Cotopaxi”

Elemento arquitectónico: puerta principal

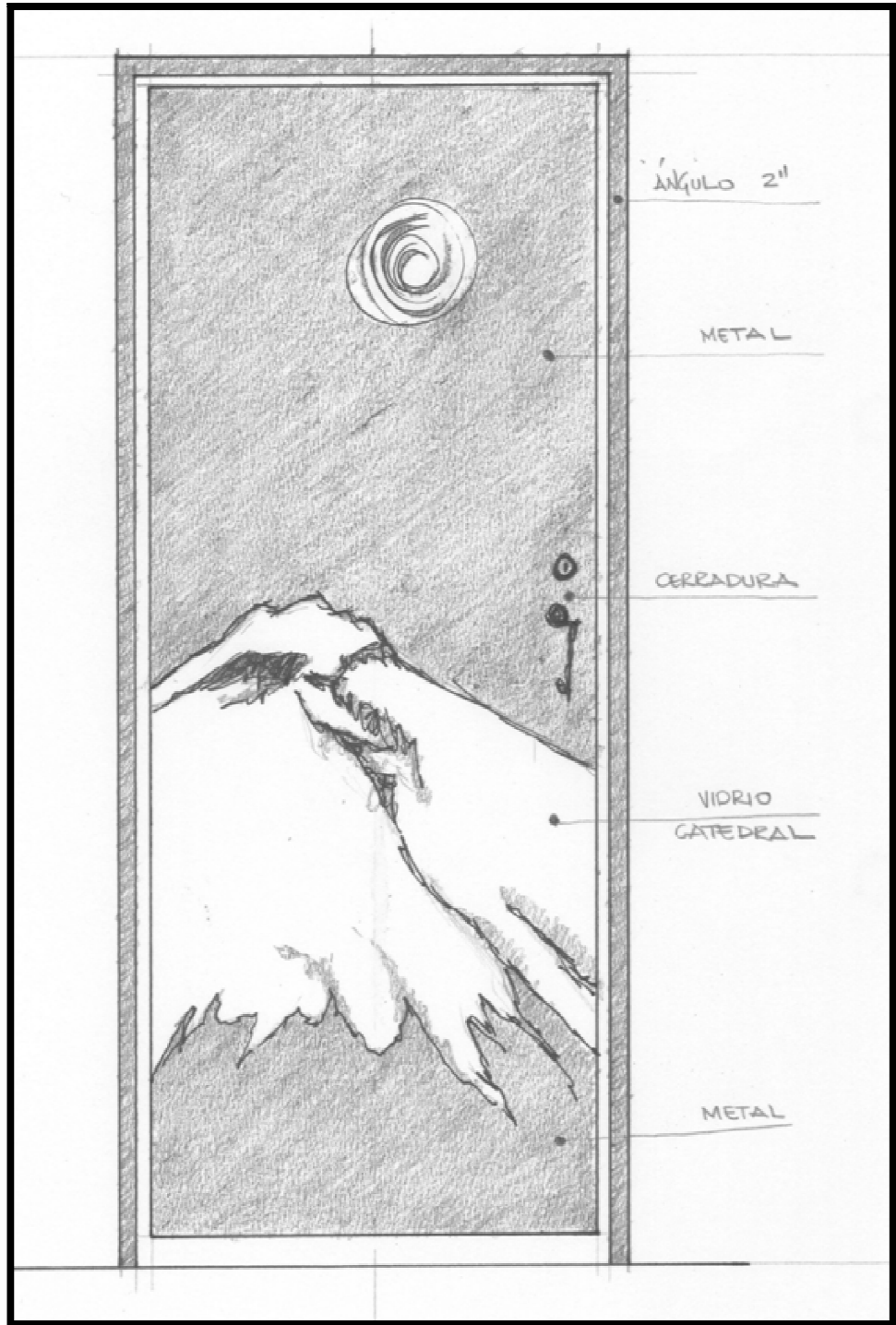
Título: “Luna Cotopaxi”

Se trata de una evocación al impacto visual y estético que significa presenciar durante la madrugada, y bajo la luna llena, al volcán Cotopaxi. Las vicisitudes personales en una tentativa de ascenso a este majestuoso gigante de nieve, no empañan la eclosión de belleza natural que minuto a minuto se acrecienta, embriagando al espectador.

En este hecho, la imposibilidad de fotografiarlo, de retratarlo, ni siquiera con un breve boceto, afianzan los sentidos en el momento de la contemplación, pues de antemano uno sabe que el único recurso con el que cuenta es la memoria.

Ya que la puerta principal de la casa es la que recibe a los invitados, la intención de la obra “Luna Cotopaxi” radica también en presentarse como parte de esa invitación a la memoria, al convite fraterno que es posible gracias a los recuerdos, mucho más si se trata de un momento tan poderoso como el que se vive frente a la belleza y el peligro del volcán bajo la luna.

Esta obra tiene como intención, además, la de compartir esa memoria, esa imagen en la memoria; y a mínima, o más bien dicho a ínfima escala, volver a ese impacto visual que resulta el de la geografía, bajo la iluminación natural, en plena madrugada, en una estampa que precede nuestra civilización miles de años. Así también, ya que se trata de mirar la puerta principal, por ser la primera imagen de una casa, es también aquella que permanece en la memoria del que por vez primera la ve.

13.- Boceto de puerta principal "Luna Cotopaxi" (2012); S. Monsalve

Gráfico: Santiago Monsalve, 1 de julio 2012.

Mesa de centro: “Bio-mesa”

Mobiliario: Mesa esquinera para sala

Título: “Bio-mesa”

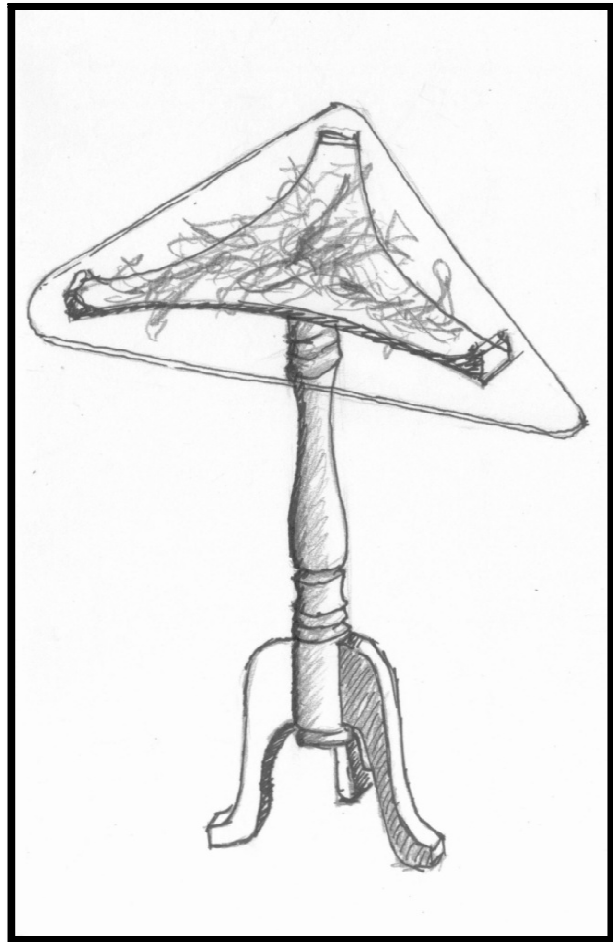
Esta obra, de alguna manera se adviene como la sentencia, y también prueba, de que el arte logra integrar lo natural con lo artificial. En definitiva, es la manera en que el ser humano ha desarrollado para permanecer –por lo menos poéticamente– cerca de la naturaleza.

Aquí considero preciso resaltar el *Art Nouveau*, que desarrolló un funcionalismo orgánico basado en una idea integral de la forma, que a la vez conjugaba su cercanía a lo natural. Henry Van de Velde (1863 - 1957) fue uno de los principales promotores de esta tendencia y la divulgó a través de las ideas de William Morris respecto al arte para todo el mundo. El *Art Nouveau* fue un fenómeno esencialmente urbano que tuvo incidencia en todas las vertientes artísticas vinculadas a la arquitectura.

Así, la obra “Biomesa” recoge el eco de esta tendencia en uno de los aspectos típicos de este modernismo, que es el de la unidad en torno a la arquitectura que incluye vidrieras, madera, muebles y que expresa en estos detalles. Víctor Horta (1861-1934) fue otro de los mayores representantes de este tipo de modernismo en Bruselas, cuya flexibilidad de planos, diferencia de niveles y novedosos sistemas de iluminación resultaban fascinantes. La frase de Otto Wagner (1841-1918) de alguna manera resume las intenciones de este movimiento en relación con el funcionalismo: “Sólo puede ser bello lo que es práctico”.

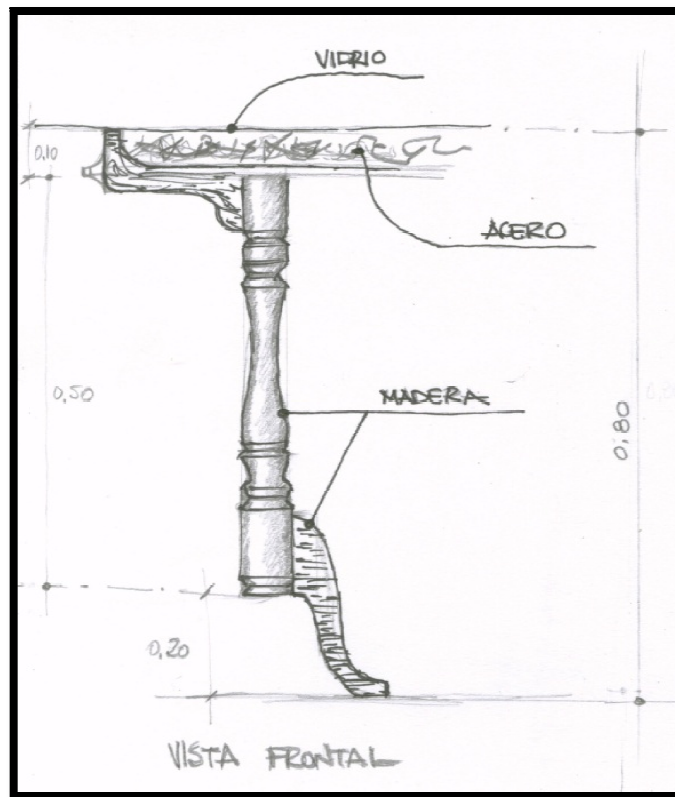
Además, la obra “Biomesa” es una interpretación de la biodiversidad a la que me encuentro relacionado y que admiro cotidianamente, en esa interrelación entre las formas, la conjugación del color e incluso .

Si bien a una lámpara se la mira y a una silla se la disfruta, a una mesa se la contempla. La mesa esquinera que además es una escultura, viene a ser también el refugio de una mirada, que apaciblemente descansa sobre sus formas y la persona experimenta entonces el placer estético.

14.- Boceto de mesa esquinera “Bio-mesa” (2012); S. Monsalve

Gráfico: Santiago Monsalve, 22 de marzo 2012.

15.- Detalle mesa esquinera "Bio-mesa" (2012); S. Monsalve

Gráfico: Santiago Monsalve, 22 de marzo 2012.

Propuesta de obras escultóricas

Escultura “El Burócrata”

La burocracia ha sido definida como una de las formas más racionales de organizar el pensamiento y por lo tanto la idea del control está latente en el esquema burocrático. La burocracia es el orden de acceso más fácil que un dirigente pueda tener respecto a la idea y quienes la ejecutan. Es decir, puede prever con un alto grado de certeza, los resultados que obtendrá.

Max Weber, uno de los fundadores de la sociología moderna, y colaborador del pensamiento económico y administrativo, ha estudiado con exhaustividad a la burocracia como un modelo:

Es superior a cualquier otra forma en cuanto a precisión, estabilidad, disciplina y operabilidad. Por tanto, hace posible un alto grado en el cálculo de resultados para los dirigentes de la Organización y para quienes tienen relación con ella. Finalmente, es superior tanto en eficiencia como en el alcance de sus operaciones, y es formalmente capaz de realizar cualquier tipo de tareas administrativas. (Weber, 2001, p. 57)

Habrà que separar, primero, la connotación específica que daré al término burocracia, que no se refiere ni al sentido peyorativo con el que hoy la gente suele referirse al burócrata, y con esa sola palabra incluso la tacha de holgazán, perezoso y en ocasiones irresponsable o improductivo, así como tampoco me referiré a la clase social dominante del Estado, sino que abordaré el tema desde el punto de vista de Max Weber, que analiza a la burocracia como un modelo de organización.

Para Max Weber, la burocracia es la organización eficiente por excelencia, capaz de organizar y resolver racionalmente todos los asuntos de la sociedad, y por ende del Estado o de una empresa, y que por sobre todo ha sido diseñada para funcionar con exactitud.

La obra como tal, tratará de imponerse ante la generalizada concepción del burócrata como el ser despreciable e inoperante del Estado, sea éste perteneciente a las esferas más altas de poder burocrático como los ministerios y otros cargos políticos de importancia, como a aquel empleado o “funcionario” del Estado que ha sido designado a dedo para trabajar en un cargo público.

Resalto la palabra “funcionario” porque precisamente éste será uno de los hitos de la obra, considerado como el engranaje fundamental de un sistema mayor, gigantesco en su estructura y monumental en el poder de acción, y mediante el cual todo un organismo de poder puede llevar a un grupo social como también a su declive.

Para la exploración de la obra, consideraré las mismas características que Weber sugiere que identifican al modelo de la burocracia:

Carácter legal de las normas y de los reglamentos.

Carácter formal de las comunicaciones.

Racionalidad en la división del trabajo.

Impersonalidad en las relaciones de trabajo.

Jerarquía bien establecida de la autoridad.

Rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en guías y manuales.

Competencia técnica y meritocrática.

Especialización de la administración y de los administradores, como una clase separada y diferenciada de la propiedad (los accionistas).

Profesionalización de los participantes.

Completa previsibilidad del funcionamiento.

Estas características, además, deben ser el resultado de: El desarrollo de las economías monetarias, el crecimiento y la expansión de las tareas administrativas del Estado moderno y la superioridad técnica del tipo burocrático de administración.

Justificación de la escultura “El Burócrata”

Vivimos la cultura del desprestigio, de la crítica sin fundamento, del prejuicio. Los imaginarios sociales son tan poderosos que pocas veces nos detenemos a pensar en lo que las palabras designan, mucho menos en aquellos preconceptos que ya tenemos identificados.

Éste es el caso de la burocracia, y más particularmente del burócrata, a quien concebimos como lo peor dentro del esquema de organización del Estado. Salvando las anécdotas que cada uno de nosotros puede contar respecto al trato o mal trato de uno o más burócratas con quienes nos hemos encontrado, la idea es replantear a la burocracia como un modelo de exactitud, que podría ser ventajoso en más de un sentido para la sociedad, siempre y cuando se establecieran los parámetros necesarios para ello, y se actuara con responsabilidad.

Además, mediante esta obra, el propio espectador se verá empujado a liberarse de la idea del burócrata tal y como ha sido representado por el arte hasta ahora. Casi siempre las manifestaciones que asienten con la idea más conocida y generalizada son las que ganan más adeptos, pues criticar la idea gastada es casi siempre una tarea tan sencilla como inútil, en cuyo discurso uno jamás se arriesga a quedar en ridículo, pues de antemano se encuentra con el asentimiento, la aceptación y a veces hasta el reconocimiento y la consagración como artista de parte de una audiencia, a veces acostumbrada a criticar por criticar.

Objetivos de la escultura “El Burócrata”

Mostrar un lado poco explorado de un tema ya gastado como es el de la burocracia a partir de la idea del burócrata como parte de un engranaje que ha sido concebido para el desarrollo eficiente de una organización, sea ésta el Estado, una empresa o la Sociedad misma.

Diferenciar los conceptos y referencias de la burocracia.

Liberarnos por medio de la expresión artística de las ataduras de preconceptos y prejuicios.

Hacer una lectura e interpretación artística de un pensamiento representativo de uno de los sociólogos más importantes del siglo XX, Max Weber.

Analizar el sistema de organización y de control social más recurrente en la Historia del Ser humano contemporáneo.

Representar una de las teorías administrativas más utilizada y generalmente atacada dentro de nuestro ordenamiento social.

Estudiar la idea de los sistemas, cuyas partes están pensadas no sólo para el funcionamiento individual sino para que ese funcionamiento en su grado óptimo, sumado al mismo funcionamiento de otros, conlleve al óptimo funcionamiento de una estructura mayor.

Develar que la deficiencia en el sistema burocrático no tiene necesariamente que ver con cómo está establecido este modelo, en su concepción y estructura, sino principalmente con la falta de legitimidad, compromiso o disciplina respecto a las funciones que se le confían al burócrata, y no con el burócrata por sí mismo.

Descripción de la escultura y consideraciones de diseño

Necesariamente debe remitir a la imagen humana.

Que tenga que ver, al menos en color, con la etimología de la palabra burocracia.

Considerar los elementos propios de la oficina, clips, especialmente, sellos, formas, códigos y números. (Material reciclado)

Que tenga que ver claramente con estructuras como cables o tuberías cuya relación se establece de manera unilateral.

Que siga la idea del rompecabezas, cuyas piezas se corresponden en un sentido y sólo un sentido.

Propuesta de obras pictóricas

Pintura sobre puertas interiores: serie “Mujeres de Mucha”

Fotografía “Paisaje Andino”

Cuadro collage, técnica mixta “Cerrojo”

CONCLUSIONES

Con certeza, la más importante consideración final que puedo hacer respecto a este trabajo es la de que un proyecto arquitectónico concebido estéticamente y artísticamente ejecutado es posible. El arte no está llamado a las salas del museo, solamente, sino que es posible estar cerca del arte y convivir con él. Si bien quien lo dice es también quien con esfuerzo cursó cinco años de academia artística, y por ende comprende ya la técnica, el arte no es tampoco potestad particular del artista y por ende visible en todo el esplendor de su concepción sólo para éste, sino que a través de lo arquitectónico, de su funcionalidad y su uso cotidiano, lo artístico está al alcance de cualquier persona, que llega incluso a integrar la experiencia estética a su vida diaria y en relación con los objetos proyectados, a ser parte de la obra.

Así, si bien podría pensarse que hacer y estar cerca del arte es inherente al ser humano, a través de este trabajo que busca ejecutar un diseño integral, queda claro que en el amplio espectro de temáticas, que atañen a la cotidianidad, todas se pueden interpretar desde el punto de vista artístico y disfrutar desde el punto de vista estético.

De aquí que el acceso al arte está en lo cotidiano, en los placeres de alguna manera elementales, está en lo “mínimo”, conceptualmente hablando. Es decir, el arte se encuentra en la simplicidad de un bello frutero sobre la mesa, o más todavía, en el hecho de que el frutero me guste casi tanto como la manzana que tomo de él, en ese placer que se antecede al del sabor de la fruta, al de la posibilidad de maravillarse respecto a la creación humana y divina, resulta ser el placer sobre el placer, éxtasis infinito de donde el ser humano toma felicidad y sobre todo vida.

A manera de conclusión, quiero resaltar también algunos de los valores artísticos que he desarrollado en las obras que integran este trabajo, de manera que aquello que es artístico pueda ser encontrado desde el concepto y su ejecución hasta la experiencia estética y por lo tanto placentera de cada una de ellas. Así, en la obra “Transparencia en madera”, la transparencia con la que se propone la mampara es también uno de los valores arquitectónicos más bellos y que artísticamente trabajado obtiene resultados asombrosos. En “Luna Cotopaxi”, el valor artístico es la imagen, pues resulta ser un impacto visual tal como el que provoca el atravesar una puerta de ingreso a una vivienda por primera vez, uno tiende siempre a fijarse en la puerta, y si ésta es original se la recuerda gracias a ese impacto visual y aquello llega a volverse, incluso, característico de los habitantes de la casa. En la “Bio-mesa” se desarrolla el valor de la mimesis, en la que ingresa lo natural al campo artificial y, por otro lado, en “El Burócrata” es la experimentación técnica lo más representativo, pues la obra es una fusión entre el hecho bidimensional (pintura, grabado, dibujo) y el tridimensional (escultura), no es un alto relieve, tampoco es un mosaico, tal vez la más cercana denominación podría ser “mural” en metal y madera.

A partir de estas consideraciones, puedo concluir que la posibilidad de identificar lo bello no es propia de los intelectuales, sino más bien de los pensadores. Tengo la certeza de que la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador se ha esforzado por brindarnos experiencias formadoras y académicas que nos convierten en pensadores. Tal como Gombrich, que en la introducción a su Historia del Arte afirmaba que con ella quería desatar los ojos y no las lenguas de quienes la leyeran, de igual forma siento que en estos años de formación, la intención de mis maestros no ha sido la de proyectarnos como meros replicadores de información y de tendencias, sean antiguas o contemporáneas, sea a través del discurso crítico como de la producción artística; muy por el contrario, la intención ha sido de generar en nosotros, estudiantes del arte, espacios de reflexión profundos sobre el conocimiento y las técnicas, así como respecto a la cotidianidad, cuyos resultados se ven reflejados

en este trabajo, en su enfoque y perspectiva e incluso en la apertura y retroalimentación que ha recibido mi propuesta.

ANEXOS

1.- Proceso de ejecución de la escultura “Gestalt”

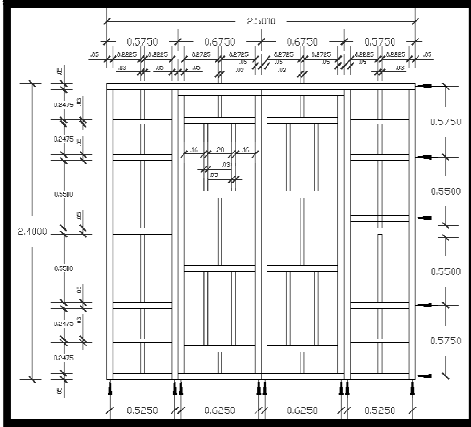
Maqueta

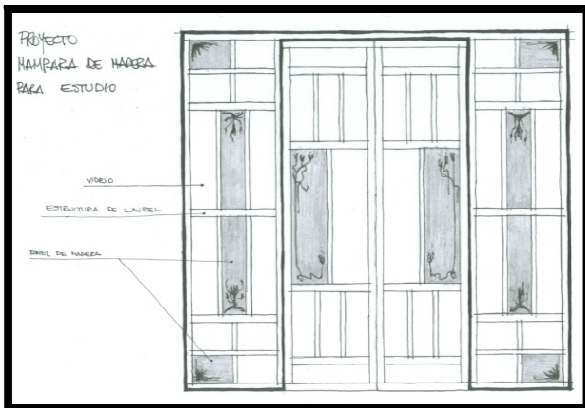
Detalle de ensamblaje.

Fotografías, Santiago Monsalve 2011-2012

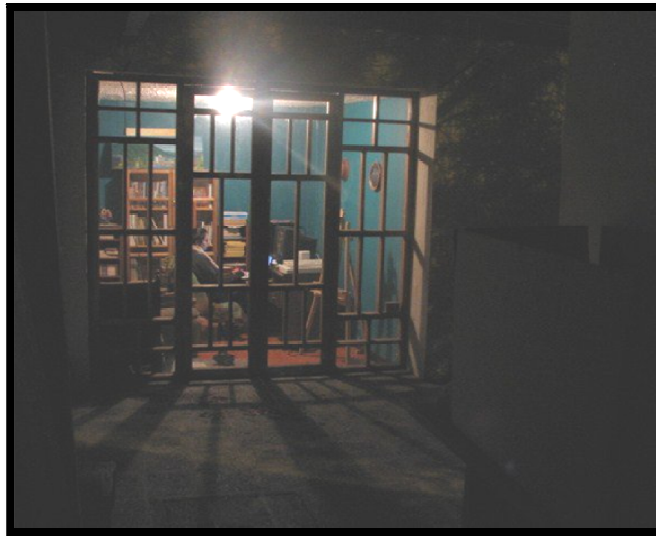
2.- Ejecución de la obra “Transparencia en Madera”

Dibujo técnico de piezas y elementos.

Boceto inicial.

Detalle de transparencia hacia el interior

Detalle de transparencia y reflejo hacia el exterior

Fotografías y gráficos, Santiago Monsalve 2011-2012

3.- Proceso de ejecución de la obra “Bio-mesa”

Detalle de la estructura de la mesa

Detalle del acabado (textura)

Mesa con vidrio instalado

Fotografías, Santiago Monsalve, 2012

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Arroyo Morán, C. (1982). *Expresión Técnica. Visión y representación del Espacio.*

Quito: Trama.

Bahamón, A. y Cañizares, A. (2008). *Iglú de arquitectura vernácula a*

contemporánea. Barcelona: Parramón.

Beltramini, G. y Burns, H. (2009). *Palladio.* Madrid: Obra Social. El Alma de “La

Caixa”.

Cevallos, G. (2004). *Manual de Dibujo Técnico.* (8va. ed.). Quito: Silva.

Ching, Francis (1984). *Proyecto y diseño.* Barcelona.

Colección Salvat Temas Clave (1981). *Diseño, arte y función.* Barcelona: SALVAT

editores S.A.

Curtis, W.J.R (1984). *Modern Architecture since 1900* (2da ed.). New Jersey:

Prentice-hall Inc.

De Fusco, R. (1992). *Historia de la Arquitectura Contemporánea.* Madrid: Celeste.

El Comercio S.A. (2009). *Arte Universal Del Romanticismo al Modernismo.* Madrid:

Arga Editores.

El Comercio S.A. (2009). *Arte Universal Diccionario de términos artísticos y*

arquitectónicos. Madrid: Arga Editores.

El Comercio SA (2009). *Arte Universal El Gótico.* Madrid: Arga Editores.

- Escher, M.C. (2007). M.C. Escher. *Estampas y dibujos*. Madrid: Taschen.
- Espinosa, J. (1992). *Expresión Plástica*. Quito: Facultad de Arquitectura Universidad Central del Ecuador.
- Gombrich, E. H. (1997). *Gombrich Esencial*. Madrid: Debate.
- Gombrich, E. H. (1997). *La historia del Arte* (16ta ed.). Londres: Phaidon.
- Gombrich, E. H. (1999). *El sentido del orden*. Madrid: Debate.
- Gombrich, E. H. (2000). *La imagen y el ojo. Nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica*. Madrid: Debate.
- Gombrich, E. H. (2000). *Norma y Forma Estudios sobre el arte del Renacimiento, 1*. Madrid: Debate.
- Kliczkowski, H. y Asencio N. (2005). *Small interiors el pequeño espacio*. Barcelona: H. Kliczkowski
- Real Academia Española (2001). *Diccionario de la Lengua Española*. (22da ed.). Madrid: Rotapapel S.L.
- Ulmer, R. (2007). *Mucha*. Colonia: Taschen.
- Varios Autores (1996). *Horta: Naissance et Dépassement de L'art Nouveau*. París: Ludion.
- Varios Autores (2003). *Teoría de la Arquitectura del Renacimiento a la Actualidad*. Colonia: Taschen.
- Varios autores (2009). *El Gótico*. Madrid: Cantabria.
- Ware, D. y Beatty, B. (1969). *Diccionario Manual ilustrado de Arquitectura*

(4ta ed.). Barcelona: Gustavo Gili S. A.

Weber, M. (2001). *¿Qué es la Burocracia?* México DF: Ed. Coyoacán.

Wundram, M. y Pape, T. (2004). *Palladio Obra Arquitectónica Completa*. Colonia:
Taschen.

INTERNET

Personarte.com (s.f.) *Psicología de la Gestalt*. Recuperado de
<http://www.personarte.com/gestalt.htm>

Crystal Blue Theme (2009) *Psicología de la Gestalt*. Recuperado de
<http://textosdepsicologia.blogspot.com/2010/05/psicologia-de-la-gestal.html>

García Torres, M (2009). *Leyes de la Gestalt*. Recuperado de
<http://creatividadnatural.blogspot.com/2009/04/las-leyes-de-la-gestalt.html>

Elprisma.com (s.f.). *Max Weber y la Teoría de la Burocracia*. Recuperado de
<http://www.elprisma.com/apuntes/economia/maxweberburocracia>

Eumed.net (s.f.). *Max Weber y la concepción burocrática*. Recuperado de
<http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/rab/1.2.1.htm>

DMV (2010). *Hacia una moderna estética de la Arquitectura*. Recuperado de:
<http://www.historiadelarte.us/realismo/hacia-una-moderna-estetica-de-la-arquitectura-1.html>

Molinera, F. (2010). *Sainte Chapelle de París*. Recuperado de
<http://tepatoken.com/arte/sainte-chapelle-de-paris/>

Casa Batlló S.L. web oficial (s. f.). Museo Casa Batlló Gaudí Barcelona. Recuperado de: <http://www.casabatllo.es/>

Fisicanet, Netto, R (2012). Leyes de la dinámica de Newton. Recuperado de http://www.fisicanet.com.ar/fisica/dinamica/ap01_leyes_de_newton.php/

McKinnon, K. (2011). *Arrivals and departures*. Recuperado de <http://katemckinnon.wordpress.com/2011/03/15/arrivals-and-departures/>