

CONSERVADOR

DE CASTELLÀ

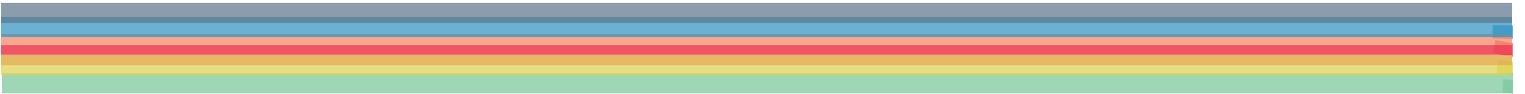
Re - conceptualización espacial de
CONSERVATORIO DE CASTELLA
fábrica de sueños...

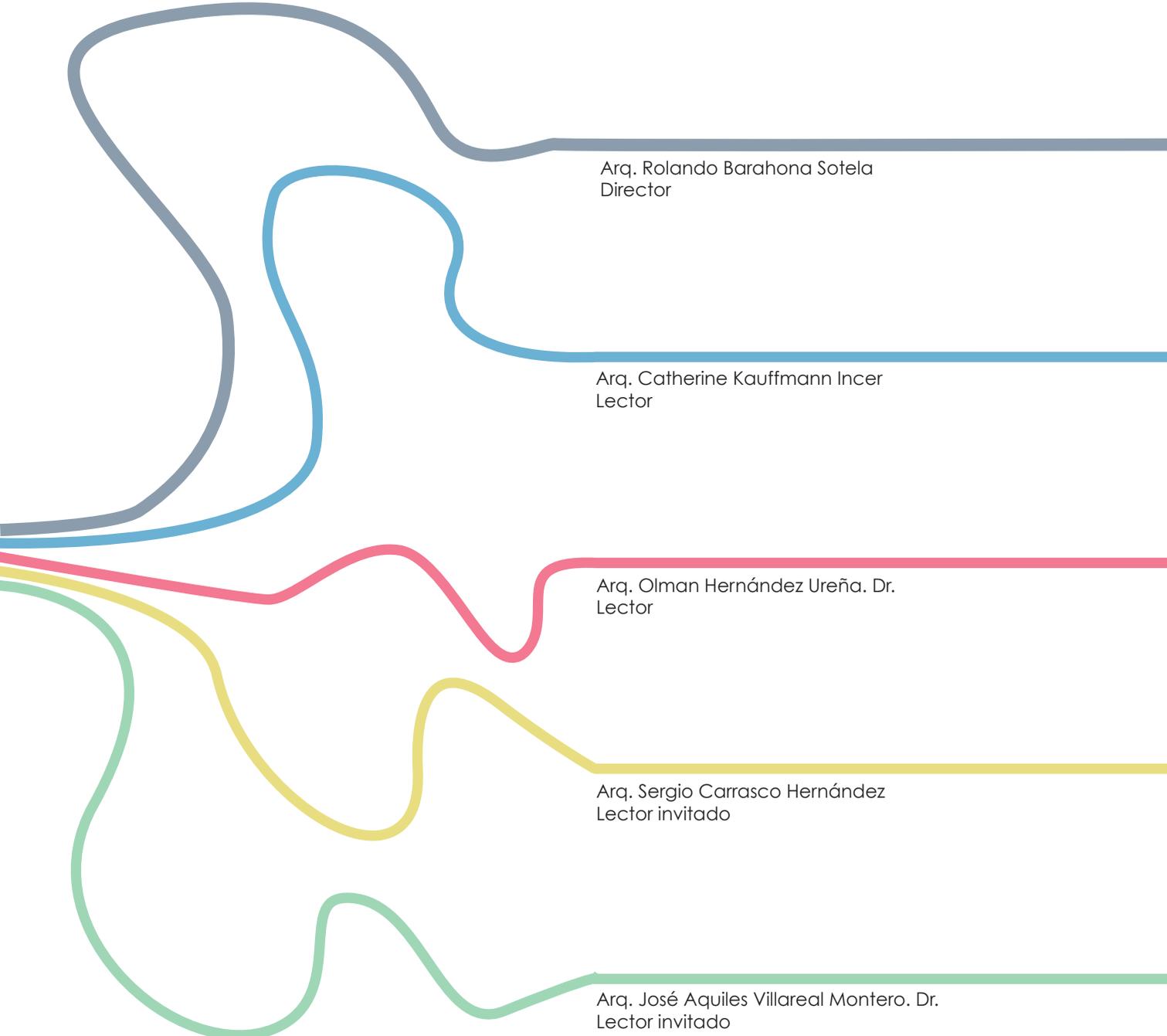
Trabajo Final de Graduación
Por el grado de Licenciatura en Arquitectura
Escuela de Arquitectura
Facultad de Ingeniería
Universidad de Costa Rica
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
2013

Mónica Rojas Lorz a34607

Tribunal examinador

Arq. Rolando Barahona Sotela
Director

Arq. Catherine Kauffmann Incer
Lector

Arq. Olman Hernández Ureña. Dr.
Lector

Arq. Sergio Carrasco Hernández
Lector invitado

Arq. José Aquiles Villareal Montero. Dr.
Lector invitado

Himno del Conservatorio de Castella

“Vivir, luchar
el arte nos convida
vamos juntos a triunfar
alegres en la vida

Vivir, luchar
en alas del ensueño
nuestras almas volarán
en luz de eternidad

Con fe y amor
con fe y amor

Vivir en paz en la creación,
el arte es nuestro ideal

Con fe y amor
con fe y amor

La inspiración divina
nos alumbrará”

La música del Himno corresponde al final del
Oratorio de “*La Creación*” de Joseph Haydn.
*La letra es creación de un colectivo de estudiantes
de primaria del
Conservatorio de Castella, en 1954*

Gracias a:

Mami, Papi y Lau por creer en mí y apoyarme siempre. No lo hubiera logrado sin ustedes. Los amo y este logro se los dedico a ustedes que se merecen este título como yo. Ustedes me ayudaron a alcanzar un sueño que a veces vi lejano y me impulsaron a seguir luchando, con su amor y paciencia. Con todo mi amor para ustedes. A Tatu por inspirarme con su libertad y amor por el Castilla. A Abue por ser paciente y esperar siempre lo mejor de mí. A mis amigas y amigos a lo largo de la vida, por habermme acompañado a través de este trayecto, ha sido un honor. Gracias, las y los quiero montones. A mi grupo de profesores guía. A Don Arnoldo por haber imaginado un lugar como el Castilla, donde fui feliz. A la vida por permitirme soñar y hacer realidad. Por creer, crecer y crear. Y a tantas personas que en diferentes etapas marcaron mi camino.

Mónica

Presentación

10

Capítulo 1 : Conociendo el Castella

12

Conservatorio de Castella

17

Arnoldo Herrera

18

Del concepto de arte

22

Problematización

33

Síntesis de análisis Macro

24

Análisis medio y micro

26

Antes y después de herida administrativa

36

Pautas a partir del análisis

40

Objetivos

42

Capítulo 2 Metodología

45

Estrategia metodológica

47

Metodología de investigación

50

Capítulo 3: Lo que gira alrededor

55

La práctica de la libertad

62

Nueva pedagogía

66

Procesos creativos

70

Pliegue

72

Arquitectura flexible

80

Capítulo 4: Propuesta conceptual

85

Síntesis conceptuales

88

Aplicaciones del marco teórico en pautas

92

Programas arquitectónicos

94

Capítulo 5: Propuesta de Diseño

102

Emplazamiento

104

Planta de conjunto

108

Pliegues

110

Vistas

120

Capítulo 6: Bibliografía

129

La presente investigación surge a partir de la inquietud de poder retribuir a mi i alma mater El Conservatorio de Castilla Casa de tantos artistas, protagonistas de la escena cultural de este país durante más de 50 años.

Por medio de esta investigación se pretende documentar las experiencias y vivencias espaciales, de alumnos, ex-alumnos, profesores, ex-profesores y tratar de encontrar y reconstruir la imagen física del Castilla. Una imagen, un espacio capaz de albergar este especial modelo de enseñanza y proyectar la confianza y seguridad que el arte necesita para que esta institución continúe siendo estandarte y vanguardia frente a los retos de un nuevo siglo partiendo del supuesto que: las actuales no expresan físicamente ni responden adecuadamente al tipo de enseñanza que se practica en el Castilla ni a sus necesidades.

Al inicio se realiza un análisis de las actuales instalaciones solo para corroborar su condición de deterioro y de no satisfacer las necesidades de espacio para las lecciones artísticas.

Partiendo del hecho de que el Conservatorio de Castilla es un colegio diferente, con una filosofía de ser reflejada en su modelo pedagógico, de dinámica en el uso del espacio y las actividades curriculares, se propone hacer un diseño particular, especial, que naciera de lo diferente, que reflejara los fundamentos filosóficos y que proporcionara una organización de las actividades de acuerdo a la dinámica particular que ya tiene el colegio

A estas alturas de la investigación surge una pregunta clave que da un giro de dirección al proceso. Luego de profundizar en las bases pedagógicas y filosóficas, artísticas y de analizar el uso de los espacios y las posibles necesidades. Surge la necesidad de re pensar el enfoque artístico que va a tener el colegio. Pensando en la posibilidad de hacer de este "nuevo Castilla" uno que pueda re posicionarse en el panorama artístico actual, que pueda responder, como motor de arte que debería ser, a las incógnitas y situaciones contemporáneas. Por lo que el enfoque artístico debería ser más contemporánea también. Este re enfoque de la investigación es lo que da el título al proyecto. Pues basándose en lo que hizo Don Arnoldo, que fue muy adelantado a su tiempo, por lo que tuvo tanto éxito,

se busca obtener un impacto similar adaptándolo a la época actual.

Con la virtualidad, la tecnología y distintas propuestas artísticas de vanguardia.

Lo que antes era una "re organización" de ideas es ahora una re conceptualización de toda la dinámica del colegio. Desde sus matices casi imperceptibles de dinámica pedagógica, conocida prácticamente solo por quienes han vivido la experiencia. Y hago énfasis en el vívido, pues es una de las claves para entender el castella. Es una experiencia. Es un fenómeno complejo que trasciende los años de estudio y vida en él. De ahí el carácter fenomenológico cualitativo de la investigación y su importancia. No hay nada escrito sobre el. Nadie dijo, que filosofía se seguía ni bajo que términos se dictaría la educación. Fue básicamente un experimento. Y uno muy bueno.

Reconceptualizar implica re pensar el ¿cómo? el ¿por qué? y el ¿qué es?

Es imaginar, un espacio capaz de albergar y contener mentes soñadoras, creando, practicando arte. Experimentando.

Así comienzo este viaje experimental por lo que será mi visión particular sobre lo que significa personalmente El Conservatorio de Castilla, la fábrica de sueños.

Gracias Conservatorio de Castilla por enseñarme a soñar y ser feliz.

Presentación

1 | Mural Actual recepción. Realizado por alumnos de Castilla / Fotografía: Mónica Rojas.

“El secreto de la educación reside en la libertad. Si hay libertad, hay creatividad, y si hay creatividad, hay trascendencia”.
Arnoldo Herrera González¹

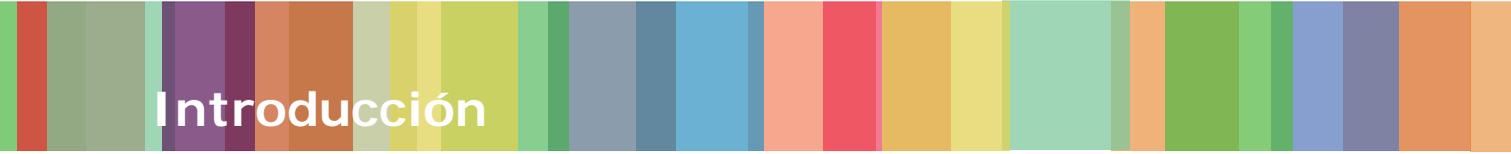

1 | Mural Anfiteatro, Realizado por alumnos del Castilla.
Fotografía Mónica Rojas

Capítulo I

Conociendo el Conservatorio de Castilla

Introducción

La educación en Costa Rica vio un cambio cuando a partir de 1953 se fundó el Conservatorio de Castella sumando a la población sus egresados, personas felices, críticas y con una gran sensibilidad por la vida y las causas sociales. Este fue el objetivo de su fundador. De repente la escena artística nacional comenzó a ensancharse y engrandecerse. El arte comenzó a filtrarse a los hogares costarricenses de todas clases socio-económicas, cambiando estructuras sociales más rígidas con respecto al tema del arte. Esto de la mano por políticas de difusión cultural socialdemócratas del estado. Como lo fueron la creación de: La Editorial Costa Rica, la Orquesta sinfónica, la compañía de teatro, la Universidad de Costa Rica cambiaron el panorama de la clase media emergente, culta, sensible y pensadora. Demandante de una agenda cultural y artística más especializada cada vez.

La práctica de las artes combinado con la educación académica ha resultado ser una fórmula de éxito. Pues provee una forma de expresión que acerca al individuo a una comprensión de sí mismo y de su relación con el contexto. Individuos autónomos y libres de pensamiento.

El proyecto de conceptualización del Conservatorio de Castella busca, re posicionar al conservatorio dentro del ámbito artístico, cultural e intelectual costarricense contemporáneo. Así como lo hizo en sus inicios. Seguir funcionando de plataforma para cientos de jóvenes que quieran experimentar a través del arte, el auto conocimiento y la búsqueda de su libertad como individuos, por medio de una educación integral. y humanista.

Esta investigación busca reafirmar los lazos inquebrantables entre el arte y la arquitectura, el espacio y el aprendizaje. Con el fin de proponer espacios físicos que reflejen el carácter artístico distintivo de la institución y que además sean aptos para el desarrollo y aprendizaje del arte. Para esto la investigación se abre en busca de respuestas integrales desde campos diversos como la pedagogía, el arte, la arquitectura, y el comportamiento humano, la tecnología aplicada al arte, el paisajismo, la percepción y la filosofía.

Delimitación del tema

Para efectos de la investigación se estudiará todo el fenómeno del Castella, desde sus inicios hasta el año 2012. Y se analizarán las distintas manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo como evidencia de la proyección cultural y participación del colegio en la escena nacional. Independientemente del momento en el tiempo como un sólo fenómeno. Así se podrá reconstruir a partir de las memorias y experiencias de alumnos, ex alumnos, docentes y ex docentes, etc. Lo que significó a lo largo de los años recibir una educación integral y como este modelo se adaptó poco a poco a los cambios del tiempo. Hasta la última década en la cual ha sido más difícil responder a las demandas actuales.

El proyecto se ubicará en el terreno en Barreal de heredia, donde se encuentran las actuales instalaciones.

No se estudiará ni tomará en cuenta el Teatro Arnoldo Herrera, ubicado en Sabana Norte para el diseño propuesto, pues a pesar de su valor por ser la primera edificación del colegio, por encontrarse físicamente lejos de las actuales instalaciones. Se asume para efectos de la propuesta que continúa funcionando como Escenario principal y vitrina del colegio. Este amerita un estudio y consideraciones de diseño independientes.

El conservatorio de Castella es una institución que se dedica a la formación de estudiantes críticos, libres y felices, mediante la práctica del arte en primaria y secundaria paralelo a la educación formal designada por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Es ahora una institución pública.

Única en su tipo. Aunque en la mayoría de instituciones de educación primaria y secundaria del mundo se imparten materias de arte en ninguna, el programa de arte es tan complejo y tan importante como el estudio académico.

Por lo que posee una dinámica diferente. Gira en torno al desarrollo integral del estudiante autónomo e independiente a través de prácticas artísticas que el mismo alumno escoja.

Dedicada a la enseñanza integral de los estudiantes, su filosofía de libertad busca fomentar en cada uno la autonomía y libre pensar. Desde su fundación ha sido semillero fundamental de artistas y promotores de la cultura. Por sobre todo una institución pionera en el campo humanista. Reforzando esa sensibilidad que debe tener y expresar un artista, como intérprete de su época.

La esencia del arte, la esencia del Castella, que surge como forma a partir de la conceptualización y

re conceptualización de lo que debería ser, un espacio digno de albergar dichas actividades y primordialmente, niños y personas felices.

De la filosofía del Castella, se escribió y mucho se dijo. Aunque nada definió oficialmente si se trataba de una u otra corriente. Lo que si se pudo recopilar fueron numerosas frases con las que el mismo Don Arnoldo pregonaba su estilo de educación.

Se ha dicho que forjó un método de educación informal. Se dijo también que era un sistema humanista, que se inspiró en el método montessori, en Freire y en la escuela de Sumerhill. Lo verdadero es que fue un hombre visionario, adelantado a su época, un educador, un maestro, uno que como buen director de orquesta supo organizar un conjunto de ideas y personas para que le ayudaran a construir un sueño.

El florecer de las artes en una sociedad marcan un antes y un después. La sensibilidad y pensamiento crítico que desarrollan los artistas los hace querer ser mejores personas y mejorar la sociedad en que viven. Los horizontes se abren.

“Aquí cada niño tiene el pan del tamaño de su hambre y el zapato del tamaño de su pie”.

Arnoldo Herrera González

Conociendo el Conservatorio Castella

El arte como medio de expresión es una gran herramienta para que los adolescentes aprendan a confiar en sí mismos. Aprenden a tener metas propias. El Conservatorio de Castella presenta un nivel de deserción muy bajo comparado con otras instituciones educativas inscritas al Ministerio. El arte es su motivación.

El respeto y la tolerancia, son valores que se han perdido cada vez más en nuestra sociedad. El fortalecimiento de instituciones como esta es de vital importancia para que continúe siendo hogar e inspiración para tantas personas que a través de las artes han hecho de este país, uno en donde las artes, la educación y una mejor calidad de vida han sido estandartes desde que se sentaban las bases del estado.

Actualmente al colegio asisten 1050 alumnos entre primaria y secundaria.

En lo referente a la administración, la Dirección Académica se hace cargo de la administración de docentes, instalaciones, programas de estudio, proyección del colegio y todos los asuntos relativos a la seguridad e integridad de los estudiantes. Del mantenimiento del colegio y la seguridad de los bienes.

Por otro lado la Junta administrativa se encarga de organizar el transporte y el sistema de alimentación. Este tipo de servicios

se cobra por aparte y los estudiantes pueden decidir si comprar los servicios o no.

Al fundar el colegio Don Arnoldo decidió que este tipo de servicio no era optativo mas bien obligatorio. Y la experiencia de ir al colegio cada mañana comenzaba al llegar a la parada. El viaje en el bus, con todo sin distinción de nivel socio-económico.

Estos detalles hay que rescatar pues aunque parezcan insignificantes, eran bases fundamentales de la filosofía integral del colegio.

El colegio a perdido fuerza en presencia en la escena nacional. Pero se mantiene vigente. Creo que existe una relación directa entre este debilitamiento y el paulatino deterioro de las instalaciones.

Arnoldo Herrera e Inicios del Conservatorio:.....

Arnoldo Herrera. Desde niño estudió piano con su padre, quien era maestro de capilla, Director de la Banda Municipal y maestro de escuela.

De joven parte rumbo a México a realizar estudios en composición y dirección orquestal. Esto bajo el ala de un gran impulsor de las artes en nuestro país, Luis Demetrio Tinoco, Ministro de Educación Pública y el recordado Monseñor Sanabria quien fuera su protector desde que Arnoldo cursó estudios seminarísticos.

Siendo aún estudiante llegó a ser director de la Orquesta de Alumnos y asistente del maestro Rodolfo Halffter.

Durante sus nueve años de estadía en México se desempeñó como Director de Orquesta profesional, Compositor de Música para cine y tuvo a cargo la dirección del Coro en el instituto de Bellas artes.

Don Arnoldo experimentó en carne propia lo que significaba ser artista en aquellas épocas.

La falta de apoyo, la necesidad y la indiferencia. Los artistas no eran personas bien vistas en la sociedad de aquellos tiempos.

En 1953 se funda la institución Conservatorio de Castilla bajo la dirección de Don Arnoldo Herrera. Esto concreta los deseos de el Dr. Carlos Millet de Castilla quien en 1942 dona cien mil colones y un terreno en el costado norte de La sabana, para la construcción de un conservatorio de música.¹

El principio material estaba: con las clases empezó la tarea espiritual, el saber conciliar las disciplinas académicas y las artísticas.²

Es hasta 1954 que se puso al frente de lo que nacía y que nadie sabía a ciencia cierta que era: el Conservatorio de Castilla nace y desde entonces comienza la

lucha contra el escepticismo, la rigidez institucional y la pobreza que enfrentaba la institución.

Bajo el lema de que cualquier niño podría ser un gran artista, sin importar su clase social. Todo lo que se necesitaba era brindar la oportunidad.

Y es así como esta institución comienza a convertirse en la casa de cientos de niños que bajo este innovador modelo serían los artistas que luego comenzarían a diseminar las semillas del arte y la apreciación de la cultura popular que caracteriza a los costarricense.

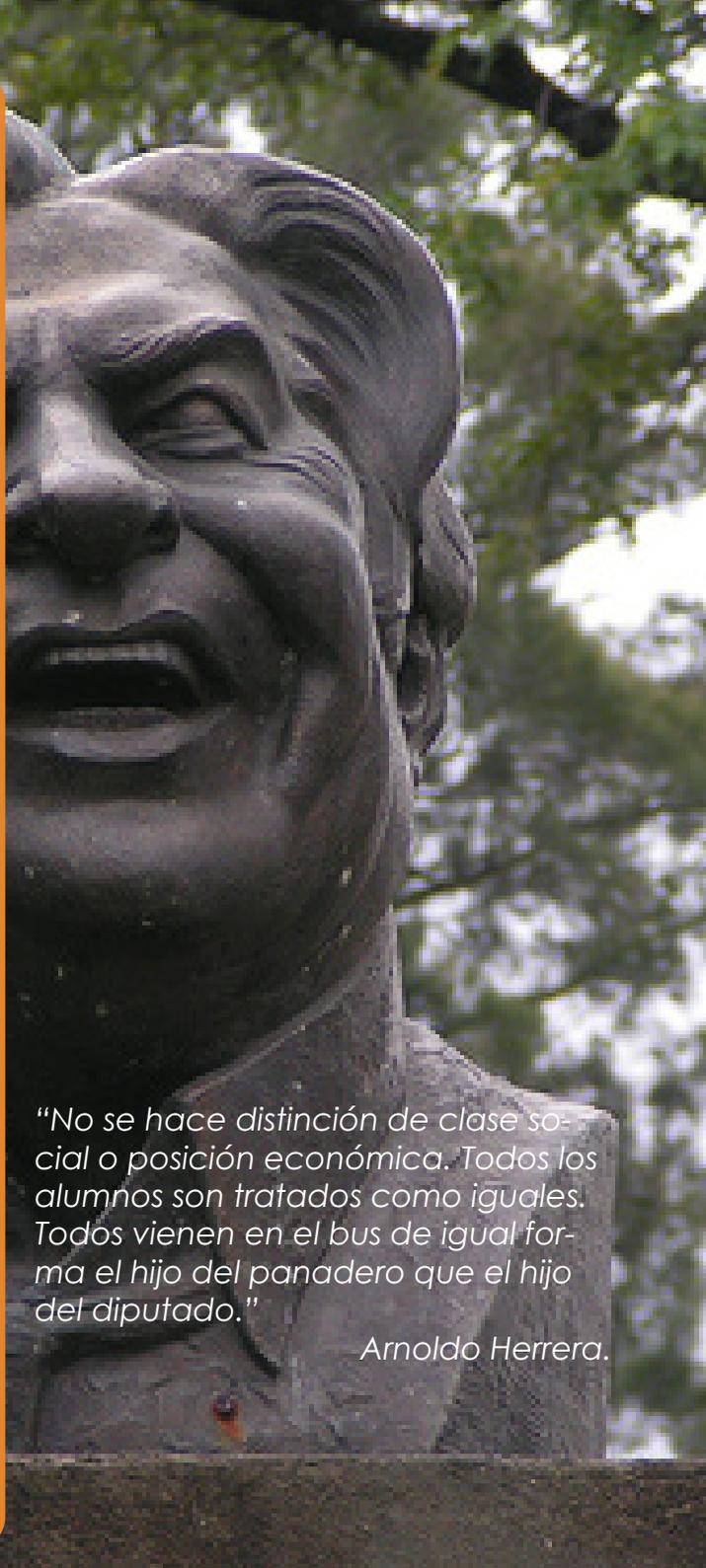
¹ Estrategia de Ordenamiento Espacial para el Campus del Conservatorio de Castilla. 2003

Don Arnoldo Herrera fundó la Opera Nacional y algunas veces hizo de Director Huésped de la Sinfónica Nacional. Así la escuela abre sus puertas en Noviembre de 1953. Se matricularon 35 estudiantes y con eso se planta, "La simiente de un verdadero movimiento artístico en Costa Rica"¹
Acreeador de un premio Magón en 1991

"El Magón me obliga a defender este pensamiento sobre la educación no formal, sobre la cultura popular. El Magón me exige un comportamiento de entrega total a mi pueblo.
Arnoldo Herrera"²

El Maestro Arnoldo Herrera González, muere en el año 1996. Será Sergio Herrera su sucesor durante el periodo de 1996-2001 cuando el Conservatorio se enfrenta a la peor crisis administrativa, donde sucede el peor temor de Don Arnoldo y el colegio es intervenido por el Ministerio de Educación Pública. El Castella se rodea de una neblina de confusión, inseguridad generada por la lucha entre tres grupos con particulares intereses sobre la institución. Este capítulo en la historia de Conservatorio ha minado esa seguridad que nos daba. Es un velo que no ha sido fácil disipar. Hoy como siempre, existe un cuerpo de profesores y padres de familia comprometidos con su esfuerzos en la preservación de lo que fue y siempre deberá ser.

"No se hace distinción de clase social o posición económica. Todos los alumnos son tratados como iguales. Todos vienen en el bus de igual forma el hijo del panadero que el hijo del diputado."

Arnoldo Herrera.

1 Francisco Gamboa, Revista Musical
2 Martinez Ligia. Revista cultural del Conservatorio de Castella. Oct. 1996.

El Conservatorio de Castella abrió sus puertas en el 1954, recibiendo a los 35 estudiantes que se habían inscrito para el primer grado, en una casucha ubicada en Sabana Norte. Lo que luego sería y hoy se conoce como Teatro Arnoldo Herrera.

En este edificio si se puede apreciar en su diseño, una clara intención de como se relacionan las artes. Un espacio central, el escenario, es donde convergen las diferentes actividades. Tantos los espacios de educación académica como de artes se entrelazaban, compartiendo espacios y demostrando la interrelación esencial. Sustento de la filosofía del Castella. Esta instancia fue diseñada por el arquitecto y artista Felo García, gran amigo de Don Arnoldo.

No fue sino hasta 1974, cuando se traslada a la Barreal de Heredia, cantón de Ulloa, a nuevas instalaciones, donde se encuentra hasta el día de hoy.

El terreno en total consta de veinte manzanas. De las cuales solo seis se utilizan. Diariamente durante el curso lectivo, más de 50 rutas de bus traen estudiantes de todas partes del centro metropolitano. La movilización tanto dentro de la institución como para acceder a ella es importante. La autopista General Cañas que pasa tangencialmente al colegio ,es una ruta importante.

Razón de ser del Conservatorio de Castella:.....

El Castella es también una respuesta, o un producto de la corriente humanista que imperaba en el país. Se había fundado en 1941, la Universidad de Costa Rica bajo los mismos estandartes filosóficos. El humanismo es la base que sustenta, toda la razón de ser y nutre de filosofía e idealismo las aulas de colegio. En pos de ser mejores seres humanos para una mejor sociedad.

“Una nueva escuela: a diferencia de la actividad científica, donde no es posible la creación infantil, en la artística el niño tiene un campo apropiado para su actividad creadora.”

“El sentimiento estético es algo que se da en el niño, su mundo es predominantemente imaginativo. Y por otra parte, el niño es más actor que espectador. En consecuencia puede ser creador a su medida, en el campo de las artes.”¹

Como un servicio prestado al ser humano, con el fin de que encuentre su propio camino, realizándose plenamente como persona y al bien de la sociedad.

Características de la educación del Conservatorio de Castella:.....

Más de una vez se dijo del Conservatorio, que no fue fundado ni erigido para graduar artistas. Don Arnoldo quería que los estudiantes del Castella, fueran artistas si así lo querían. Mientras fueran al colegio debían ser felices. Por mientras pueden aprender de todas las ramas artísticas que quisieran hasta encontrar la que más les guste. Sin embargo lo realmente importante para el, es que a través de la experiencia de la práctica artística, los estudiantes vivieran la experiencia del auto conocimiento, de la realización personal, formados como personas autónomas y felices. Críticas y sensibles que pudieran apreciar una orquesta interpretando una sinfonía de Beethoven una obra de Rembrandt como la riqueza cultural de nuestro país. La comida típica y la cimarrona.

El folklore es una de las materias de rigor, pues se consideró vital conocer sobre las tradiciones y raíces de nuestra cultura.

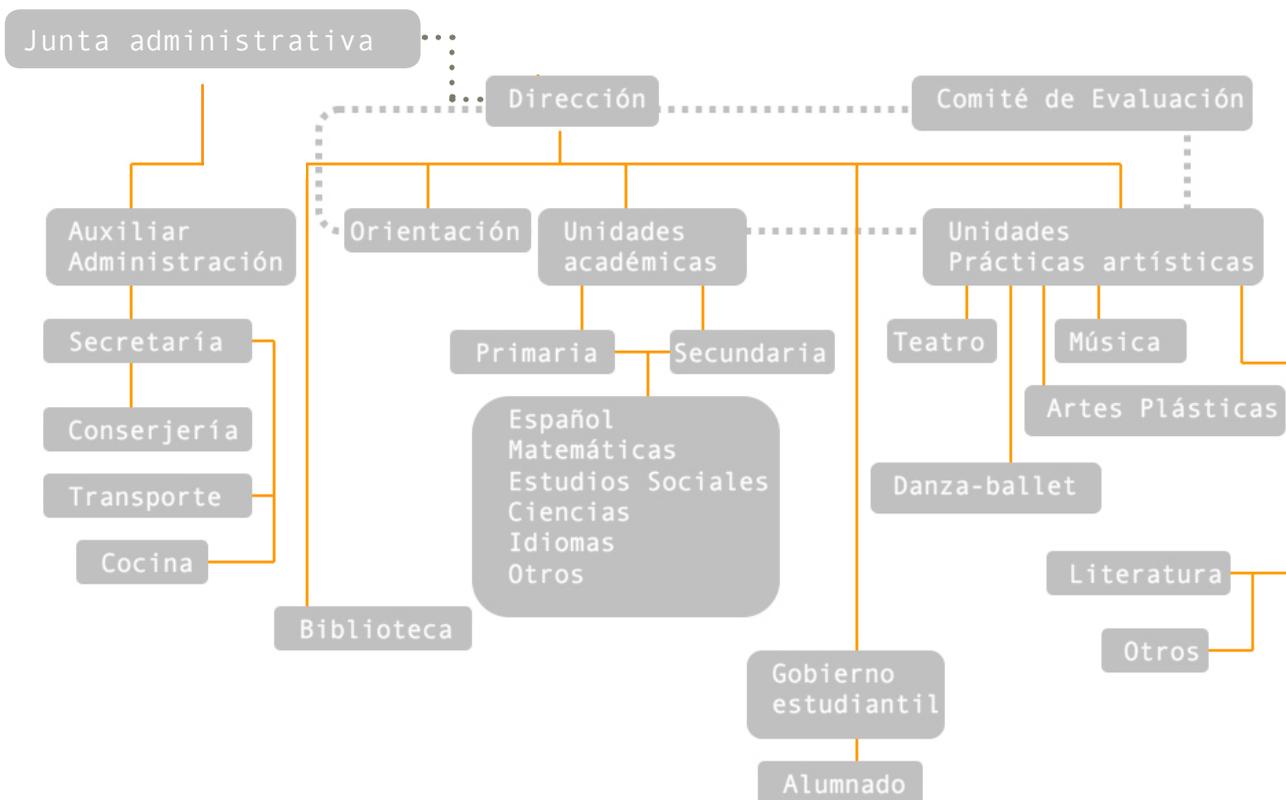
Que es el principio fundamental de ser de un Castellista, ser feliz.

La dinámica en el colegio es de la siguiente forma: Durante la mañana, primaria y secundaria reciben seis lecciones de materias académicas. Al medio día en punto salen a almorzar los niños de

¹ Revista cultural del Conservatorio de Castella, oct. 1996.

primaria y tiene una hora de almuerzo. Alas 12:30 lo hacen los de secundaria. A la 1:00 pm comienzan las lecciones artísticas hasta las 4:00 pm. Y a las 4 :15 salen los autobuses de vuelta.
 Con la actual administración, hay seis recreos pequeños que se distribuyen a lo largo de todo el día.

Sobre la educación castella

Del concepto de Arte.... hasta nuestros días

¿Qué es arte? Esta es una cuestión ontológica que ha acompañado al ser humano desde siglos atrás.

Responder a esto, requeriría otra tesis a parte. Para efectos de esta investigación las preguntas que afloran son de corte más como:

**¿Qué es arte hoy en día?
¿Qué se considera arte? ¿Cómo es la práctica del arte contemporáneo?**

Que tienen mayor inge-
rencia en el tipo de actividades que se desarrolla-
rán en el Castella. Mediante la nueva propuesta.
Se busca dar al Castella una mirada más fresca, actual
y que los artistas estudiantes, puedan mediante la in-
vestigación artística estar más cercanos a su realidad.

Arte: en su origen latín, (ars / artis) se define como la facultad que prescribe reglas para hacer con perfección las cosas o la delicadeza de una obra. En la antigüedad se le consideraba arte a la gramática, la retórica y la lógica. El trivium de las artes liberales. La pintura la arquitectura y la escultura eran considerados oficios, artes mecánicas. Y no eran muy bien vistos como artes pues eran trabajos remunerados. Es a partir del S XV que se reúnen en una nueva categoría la pintura, la poesía, la escultura, la música, la arquitectura. Además se suman la danza, la retórica y la jardinería. "BEAUX ARTS" (Las Bellas Artes) Este esquema es el que se ha utilizado en el Castella desde su fundación pues de esta escuela Parisina deviene el concepto de cultura que adquiere nuestro país a través de las políticas culturales con las que se construye nuestra ideosincracia, la identidad nacional.

Esta escuela de "bellas artes" o artes elegantes o artes educadas como también se les llama, es la que se institucionaliza, mediante salas de conciertos, galerías de arte, teatros y editoriales. Y se traslada a la academia. Va dirigida a la educación del público, el

mismo que ya educado, seguirá consumiendo, arte. Esta es la influencia que llega desde Francia a Costa Rica a partir del S XIX, al distinguido Valle Central con su burguesía que buscaba ser más educada y culta.

El derecho a la formación cultural de la ciudadanía costarricense se encuentra consignado en la Constitución Política de Costa Rica; en materia de educación y cultura, el artículo 83 de la Carta Magna establece que: "... El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica."

Impulsando así la construcción de entidades tan importantes como: El Teatro Nacional a finales del siglo XIX Junto con un programa de profusión de la cultura.

Es innegable que todo ha cambiado. Y gracias a aquellos impulsos las artes, hoy gozamos de numerosos teatros, salas de conciertos, galerías y múltiples grupos de personas dedicadas a la producción artística de manera profesional. Ya para el siglo XX se suman a la escena La Universidad de Costa Rica, La Orquesta sinfónica, el programa juvenil, La Compañía Nacional de teatro y La Compañía Nacional de Danza para nombrar los de mayor impacto.

Los tiempos han transformado nuestras sociedades. La tecnología ha transformado la forma en que vivimos, nos comunicamos y trabajamos. También la forma en que producimos arte.

Y siendo los artistas, los intérpretes de su tiempo, es imperante re pensar sobre la forma en la que aprenderemos, y practicaremos las artes. Además de que el rango que abarca se ha ensanchado y transformado por igual.

Se aboga por una mirada fresca a las artes, en el mundo y en Costa Rica.

Hoy podemos hablar más que de un arte, de un interés en la complejidad de la experiencia y de la interacción con el público.

De la riqueza en la experiencia artística, a través de nuestra capacidad de percepción multimodal. Donde si bien, se espera como receptores una explosión de estímulos que nos lleven hacia la propia observación. De un diálogo a lo interno a partir de la expresión. Los artistas deben responder a esta, que no es más que una característica de nuestro tiempo, mediante técnicas variadas. No es gratuito que hoy en día, la relación entre técnicas, prácticas, artistas, colectivos, temas se de en todas las esferas del arte y la expresión humana.

Hablamos de arte sonoro, de performance, instalaciones, iluminación, intervención urbana como el conocido "son et lumière". Un sin fin de posibilidades y herramientas tecnológicas, que las nuevas generaciones tienen incorporadas a su estilo de vida.

Dentro de la nueva concepción de la enseñanza artística, es imprescindible no quedarnos atados a las antiguas ideas del arte, ni de la enseñanza.

El nuevo enfoque se profundiza en el capítulo 6 de propuesta conceptual.

El arte en la contemporaneidad. Debemos partir de la concepción de arte que posee el Castilla y trasladarla con el concepto de arte que prevalece en los estratos del arte en la actualidad en el país y en occidente.

La palabra arte hoy en día comprende una gama muy amplia de actividades. Lo que antes se conocía como bellas artes en el siglo XVIII, quedó reminiscente, hasta la década de los cincuenta del siglo XX. En donde la pintura, la escultura, la música orquestal, las artes dramáticas y la literatura básicamente eran las acreedoras de esta categoría.

Es el punto de partida y a imitar cuando durante la construcción del estado y de las políticas culturales se comienzan a configurar y a afianzar. Siempre se quiso emular la cultura europea. Y esta categoría de artes, que se relacionaron siempre con la cultura, lo culto, y lo legítimamente bello y correcto desde el punto de vista de nuestra sociedad.

Este como legado, es el paquete de artes que nos ofrece el Castilla.

Que bien ha sido semillero de artistas, donde han proliferado grandes figuras de la escena musical nacional e internacional.

Brindando y por mucho tiempo, una agenda cultural de calidad a los costarricenses.

Sin embargo, cabe preguntarse sobre lo que se concibe por arte hoy en día, para poder con mayor pericia, responder a las necesidades de las nuevas tendencias. Y diseñar espacios consecuentes con el quehacer artístico actual.

El enfoque especial del Conservatorio de Castilla, tiene siempre como referencia la cultura popular. No ve el arte como un derecho elitista.

"Las marchas callejeras, la música de baile, los cantos populares proporcionan los principales elementos de la función formativa"¹

A r t e : : : : : :

Se denomina arte a la actividad y o producto en que los seres humanos expresamos nuestras emociones, ideas y en particular nuestra percepción del mundo. El arte tiene la cualidad de ser un acto inclusivo, pues involucra no sólo al que lo practica, no sólo al que ejecuta, sino al que observa, escucha y siente.

C u l t u r a : : : : : :

Es el conjunto de todas las formas de expresión y comunicación de un grupo o sociedad determinado.

La cultura incluye los valores, ideas, actitudes y símbolos, conocimientos, etc. que dan forma al comportamiento humano y son transmitidos desde una generación a la siguiente.

Por eso es tan necesario re conectar, reforzar, religar, la relación vital entre estudiantes y exalumnos, para poder reafirmar la identidad y cultura del Castilla.

1

2

3

1 "Atávicos" danza Castilla 2000. Fotografía de Rodrigo Salas
2 Banda del Conservatorio de Castilla, 1988 Dirección y fotografía, Sergio Herrera
3 Clase de acuarela, Prof, Heydy Valverde. Fotografía Emilia Villegas 2004

Noción de arte Castella

En el Castella se ha mantenido una formación de corte más academicista con programas y evaluaciones para cada una de las ramas principales que allí se imparten que son : Danza, música, teatro, artes plásticas, literatura y floklore. Se piensa que es necesario incluir en los programas y nueva agenda del colegio, un enfoque más experimental y de investigación. Aunque se ha hablado de programas de estudio más flexibles en donde se toma en cuenta las posibilidades individuales de cada alumno, se abogará por un diseño de programa aún más personalizado. Por lo que se requiere de una plataforma de apoyo para que los estudiantes puedan planificar sus proyectos de estudio.

El MEP ha implementado en los colegios un nuevo programa de sensibilización y apreciación de las artes que de igual forma aboga por la experimentación, apreciación de las artes e investigación.

Para Don Arnoldo, el propósito del Castella no era formar artistas, si no personas felices que a través del arte pudieran expresarse, ser libres de pensamiento y ser personas críticas. Siendo este el mayor aporte para la sociedad. Pero por sobre todo, felices.

- 4 Festival internacional de danza, Paraguay. Representación del Conservatorio, 1998. Fotografía de Rodrigo Salas
- 5 "Oliver Twist" Conservatorio de Castella, en Teatro Nacional 1998. Fotografía Rodrigo Salas.
- 6 Clases de pintura, 2010. Mónica Rojas

1 Arte, (Latín Ars)

- De hacer con las manos, la forma correcta de hacer algo, la técnica.. El hacerlo bien.
- Habilidad, destreza.

3 Arte conte

2 "Beaux Arts"

Danza, El minué

Pintura, El columpio de fragonard

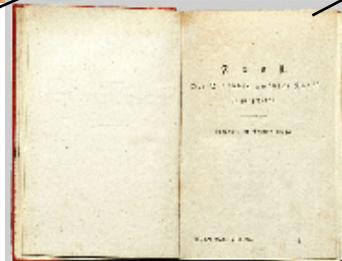
Escultura, Barroco

Música, Mozart

Poesía, Goethe

Arquitectura,
Opera Real de
Versalles

Escultura monumental

Contemporáneo

Instalación

Happening

Arte digital

Danza contemporánea

Exerimentación sonora

Nuevo castella..... nueva concep-
ción de arte

1 | Staro Riga, proyección en fachada. Letonia
2011

La búsqueda de nuevos espectadores, nuevas experiencias y nuevas formas de expresión artística es lo que se busca en la nueva propuesta.

Otras categorías que ingresan a engrosar la lista de prácticas artísticas clásicas. En donde el énfasis se da en la experimentación, y la integración de técnicas y actores. Refiriéndome a actores, como participantes de un proyecto, no actores dramáticos estrictamente son: el Happening, los espectáculos sonoros y de iluminación. El video arte, las intervenciones urbanas.

Partiendo del nuevo papel del artista, como investigador, propositor, intérprete de la actualidad. Uno, que con una formación con fuertes bases teóricas e investigativas. Capaz de cuestionar y proponer nuevos lenguajes y estrategias de expresión. Un artista, crítico, sensible, interesado en la realidad que le rodea.

Donde deben imperar espacios de discusión, experimentación, espacios flexibles que se adapten a impensables propuestas de ocupación espacial. Lienzos en blanco.

Donde es igualmente vital, el acceso a fuentes de información, tanto entre estudiantes, como de internet, libros, documentales, conciertos, etc. Donde se abra espacio a los estímulos multisensoriales. Y se de la oportunidad de autogestionar cada uno sus programas de estudio y no quedarse dentro de los límites físicos del colegio.

Por lo que es necesario una plataforma de apoyo, discusión y de guía de parte de los profesores en conjunto con los alumnos. Más que una clase magistral, se busca la conversación, discusión, planteamiento de temas y posibles proyectos.

Es vital contar con espacios abiertos, libres, donde se puedan experimentar este tipo de actividades simulando la ciudad. Pensando en llevar el arte fuera de las aulas y de los límites del colegio.

Ya cada alumno no solo recibirá el pan del tamaño de su hambre, ahora el niño podrá decidir si quiere pan, o manzana y que hará con él. Se lo comerá o hará una instalación.

Ya no solo espera recibir, no slo espera indicaciones, es responsable de su desarrollo y de sus alcances.

Experiencias con otras instituciones dedicadas al arte

En nuestro país existen varias instituciones dedicadas a la enseñanza de las artes. Lo que parece ser un buen indicador de como se ha diseminado entre la población la importancia de la formación artística y el aporte que tiene para la sociedad.

M ú s i c a : : : : :

Por ejemplo la Orquesta Sinfónica Juvenil, fundada en 1972. Fué la primera orquesta de jóvenes de Latinoamérica. Este surgió como una iniciativa para formar instrumentistas de calidad.

Actualmete 800 estudiantes asisten al programa. Con edades desde los 4-26 años. El porgrama Susuki es el que se utiliza para comenzar. Y cuenta a su vez con diferentes niveles hasta alcanzar el grado de licenciatura en música.

Dados los buenos resultados que tuvo el Programa Juvenil de Orquesta, el que fuera ministro de Cultura, Guido Sáenz, decidió crear una institución similar en el campo del teatro. En 1977 se crea el Taller Nacional de Teatro. En donde la metodología que se usa es la de trabajo en equi

T e a t r o : : : : :

ipo y se fomenta la actitud positiva. Actualmente los estudiantes aceptados para el programa del taller son becados por el Ministerio de Cultura.

Es otro indicador del la importancia que tiene, desde hace décadas con iniciativas gubernamentales, el fomento de las artes en nuestro país.

D a n z a : : : : :

El Taller Nacional de Danza, Conservatorio el Barco es un programa adscrito también al Ministerio de Cultura, especializado en la promoción de la danza. Juego, ficción y sorpresa son los instrumentos didácticos.

Una de las características especiales de esta institución es la iniciativa de promover el desarrollo cultural de comunidades alejadas. Llevar el arte a comunidades fuera de San José y de abrir espacios para la experimentación.

Creado bajo decreto de Ley en 1980 pretende ser un espacio de investigación sobre el movimiento corporal y fomentar el potencial cultural costarricense.

Escuela Casa del Artista ::::

En el campo de las artes plásticas, el ministerio ha creado una institución similar. La ECA se fundó en 1951 por Olga Espinach y es un programa que ofrece una valiosa alternativa para la formación artística en el campo de las artes plásticas y las artesanías

Ha sido también labor de la Universidad de Costa Rica la de promover el estudio de las artes plásticas. Bajo un modelo de promoción y estimulación de potencial creativo en jóvenes y niños.

Y el ministerio cuenta con el Museo de Arte Costarricense y el Museo de arte y diseño contemporáneo como espacios para la difusión de las artes plásticas.

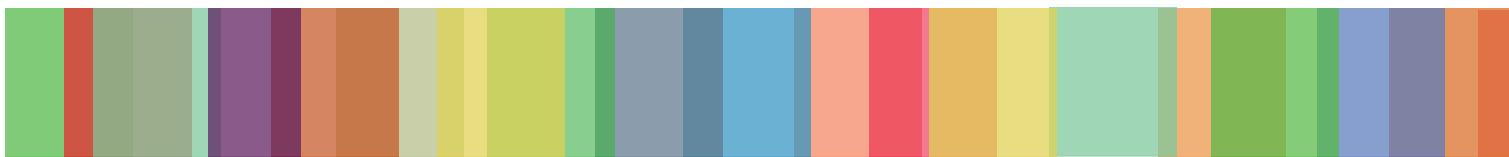
Eso sin nombrar las muchas academias, institutos y galerías que han ido creciendo y multiplicándose por el valle central. Es otro indicador de que la producción plástica crece y se posiciona en un mercado más o menos estable.

1 | Danza T.N.D. "lacasaquebaila.com"

2 | Orquesta O.S.J. <http://www.osn.go.cr/instituto-nacional-de-la-musica.html>

3 | Teatro. T.N.T <http://www.micartago.com>

“Estos jóvenes nos han oído hablar muchas veces de ese deseo del hombre de “tener más que de ser” No estamos contra el deseo de vivir mejor, pero puede estar equivocado el estilo de vida que se pretende: Es posible que un hombre que busca la verdad, el bien y la belleza de todo lo que le rodea sea más feliz que aquel que dice que todo lo tiene.
Ustedes estoy seguro, están preparados para transformar el medio en el que les ha tocado vivir. El arte les ha enseñado a ser imaginativos, idealistas y creativos. Saben que son útiles a los demás con trascendencia para mejorar el estilo de vida de sus semejantes.
¿No será esto lo que busca el hombre actual, producir un ser feliz?”

Arnoldo Herrera Gonzáles

“Pintar es compartir el viento con el viento y la vida con la vida.”

Ricardo Ulloa Barrenechea

Problematización y análisis de sitio

Análisis Físico

Análisis Instalaciones

dreamstime.com

Análisis Dinámica
espacial

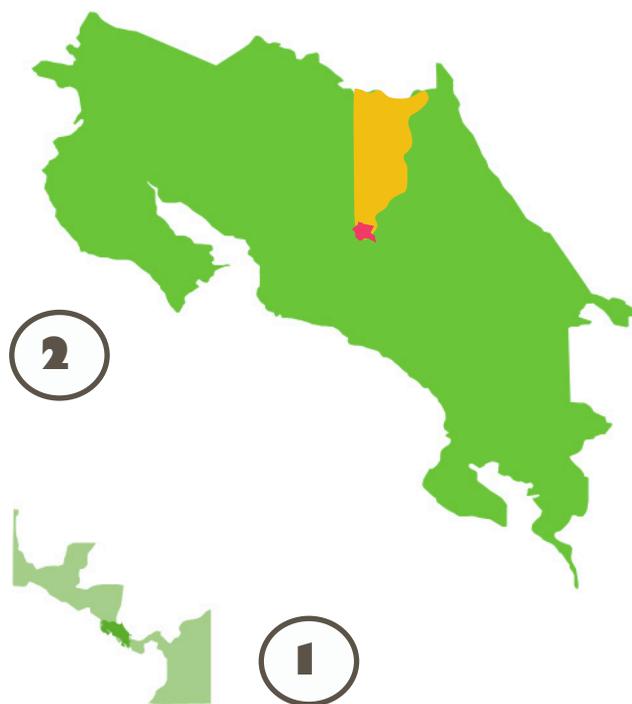
En el apartado de la problemática no se limita meramente a un estudio de las condiciones espaciales o físicas de las instalaciones actuales. Lo que de igual manera justificaría e ilustraría claramente, la necesidad de arreglar, cambiar y de brindar sencillamente un espacio digno, a la tarea que desempeña el Conservatorio de Castilla .

Se ha tratado a lo largo de la investigación, ir descubriendo como diversos factores, han ido mermando esa fuerza que tenía el Castilla en sus inicios. ¿ Qué ha provocado que ya no tenga una presencia tan fuerte en el ámbito nacional artístico? ¿ porqué ya no se siente, como una institución de vanguardia?

La herida administrativa, como me gusta llamarle a la lucha por el poder y dirección de la institución entre el MEP, la Fundación que manejó el colegio durante años y un grupo nuevo de "padres de familia" que buscaban también obtener su cuota de poder para tener alguna ingerencia en el colegio. Este tema no se va a analizar pero marca un antes y un después, en cuanto al acelerado deterioro que sufrieron las instalaciones durante los años que siguieron a la disputa.

¿En donde está ahora? : Aparentemente, el Castilla sigue presente en la memoria de los costarricense en el imaginario. Lo ubican vagamente en la sabana. y algunos logran ubicarlo en Barreal, agregando: "Se está cayendo ese lugar". Entre otros comentarios menos agradables y menos esperanzadores.

Entonces, así entramos de lleno al análisis de lote propiamente. Un análisis que nos dará como resultado un diagnóstico de cómo se encuentran las instalaciones, como se utiliza el espacio, cuáles han sido los aciertos y desaciertos de lo que hay y si el espacio que hay suple o no las necesidades específicas para la enseñanza de las artes.

Mapa 4. Costa rica, Heredia

3

Mapa 5. Cantón de Ulloa, Heredia

Análisis Macro

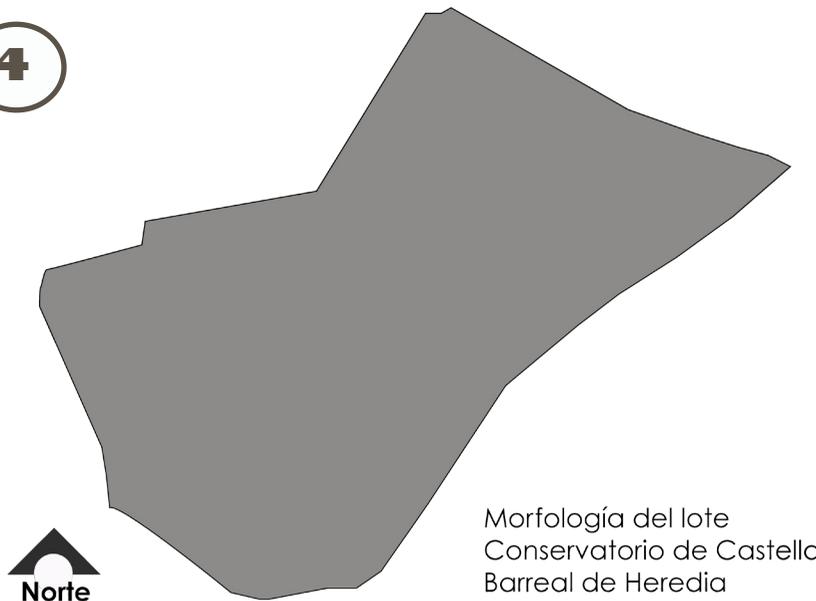
El terreno donde se ubica el colegio actualmente, cubre una extensión de 130 961,537 mts cuadrados. De los cuales sólo 31 062 metros cuadrados aproximadamente son utilizados.

El resto representa el terreno no utilizado. En el pasado funcionó como un tajo.

Al encontrarse colindante con la autopista Próspero Fernández, se podría pensar que es de fácil y rápido acceso, tanto desde los sectores del este de la capital como del oeste.

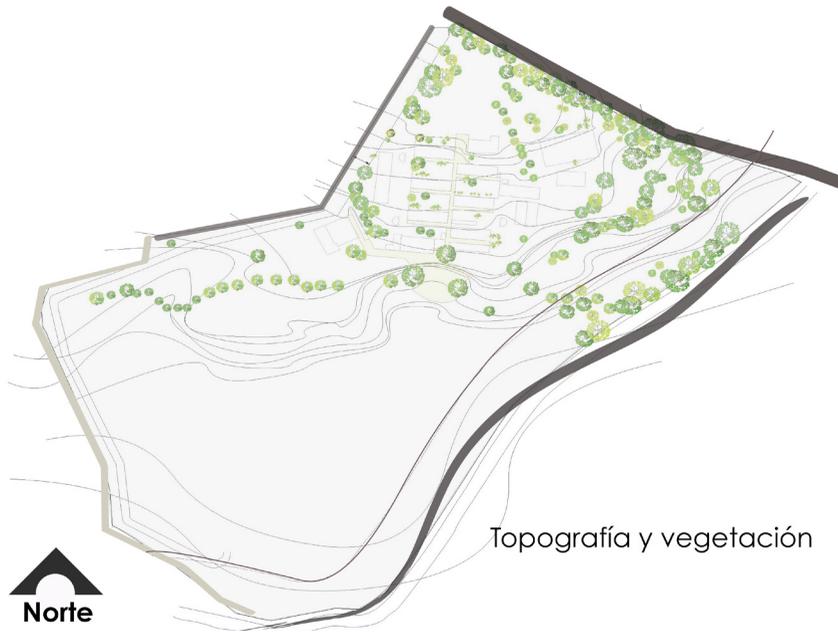
Las rutas de autobuses recorren toda la capital recogiendo estudiantes. La población es siempre muy variada.

El lote presenta una morfología bastante irregular, tanto a nivel topográfico, con una depresión hacia el cauce del río, como en sus perímetros no ortogonales. Como se puede apreciar en el mapa 6.

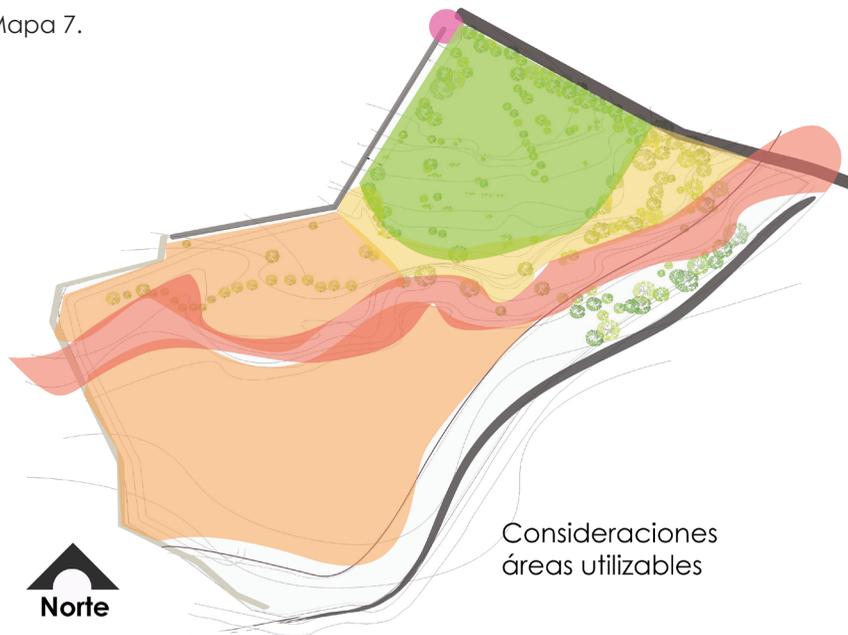
4

Morfología del lote
Conservatorio de Castilla
Barreal de Heredia

Mapa 6. Lote

Mapa 7.

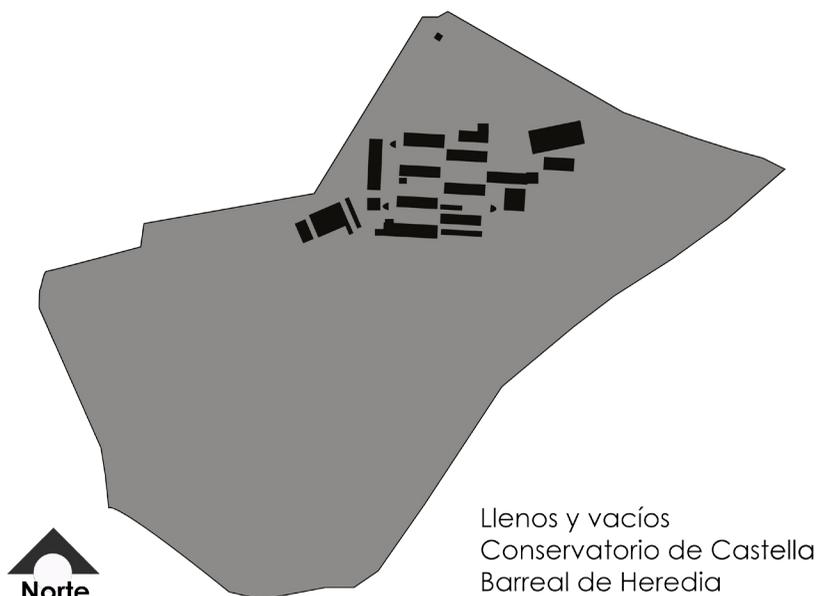
Mapa 8.

El área circundante de las instalaciones presenta una fuerte cobertura verde. Con árboles de grandes diámetros en tronco y de alturas hasta de 10 metros de altura. Así como áreas cubiertas de grama. Sin embargo no hay ninguna intención de jardín o de cuidado respecto de este recurso, a excepción del anfiteatro, donde se incorpora al diseño de las gradería, dos árboles de gran tamaño. Generando calidad de lugar, hito importante para los estudiantes.

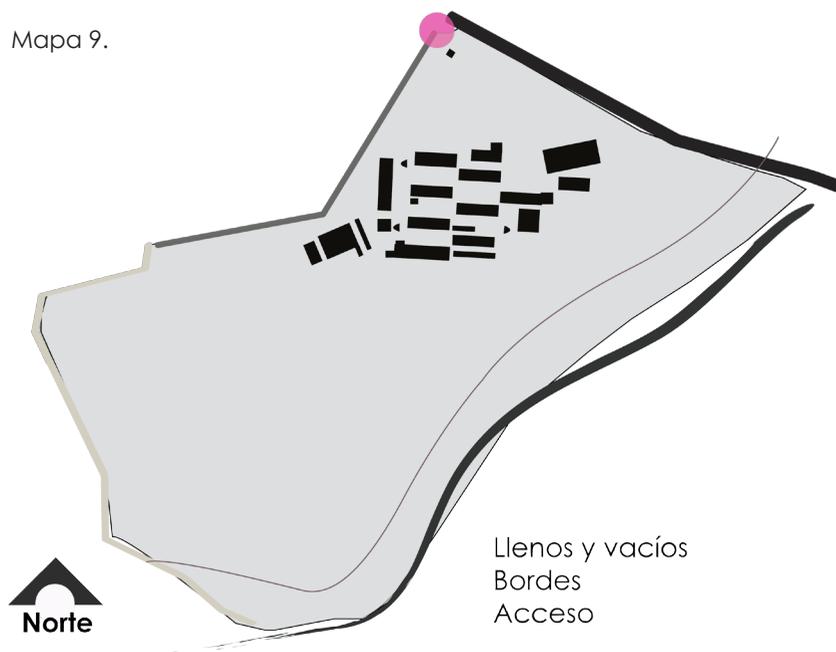
En términos de topografía, el terreno presenta límites naturales en sus accidentes de hasta 9 metros de profundidad. Estas condiciones propias de su cercanía con el cauce del río Virilla. Las áreas del tajo y sector izquierdo del terreno, por distancia, lejanía y diferencia de altura con respecto al acceso, son zonas de difícil acceso y control visual. Por lo que se decide seguir utilizando las áreas más altas y cercanas al acceso. Por seguridad de los estudiantes y concentrar las actividades para mejor control. Además de presentar las terrazas más planas y pendiente más suaves.

En el mapa 9, se puede apreciar el contraste entre las áreas construidas contra las no construidas. Lo que representa una oportunidad de aprovechamiento, libertad a la hora de la propuesta, pues no hay restricciones de espacio. Mas la topografía, por su pendiente constante hacia el río, presenta en sí una condición, de límites naturales que al mismo tiempo es sugerente para el diseño.

El terreno presenta un único acce-

Mapa 9.

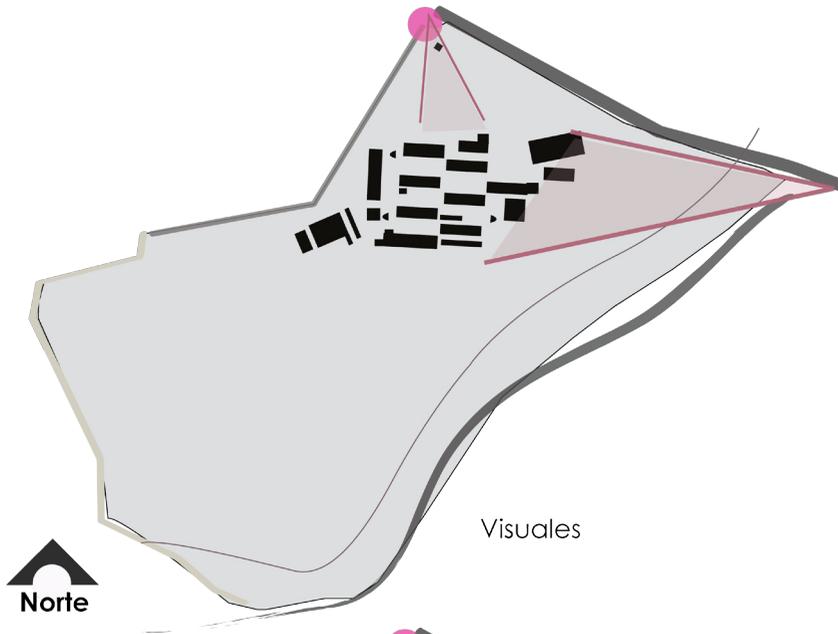

Mapa 10.

so posible. El utilizado en la actualidad. Es un cceso con calidad vehicular, no presenta ninguna consideración para los que arriban peatonalmente. Además que su colindnacia con la autopista y la diferencia de altura, no admiten aceras sobre el costado nor-este. Esto se ilustra en el mapa 10. Donde tabién se muestran los bordes del lote. Un único acceso y bordes duros e inmovibles caracterizan este terreno. Al sur con el río Virilla, que presenta una depresión topigráfica significativa. Y un aérea de cincuenta metros de restricción y protección del cauce. Colinda con una autopista de alto tránsito que genera contaminación ambiental y sonora. Además de ser infranqueable peatonalmente. Al oeste, colinda con el Colegio Técnico profesional de Ulloa. Y al oeste con terrenos valdíos y cafetales mas no existe límite físico entre el terreno del colegio y estos úlytimos. Lo que representa un peligro pues personas ajenas a la institución pueden ingresar sin control.

Una característica interesante e importante a tomar en cuenta para el diseño, es su carácter de "oculto". Y es que no es casual el que no muchas personas ubiquen el Castella, no es simplemente porque nunca han pasado cerca. El lote posee una topografía y una ubicaión que lo ocultan y a la vez protegen. De hecho, sólo hay dos puntos desde los que se puede apreciar y por su condición topográfica de aislamiento, las dos ocasiones son posibles sólo desde vehículos en movimiento. La primera desde la Pista, en sentido san José- alajuela, unos segundos antes de ingresar al puente. Y en la entrada misma del colegio.

El espacio destinado a circulación vehicular dentro de la institución es amplia. Ya que son en su mayoría

Mapa 11.

Visuales

Norte

Mapa 12.

Espacio vial vehicular
Paso techado

Norte

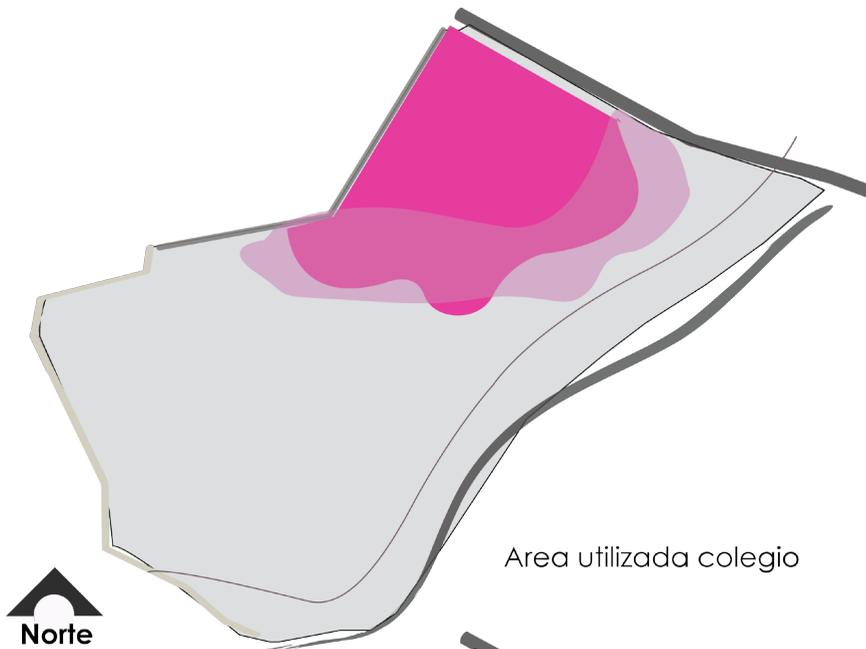
autobuses escolares los que circulan, maniobran y estacionan. También existe una extensa red de pasos techados que conecta y cubre casi toda la extensión del colegio actual. Mapa 12.

Existe un área de extensión del colegio actualmente. Son áreas circundantes, no siempre cercanas, no siempre seguras. Que son utilizadas por los estudiantes. "El guindo" y las zonas alejadas al oeste. Forman parte del colegio perceptualmente, más al no estar incorporadas oficialmente a las actividades del colegio y estar descuidadas presentan una zona de riesgo. Tanto por personas ajenas a la institución que puedan ingresar como por accidentes que pueden ocurrir. La recomendación sería, acoger esta zona en el diseño, pues tiene características particulares. Para mantenerla ya que es parte del imaginario pero otorgarle más seguridad al hacerla visible. Mapa 13.

Por otro lado, el área del "tajo" no se considera segura para incluirla en la propuesta de intervención. Mapa 14.

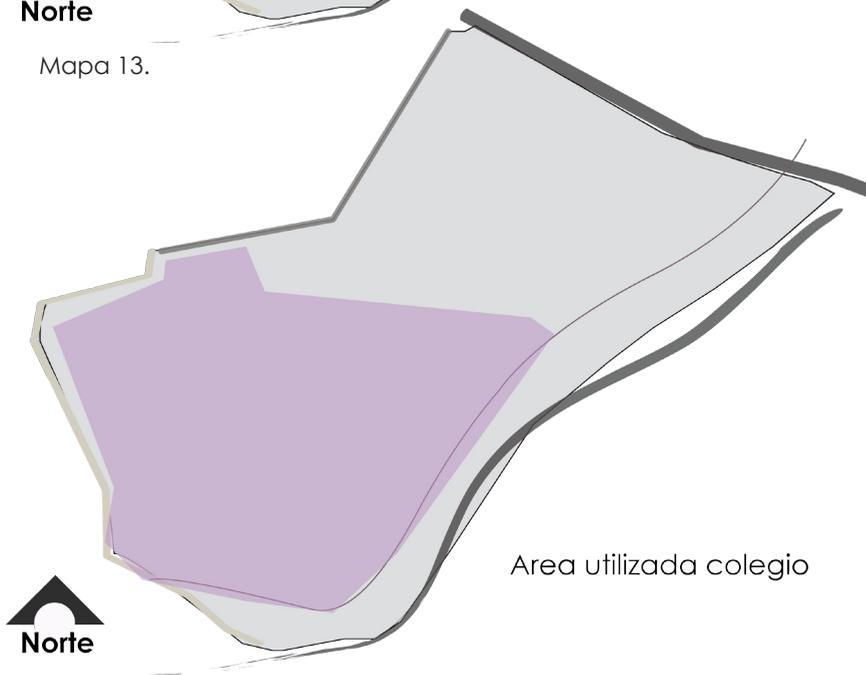
En resumen, el lote posee un carácter de "oculto", donde su circunstancia topográfica y de poca accesibilidad lo invisibiliza. Otorgándole de la misma manera un carácter más introspectivo. Delimitada por bordes muy fuertes en casi todos sus costados, pero no posee barreras artificiales que delimiten y protejan la institución de personas ajenas a la institución. Generando un sentimiento constante de inseguridad.

Posee una rica cobertura vegetal, con árboles de tamaño considerable que se tratará de conservar en su totalidad. Sólo existen dos puntos, desde vía pública desde los que se pueda apreciar el colegio. Las instalaciones actuales tienen 38 años de existir y se encuentran deterioradas. Además de obsoletas, no responden son coherentes con el modelo pedagógico artístico del colegio.

Area utilizada colegio

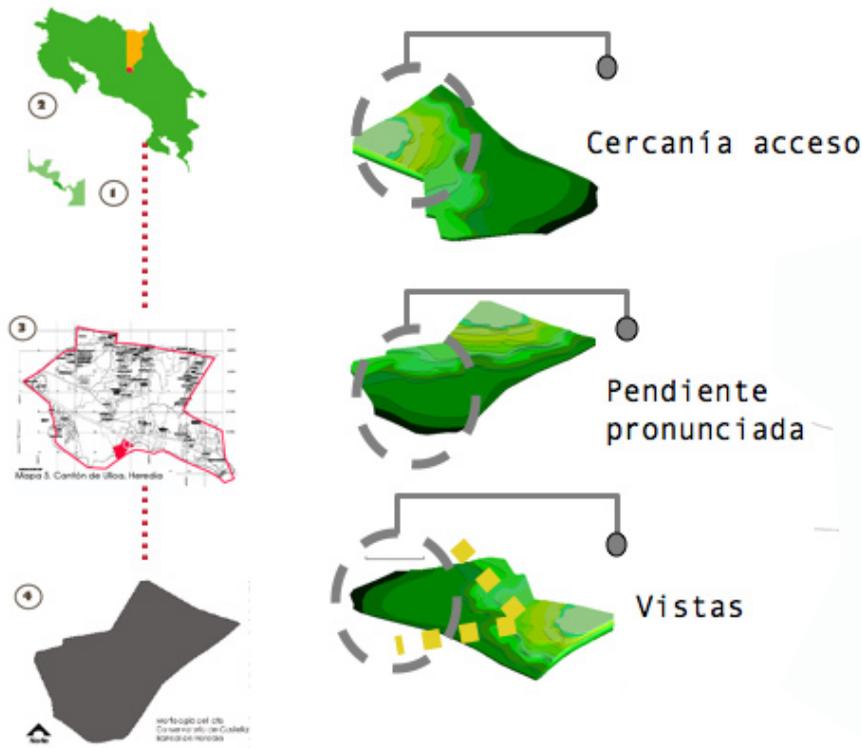
Mapa 13.

Area utilizada colegio

Mapa 14.

Síntesis análisis físico macro

Esquema de ubicación y vistas de topografía.

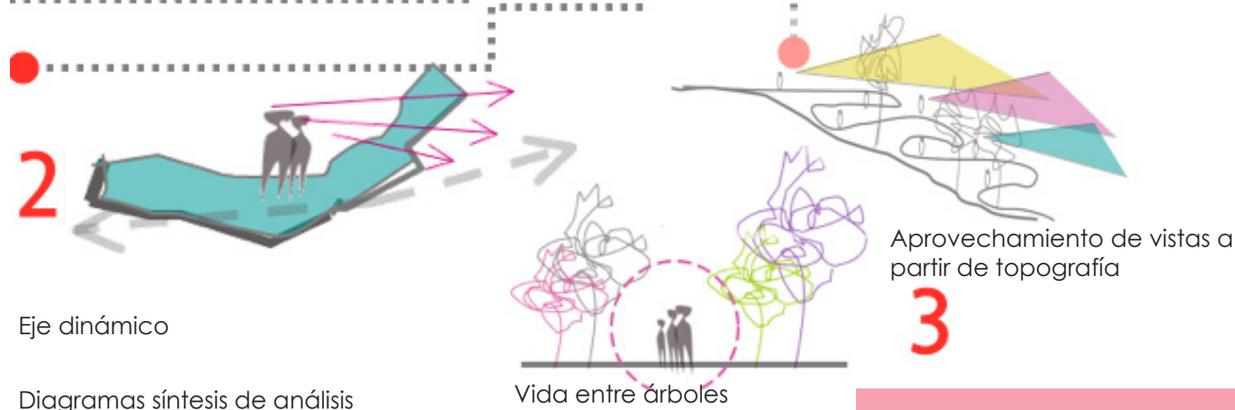
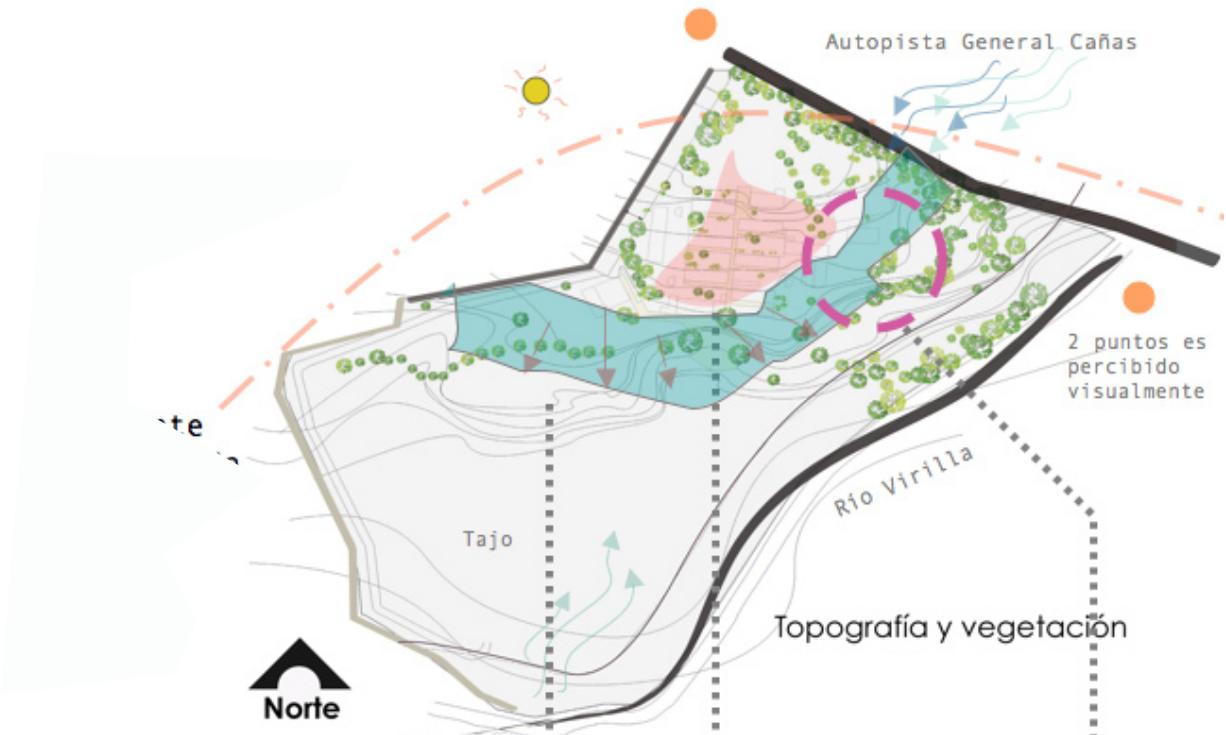
A partir del mapeo de las condiciones físicas y variables naturales se determina el área a intervenir. Y se define que será la plataforma superior. Que aunque posea una pendiente de 6 metros de diferencia, esta pendiente se puede aprovechar en el diseño y además el espacio a utilizar queda inscrito dentro de una distancia moderada desde el acceso. Promoviendo mayor seguridad.

Además, esta plataforma, al conectar el lote de este a oeste supondrá todo un paseo de eventos continuos artísticos, para aprovechar la vista, la brisa y el soleamiento de la tarde. Y así recrear las características espaciales que se dan en el anfiteatro, actualmente ubicado en esa zona.

Además queda claro que los dos puntos de avistamiento del colegio deberán ser aprovechados como las nuevas caras del colegio. Son las fachadas con mayor exposición. Este se llama eje activo, y será un conector artístico. Este estará representado por el diagrama número 2 (pag. 25)

Al lado del que podemos observar el segundo diagrama, que indica la riqueza del recurso arbóreo, las sensaciones de estar inmerso dentro de los árboles, con sus cualidades agradables y confort climático. Son otras de las cualidades que se tratará de reproducir a lo largo de todo el proyecto.

Por último, se define que se aprovechará la pendiente natural del terreno para apreciar las vistas hacia el cauce del río Virilla, y las montañas de fondo de la cordillera.

Análisis Macro

Análisis Medio instalaciones

La preocupación primordial, el motor de esta investigación es la pérdida de la identidad de los estudiantes del Castella y la relación de este fenómeno con el paralelo deterioro de las instalaciones. Pasa el tiempo por los edificios y cambia también el contenido.

¿Cómo se relacionan estos fenómenos, el desgaste físico y la poca presencia? ¿donde está la identidad, sino tiene lugar para descansar, a donde fue todo lo alcanzado, donde se puede resguardar sino solamente en los corazones?

Si bien, recuerda Sergio Herrera, ex director de la institución durante el período de su dirección 1996-2001, "Las instalaciones nunca han estado en óptimo estado, desde que yo recuerdo están parecidas" Pero agrega que durante su gestión se hizo énfasis en el mantenimiento y mejoras de las instalaciones.

El estado actual es deplorable. Las paredes se caen a pedazos y no existen cielos rasos por ejemplo. A nivel de calidad espacial y confort es muy pobre.

Los espacios verdes o libres no están acondicionados para una estadía confortable. El mobiliario existente, es muy poco y está en mal estado.

El crecimiento demográfico trae consigo una demanda de espacio que se evidencia en los múltiples "agregados" y aulas pequeñas que se van adosando y generando la imagen actual de pequeñas apéndice a los extremos de los pasillos.

Aunque los estudiantes del Castella son expertos en apropiarse de sus espacios y darles carácter. Creo que es pertinente reforzar la identidad de "Castella" que es estado emocional, una identidad que trasciende los límites de colegio, mediante un espacio físico digno, capaz de albergar la actividad y carácter del Castella.

Por el momento existen murales en casi cada pared, realizados por estudiantes de variadas generaciones. Muchos necesitan restauración. Las mesas y paredes está a reventar de dibujos, grabados e intervenciones.

¿Cómo sería si estas muestras no fueran sólo para tapar lo feo y mas bien fueran para reforzar algo que ya existe? Algo con lo que los jóvenes artistas puedan sentirse identificados.

No existe una comunicación bi direccional entre los estudiantes y la actual administración.

No existe un eco físico de lo que es el Castella -

- No hay referencia visual - la gente no sabe donde queda - poca representación - **poca pro-**

yección - se sostiene de recuerdos - **insta-**

laciones en mal estado - **crecimiento desmedido y sin planificación** - **crecimiento ho-**

rizontal - **pérdida de espacio verde, libre**

- **desligue con el teatro** - **inseguridad** - **no límites**

- **pérdida de espacio aprendizaje no formal** - **perdida de**

identidad - **demanda de espacio** - **esquema de agre-**

gados - **poca legibilidad** - **falta de confort** - **des actualización necesidades** - **falta de mantenimiento** - **rigidez de espa-**

cios - **fragmentación** - **necesidad de re inventarse** - **Es imperativo dar voz a lo que grita. (M.R.L)**

Planta física

Desde 1974 se construyeron las instalaciones actuales.

“El colegio estaba en una propiedad que tenía un tajo, así que Don Arnoldo puso a trabajar el tajo y con esa plata se fue construyendo el colegio. Todos ayudaron, alumnos y padres en la ardua tarea.”¹

Debido a los recursos limitados el colegio no se diseñó con especificaciones especiales. Se siguió el modelo de distribución “Galindo” (de pabellón central con pabellones alternados con un pasillo al frente de 9 mts de ancho.) Usualmente aplicado a las construcciones educativas de la época y se puso a funcionar.

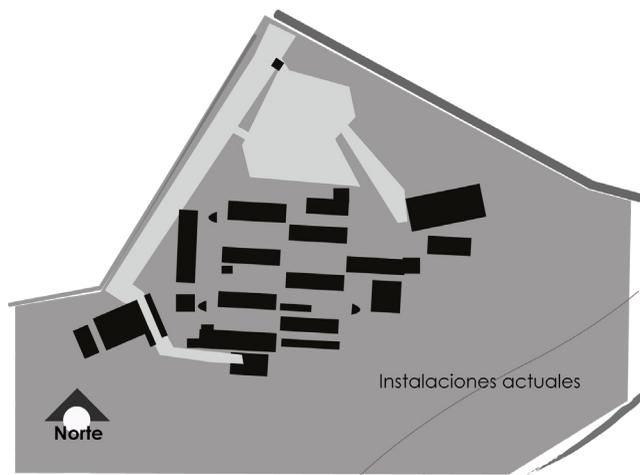
Actualmente las instalaciones muestran como el crecimiento de la población estudiantil y la modificación de sus necesidades se reflejan en las múltiples modificaciones y agregados al conjunto inicial.

El análisis a profundidad de la planta física se desarrollará en el apartado de análisis .

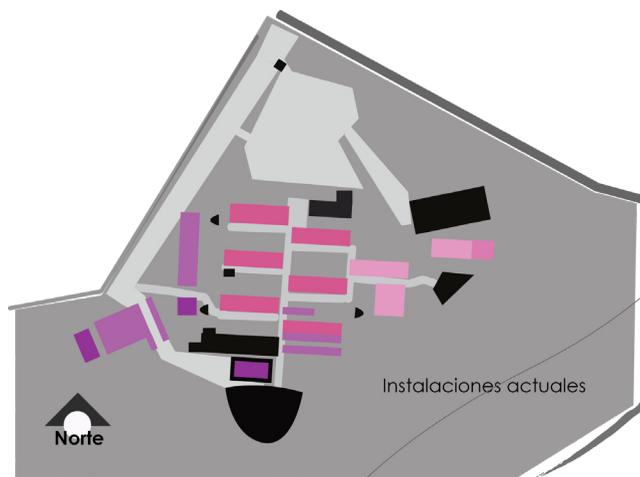
El colegio cuenta a su vez con un anfiteatro de capacidad para 1000 espectadores. Esta estructura fue diseñada por el Arq. Felo García gran amigo y colaborador de Don Arnoldo. Cabe mencionar que esta estructura se encuentra en riesgo de colapsar.

Mapa 13.

Mapa 14.

	Zona pavimentada
	Instalaciones general
	Zona de pabellones, 5 aulas
	Espacios de uso mixto
	Espacios de artes
	Nuevo

Simbología de colores

Como ya se mencionó anteriormente, las instalaciones se construyeron hace 38 años. Un 20 % está construido en block, y otro 80 % en estructuras livianas. Un 15 % está en condiciones precarias. Imagen 15.

La zona de los pabellones es básicamente destinada a la enseñanza primaria y un o dos de estos se utilizan parcialmente para enseñanza secundaria. Que por lo general se ubica en las aulas mixtas.

Las áreas de mayor confluencia como la soda y el comedor se encuentran en la parte más alejada, del acceso, por lo que se percibe como área más privada. Y se encuentra en un lugar con vista privilegiada. Las facilidades para la enseñanza artística es: en el área de artes plásticas, producto de la rehabilitación de una estructura vieja y abandonada. Recuperada en la segunda mitad de la década de los 90's. Anteriormente se recibían clases en el comedor y anterior a esto en las aulas de la mañana. Pero el mobiliario y el espacio no eran el óptimos para las práctica de las artes plásticas. Por su parte, el área de danza y ballet si posee un grupo de espacios diseñados para la específica práctica de estas artes. Y se utiliza solamente para esto durante las tardes. Aquí reciben lecciones tanto estudiantes de primaria como de secundaria.

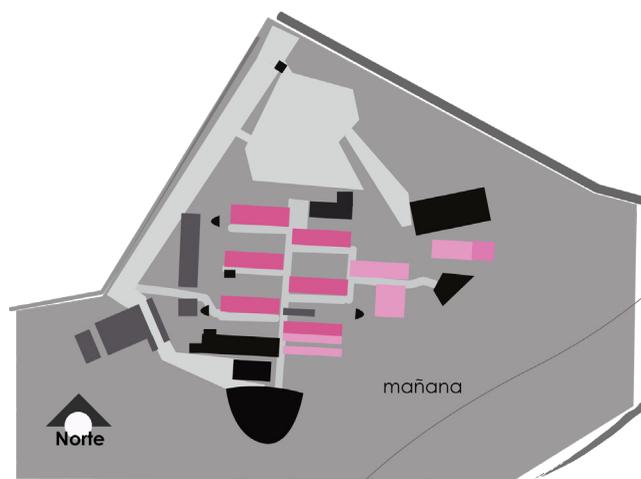
El área de música también estrenó gran número de cubículos de estudio durante la segunda mitad de los noventa. Estas comprenden tantos cubículos para estudio de instrumentos, asignado a los profesores.

Los espacios de ensayo para banda, orquesta, estudiantina y orquestas de cámara, etc, se ha reubicado a lo largo del tiempo. Siendo este en aulas acondicionadas sin división interna. La especialidad de teatro tiene para sí acondicionado un bloque de 4 aulas, donde dos de ellas han sido modificadas para unirse y convertirse en un solo espacio de ensayo. Con divisiones livianas. Las otras dos, se utilizan tal cuál quedaron de las clases de la mañana. Con los pupitres alrededor.

Las zonas menos deterioradas, son los pabellones de primaria. Pero los espacios se tornan rígidos durante las tar-

des cuando las aulas albergan las lecciones artísticas. Pues el mobiliario representa un obstáculo. Son oscuras y frías. No se percibe un cambio, a pesar de que las actividades sean tan distintas.

Por la mañana, se trabaja bajo un método unidireccional de la información. Profesor y pizarra al frente. Y por la tarde, las dinámicas son tan variadas y ricas. Movimiento, integración, agrupación de los estudiantes. Y el aula y el mobiliario son rígidos. Apilados contra la pared los pupitres son una barrera ante las ventanas. Aislando a los estudiantes dentro del aula.

Mapa 15.

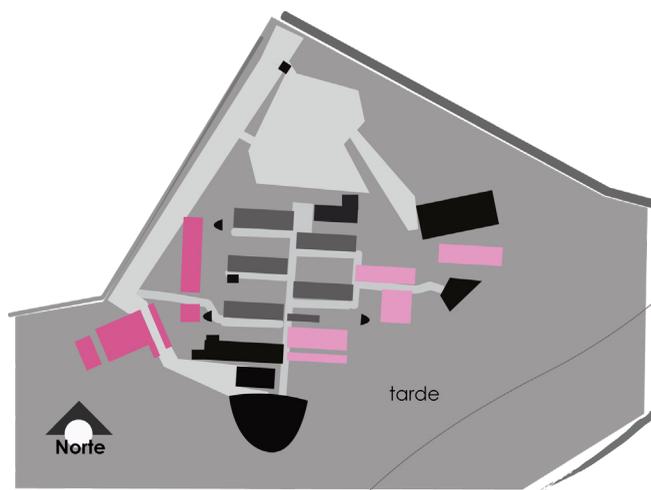
Observando la dinámica de los estudiante y la ocupación de los espacios se encontró que durante las lecciones de la mañana, los espacios que se utilizan específicamente para las lecciones artísticas se encuentran desocupadas por completo.

Únicamente las de uso mixto, de teatro, funcionan como aulas durante las horas de la mañana.

Por otro lado, durante las lecciones de la tarde, las aulas de secundaria, quedan prácticamente desocupadas, a excepción de nuevo de las aulas de teatro.

Al comenzar las lecciones, la población de secundaria se traslada hacia la periferia, a sus prácticas artísticas. Al mismo tiempo que, los estudiantes de primaria, que reciben sus lecciones artísticas en la misma aula, al optar por intercambiar sus lecciones de grupo por otras especialidades, se observa que la población de cada grupo de primaria se reduce igualmente hasta en un 50%. Y solamente la mitad de la semana, o sea 5 lecciones de 10, el grupo se encontrará por completo en el salón.

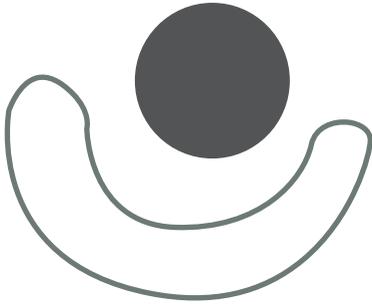
Por lo que se observa un desplazamiento de la población que durante la mañana se concentra en los pabellones, hacia la periferia, que durante la mañana se encuentra en des uso, y durante la tarde acoge tanto a niños como adolescentes. Como se ilustra en el diagrama de la página siguiente.

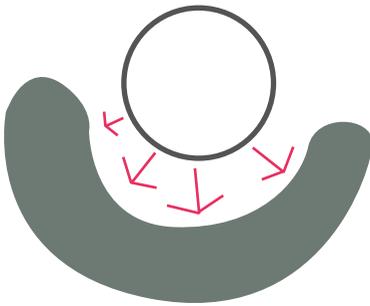
Mapa 16.

Simbología de colores

Ocupación durante la mañana

Ocupación durante la tarde

Simbología de colores

El estado de las instalaciones es realmente pobre en todos los niveles. No creo que se pueda hablar ni siquiera de calidad espacial, pues no es un factor que se cumpla en este momento. Se analizó y se clasificó cada unidad de las edificaciones, clasificándolas en tres diferentes grupos. El primero: código amarillo, representa el grupo de espacios que se encuentra en mejores condiciones, ya sea por buen mantenimiento, o por ser las estructuras más nuevas. Que no representan un peligro para la integridad de los estudiantes. Sin embargo, cabe aclarar que por esta condición, no están exentas de ser consideradas no aptas para el aprendizaje del arte o que

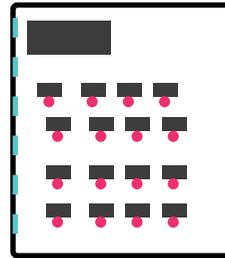
no sean compatibles con la nueva propuesta. O que bien, por ser estructuras nuevas, insertadas en el antiguo ordenamiento, traen consigo otros números de problemas al no dialogar con las estructuras anteriores.

El segundo: código anaranjado. Representa el grupo de estructuras que están descuidadas, con fallas menores pero no estructurales. Que presentan problemas relacionados con su edad útil. Como problemas de tuberías, instalación eléctrica, caños y filtraciones de agua por paredes también.

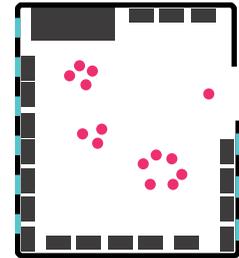
Y por último: código rojo. Son el grupo de estructuras que inclusive se han declarado inhabitables y de alto riesgo de colapsar. Esto representa un riesgo para la salud y la vida de los estudiantes. Incluyen, el anfiteatro, cuyo terreno de soporte se ha erosionado de tal manera que se encuentra prácticamente en voladizo.

Nótese que no hay ningún código verde o parecido, que denote la intención de mantener alguna de las facilidades. Pues se considera que

Análisis micro: Dinámica y actividades

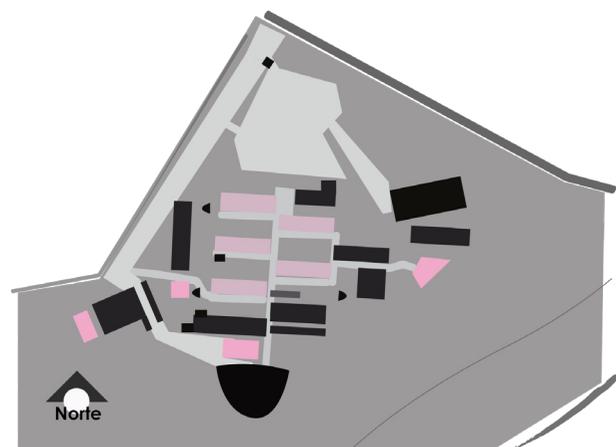

Primaria

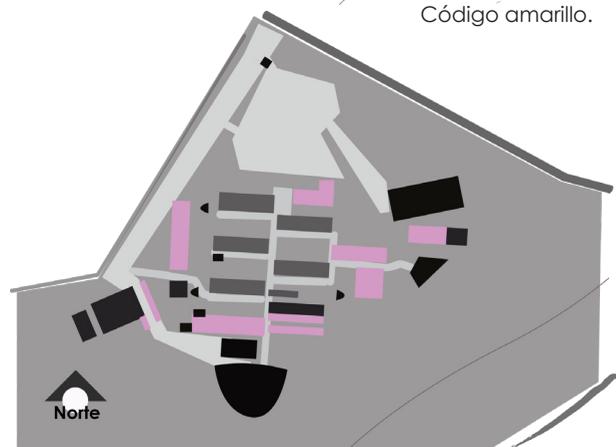

pm.

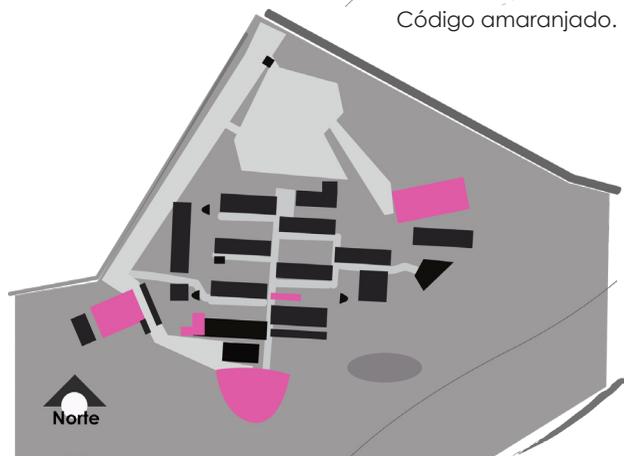
Variedad de dinámicas en las tardes.
folclore / teatro / danza / música / artes

Código amarillo.

Código amaranjado.

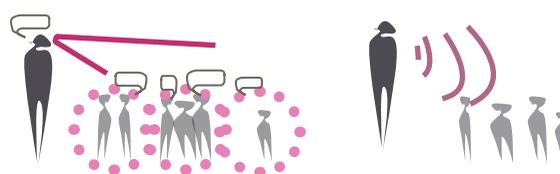

Código rojo.

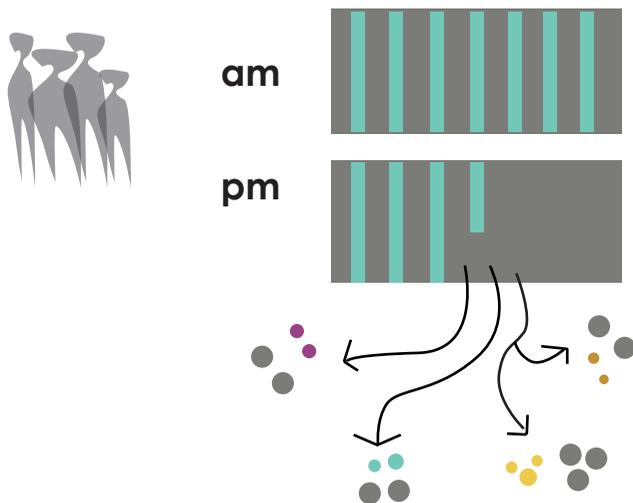
Mapa 17.

A partir de la nueva re conceptualización del colegio, nacerá una propuesta integral, que responda a las necesidades actuales de la institución.

Además, el sistema Galindo de los pabellones, es un modelo inspirado en modelos carcelarios. Donde el control de los reos era la imperante. Por el contrario el Conservatorio de Castilla, en su búsqueda de la libertad, merece un modelo diferente, integral y más humano que permita el desarrollo de los niños en otras condiciones.

Dinámica de uso del espacio:..... Primaria

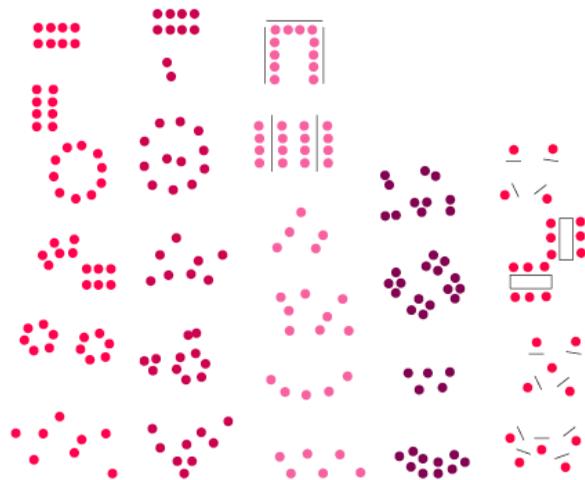

Durante la primaria, se configuran grupos de cerca de 35 niños guiados por una o varias maestras, dependiendo del método que se esté utilizando. Pero este grupo será el mismo por lo menos un año lectivo, sujeto a variaciones en los años venideros.

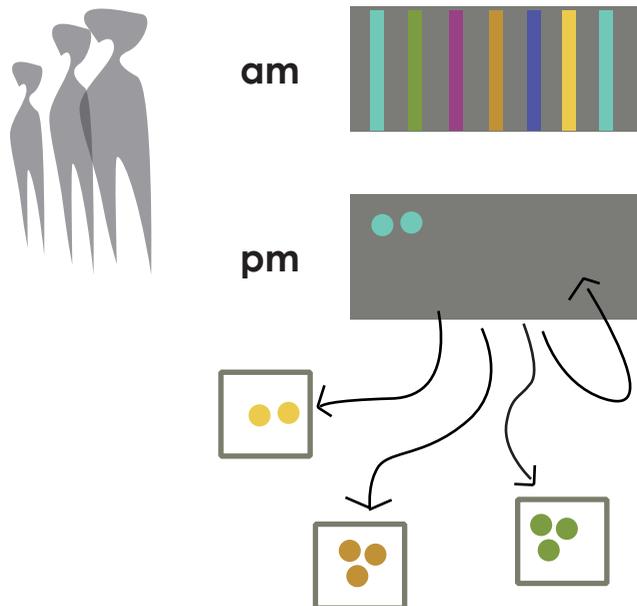
Durante las tardes, las lecciones artísticas se imparten en el mismo salón y se mantienen los mismos grupos. Las lecciones suman 10, 2 por cada tarde, se distribuyen de manera que cada materia artística básica como: música, artes plásticas, teatro y danza, se imparten 2 veces por semana. De estas dos lecciones, una es obligatoria y la otra es intercambiable por alguna materia en que el niño decida aprender: Como Banda, literatura, ballet, óleo, entre otras. Por lo que en promedio, el número de niños que asiste a una clase, puede disminuir hasta la mitad. O quedar totalmente vacías si la lección se imparte en otro lugar.

Estas asignaturas, "especializadas" por decir diferentes de las que lleva el resto del grupo, se llevarán a cabo en los respectivos espacios destinados a las especialidades artísticas, donde se encuentran también los estudiantes de secundaria.

Puede que un niño pruebe varios instrumentos y que desde muy temprano sepa si algo realmente le gusta. También al ser tan pequeños es muy importante que los docentes y en especial los de arte, tengan un método respetuoso de enseñanza con el que el niño pueda sentir disfrute y que se valore lo que hace. Pues aún son muy chicos para entender una mala crítica. Son muy vulnerables. Es importante saber que el arte es para disfrutar, aprender y no una tortura. De ahí lo importante de un buen manejo y capacitación de los profesores.

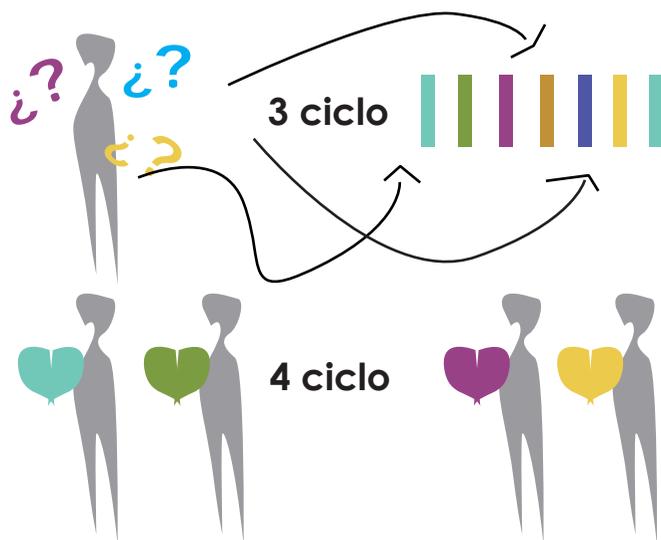
Dinámica de uso del espacio:..... Secundaria

En el caso de secundaria, se configuran grupos de cerca de 35 niños guiados por una o varias maestras, dependiendo del método que se esté utilizando. Pero este grupo será el mismo por lo menos un año lectivo, sujeto a variaciones en los años venideros.

Durante las tardes, las lecciones artísticas se imparten en el mismo salón y se mantienen los mismos grupos. Las lecciones suman 10, 2 por cada tarde, se distribuyen de manera que cada materia artística básica como: música, artes plásticas, teatro y danza, se imparten 2 veces por semana. De estas dos lecciones, una es obligatoria y la otra es intercambiable por alguna materia en que el niño decida aprender: Como Banda, literatura, ballet, óleo, entre otras. Por lo que en promedio, el número de niños que asiste a una clase, puede disminuir hasta la mitad. O quedar totalmente vacías si la lección se imparte en otro lugar.

Estas asignaturas, "especializadas" por decir diferentes de las que lleva el resto del grupo, se llevarán a cabo en los respectivos espacios destinados a las especialidades artísticas, donde se encuentran también los estudiantes de secundaria.

Antes y después / herida administrativa

A partir del año 2000, la imagen del Conservatorio de Castilla se ve fuertemente afectada. Una oleada de disputas administrativas que desenvuelven en una intervención por parte del Ministerio de Educación Pública. En este momento se re-define la condición político-administrativa del colegio. Muchos profesores son despedidos y llegan a la institución muchas personas ajenas, que no logran entender como funciona el colegio ni en su parte abstracta ni en su parte administrativa.

La identidad, la conectividad entre el pasado de la institución y los estudiantes actuales del castella sufre un quebranto. El Castilla ya no es donde nacen los artistas, es ahora un colegio con problemas y disputas monetarias. Un colegio indefinido entre semi-público y semi privado.... es un golpe fuerte que sin duda tambalea la institución.

Esto sin duda trae consigo consecuencias. Pérdida de identidad, descuido de las instalaciones, imagen deteriorada del colegio, ruptura con las filosofías inspiradoras, pérdida de contacto con otras organizaciones y ex alumnos.

Esta ruptura desconecta a los estudiantes. Le es difícil integrarse a otras instituciones. Y el mismo colegio tiene una presencia muy débil actualmente.

" El Castilla está a la orden, ¿una misión cultural necesita representaciones dramáticas o musicales o de ballet? Allá va el Castilla. ¿ Hace falta una banda para amenizar un desfile, un campeonato, una maratónica? Allá va el Castilla, no importa el día ni la hora..."

El deterioro de las instalaciones y su crecimiento descontrolado y sin planificación es una de las principales preocupaciones expresadas por profesores.

"No hay espacio suficiente, y el que hay no es adecuado. Se necesita que la planta deje de extenderse como una suma de pequeñas piezas. Se busca la compactación. El crecimiento vertical puede ser una opción para conservar las áreas verdes.

Hay mucho espacio sin usar. Hay que rescatar los espacios significativos del colegio . Como por ejemplo el anfiteatro: diseño de Felo García, hito de los estudiantes, el lugar de encuentro por excelencia. Este no se puede utilizar dado a que su estructura se encuentra dañada y hay un riesgo elevado de que colapse"¹

¹Frases expresadas de profesora y Sergio Herrera

Apreciación

El castella deja una marca indeleble en el alma de cada estudiante. Es algo que lo hace a uno Castella aún cuando tenga 25 o más años de haberse egresado. Una vez que uno entra al colegio, es el colegio el que se impregna en uno y eso es para siempre.

Existen actualmente más de 10 grupos virtuales donde las diferentes generaciones de ex Castellans mantienen actividad constante. Blogs, videos, fotografías, recuerdos y eventos.

Es una muestra de que existe ese algo, que nos hace permanecer cerca. El Castella es la segunda casa, sus compañeros, su segunda familia. Y será objeto de estudio de esta tesis, para tratar de dilucidar como se refleja esta identidad. Cómo se puede percibir y plasmar en el espacio físico.

“El ambiente es como un eterno recreo, el aspecto es el de una eterna fiesta de la alegría, las ropas de colores y casuales, tennis moradas y t-shirts....”

2 | Instalaciones actuales,
Fotografía Mónica rojas

Antes y después / herida administrativa

Las aulas están construidas en material de ceramiento liviano que se deteriora fácilmente. La mayoría de las aulas no tiene cielo raso. Existen numerosos añadidos, ya sea como apéndices de los pabellones principales o como objetos aislados comprometidos entre los pabellones. Esta condición genera pasillos oscuros, sucios y no facilita la legibilidad de las instalaciones. Además de que se generan problemas con la recolección de aguas. Estos sistemas de recolección están fallando a lo largo de toda la planta física, hay goteras que a su vez deterioran el piso. Los que en su mayoría son de concreto y se carcome, lo que lo hace un barreal cuando llueve, y un polvazal cuando está caluroso. Los pisos del pasillo central por ejemplo.

Los espacios nuevos, son construcciones prefabricadas, que no brindan la calidad espacial de confort mínimo para el desarrollo del arte. No tienen ventilación ni aperturas visuales. Son oscuras y son elementos desligados del conjunto. Generando más problemas de aleros y de desprotección entre los espacios ya techados.

Irónicamente la bodega de mantenimiento parece un tugurio. Es una estructura insegura y de riesgo.

Oscuridad en el final del pabellón principal, por convergencia de volúmenes.

Deterioro de espacio de artes plásticas. Este "galerón" era anteriormente un bloque de aulas. Por muchos años fue un espacio sin uso mas que de bodega de pianos viejos y basura. Mejor conocido como la casa de sustos. Es cerca del año 1997 que se eliminan las separaciones interiores, dando paso a un espacio total. Se dispone del espacio para la enseñanza de las artes plásticas que anterior a esto, se impartían en el comedor estudiantil.

Al ubicar los volúmenes nuevos en los espacios interrelacionales, se anula el área verde, se pierde por completo la posibilidad de recorrer 360* por las instalaciones. Se presenta una dinámica de frente y atrás, con respecto a los pasos techados. Las instalaciones se manejan con ese lenguaje de frente y atrás, donde las partes de atrás no tienen ningún tratamiento.

Donde convergen los volúmenes se presentan problemas en el sistema de recolección de aguas. Además de perjudicar profundamente la calidad espacial. Se generan pasillos estrechos, húmedos y oscuros. Visualmente se ensucia el paisaje.

Los talleres de enseñanza de las artes se encuentran muy deteriorados.

2 | Instalaciones actuales,
Fotografía Mónica rojas

Síntesis y pautas a partir de análisis físico

1:::: Es un "cole" donde se da arte

2:::: No se sabe donde está.
No posee referencia espacial.

3:::: Antaño institución de vanguardia en el arte y educación.

4:::: Modelo de organización proveniente de modelos carcelarios.

5:::: El centro está construido, lleno. El resto área sin intervención. Porvocado dispersión. Dejando espacios vacíos.

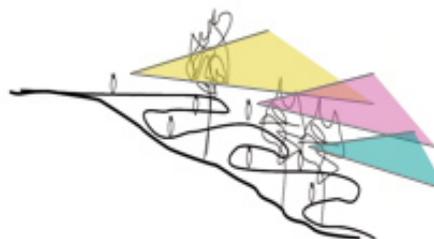
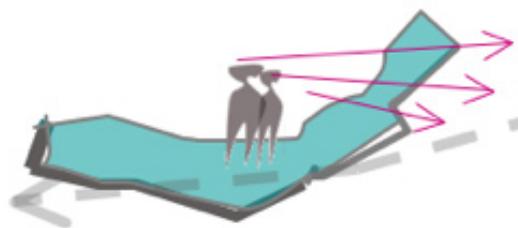
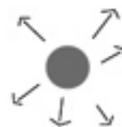
6:::: Espacios para práctica del arte ubicados hacia la periferia, re utilizados. Insuficiencia de espacio.

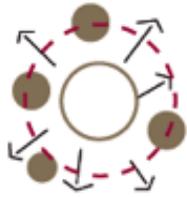
7:::: Agregados y nuevos espacios espontáneos ante necesidad. Fachadas / parte de atrás. Espacios residuales.

8:::: Discontinuidad entre el modelo de aprendizaje de la mañana con el de la tarde. Discontinuidad entre los espacios de aprendizaje académicos y artísticos.

9:::: Falta de espacios de reunión y de puntos atractores de actividad extracurricular. Para fomentar el aprendizaje informal.

10:::: Crecimiento horizontal sin organización que socava el porcentaje de espacio libre y lo deplora. Aumentando los espacios residuales.

1::: Crear una referencia física del colegio. **2 puntos**

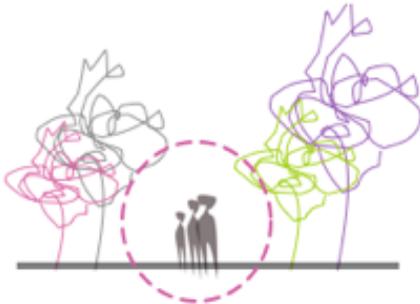
2 ::: Centro vivo, Atractor actividad y expresión / distribuidor

3::: Integrar los espacios de aprendizaje (ac/ar) con la naturaleza

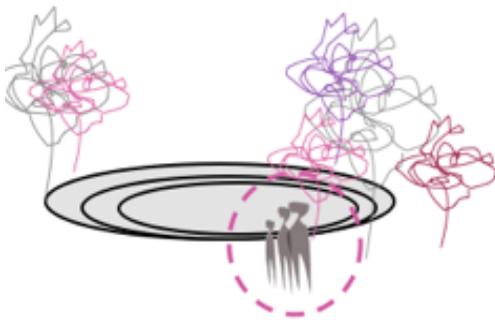

4::: Abrir la mayor cantidad de fachadas. Integrar

5::: Eje dinámico = color actividad y expresión artística // Aprovechamiento de vistas

6::: Agrupar espacios, crecimiento vertical, disminuir la huella

7::: Reproducir las cualidades espaciales del anfiteatro a lo largo de red pequeñas intervenciones :: anfiteatro, eje, plazas

8::: Reforestar con árboles de especies endémicas con floración en verano Estimulación sensorial

general

D i s e ñ a r : : : : : :

Una propuesta espacial para el Conservatorio de Castilla en el cual la filosofía humanista, el modelo de aprendizaje y la dinámica particular de sus actividades artísticas sean la base conceptual para proyectar un nuevo modelo de organización.

específicos

3 | Instalaciones actuales,
Fotografía Mónica Rojas

Objetivos

Recuperar::: la filosofía y las bases humanistas con las que fue fundado el colegio, para posteriormente aplicarlo como base conceptual en la nueva propuesta. Dando continuidad al modelo del Conservatorio de Castilla

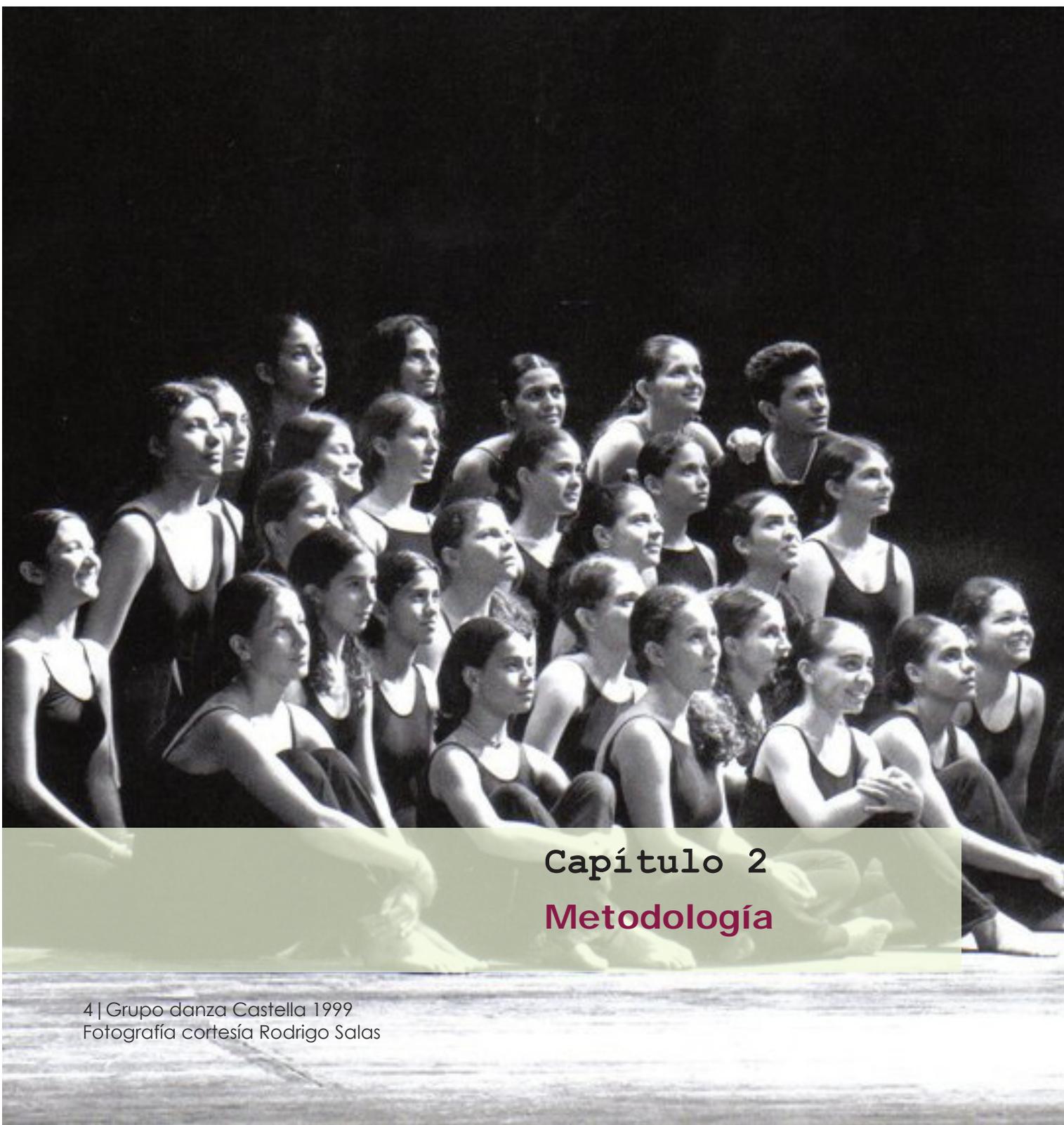
Reconceptualizar::::

Las dinámicas y relaciones que existen en el colegio entre espacios y proyectar un nuevo esquema de funcionamiento a partir de la vivencia y necesidades del aprendizaje del arte

Diseñar::: Una propuesta que integre el espacio construido con el espacio libre mediante intervenciones de paisaje, el cual albergará actividades de aprendizaje informal y expresión artística

*“ ¡Libertad! Palabrería necia. Concor-
dancia entre el deber ser y el ser en acto
consciente de ser.”*

Ricardo Ulloa Barrenechea

Capítulo 2

Metodología

4 | Grupo danza Castella 1999
Fotografía cortesía Rodrigo Salas

Estrategia Metodológica

La estrategia metodológica utilizada para abordar esta investigación es de tipo fenomenológica. Ya que se busca analizar al conjunto de eventos, historia, recuerdos y sentimientos que giran alrededor del Conservatorio de Castella y no solamente su apariencia física. Entonces el Castella se convierte más en un fenómeno complejo y no una simple y llana institución educativa. Trasciende el plano de lo físico, encontrando actualmente en la virtualidad una ventana hacia los recuerdos, las imágenes de un "Castella añorado" y los testimonios de saberse diferentes, especiales y agradecidos con la oportunidad de haber completado la educación formal dentro de un modelo pedagógico diferente.

El Castella está presente en cada uno de los exalumnos del colegio a lo largo de toda la vida. Por lo que trasciende los años escolares en la institución. Y parte de los objetivos, para poder proyectar un diseño honesto, era comprender el significado que tiene el haber estudiado en una institución como esta.

Por lo que el estudio fenomenológico se adapta y parece entonces la manera más adecuada de abordar la investigación. Desde un acercamiento de este enfoque no es posible estudiar un fenómeno de manera objetiva, porque el investigador interactúa modificando lo que estudia, y otro tanto porque los sujetos que viven los fenómenos son quienes le dan sentido.

El reconstruir una imagen del Castella añorado, a partir de los recuerdos, imágenes y escenarios proyectados por las personas entrevistadas permite abstraer las sensaciones que dan vida y sentido a los años de estudio. Ya que el grupo de entrevistados incluye estudiantes actuales hasta exalumnos de todas generaciones, el espectro de imágenes se amplía.

Ya que se aborda desde diferentes áreas como la pedagogía, la percepción y el arte principalmente, la estrategia se parece más a un proceso creativo. Que vuelve sobre sus pasos, se expresa y se retroalimenta. Todo el proceso de investigación y diseño se aborda como un proceso vivo que fue evolucionando. Podría decir que en tres etapas de aproximación o tres intentos dos primeros que no lograban llenar coherentemente todas las pautas y lineamientos teórico conceptuales. Hasta "la tercera es la vencida". Que es el punto en el que todos los conceptos se pueden desarrollar hasta el diseño arquitectónico.

Diagrama metodológico

revisión estratégica o proceso creativo

Recopilación y análisis ::::

1

Conocer el Castella:::::
Historia/ Castella intangible/ Imaginario

Traslape temporal
Experiencia personal
Reconstrucción a partir de recuerdos

identidad / significado
Haber aprendido en un modelo pedagógico diferente

herramientas:::::

diálogo/inv. bibliográfica/inv.fotográfica/en-
cuestas/observación pasiva y activa en el círculo
virtual/interpretación/percepción/

físico / dinámico

Macro:: perceptual, visuales,
vocaciones, sensaciones

Medio:: Instalaciones, orga-
nización espacial, dinámica de
movilización, utilización espacio

Micro:: Uso de los espacios,
actividades

2 **Lo que gira al rededor del**
Castella:: Bases filosóficas y pedagó-
gicas

Nueva pedagogía
Humanismo
Arte contemporáneo
y cognición

síntesis

Qué es? / fue?
Cómo funciona
Qué necesita?
Problemática

Re-conceptualizar...

Prospección: Sabiendo hacia don-
de se enfocaría la investigación,
se busca profundizar en los temas
preponderantes en miras hacia
una re-conceptualización de la
institución.

Homo legentem...

Proceso creativo
Arquitectura flexible
Pliegues
Indefinición

Programa arquitectónico

* Pautas de diseño

Metodología de diseño

Conceptualización

5

Pliegue :: como proceso morfogenético de diseño arquitectónico

4

Macro:: Lote, accesos, ubicación, clima, topografía, arborización.

estudio de caso
croquis
diagramas

Marco teórico

6

Propuesta de diseño

::: Revisión de los conceptos aplicados

3

Conceptos generadores:: De lo teórico a lo físico/ lo que debería ser

Flexibilidad

Autonomía

Continuidad

Afuera- adentro

Libertad

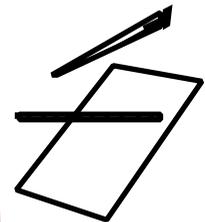
Integral

Expresión

Humanismo

Procesos paralelos

::: conceptualizar, maquetas, diseño

Conceptualización y diseño :::

Sobre la metodología de investigación

Todo el proceso de investigación y proyección de diseño se puede explicar como un proceso creativo por lo que no es lineal. Es más bien un constante ir y venir, en el que desenvolverse a leer de nuevo o a buscar nuevas fuentes de información es lo único permanente, la búsqueda de múltiples fuentes de información.

Visto así se podría describir, a grandes rasgos, en tres etapas.

- 1- La búsqueda de información
- 2- El procesamiento de la misma, las relaciones entre ella y los nuevos enunciados.
- 3- Y la Expresión o comunicación de los hallazgos.

Mientras tanto la investigación será un constante ir y venir de las primeras dos etapas del proceso, al mismo tiempo se caracteriza por dos modalidades de búsqueda de información.

1 - “Homo videns” término utilizado por Juhanni Pallasma para describir la facilidad que se posee, al ser producto de la era del televisor, las imágenes pop, la publicidad y ahora el internet, para absorber cientos de imágenes y procesarlas como información. Es se podría decir una gran capacidad o un gran desarrollo del sentido de la vista por la alta exposición a estímulos gráficos y visuales.

Una fuente de información visual invaluable fueron los cientos de videos y videomontajes sobre recuerdos del castella con fotos, frases, música compuesta por alumnos y exalumnos, documentales, entrevistas, y videodiaris. Son prueba contundente de lo que trasciende y de hasta donde se extiende este sentir de ser “castellista”. Además de ser una ventana fiel y ágil hasta las sensaciones y emociones expresadas por niños, profesores y el mismo Don Arnoldo, a quien conocí muy pequeña y por muy poco tiempo. Ha sido uno de los recursos más valiosos.

Y 2- “Homo Legentem” del Latín, que lee. Término que utilizo para describir el estado o las etapas en las que la lectura y la búsqueda por nuevos autores, nuevas relaciones entre autores y sus postulados se vuelve casi una manía. Y las horas exhaustivas de lectura preponderan.

Estas dos “modalidades” se alternan entre sí a lo largo del proceso de investigación dependiendo de las necesidades de la investigación o sentir de ese momento. Si bien no son las únicas actividades que se realizan, pues dejaría de lado, dibujar, diseñar, escribir, pensar, etc. Que son las tareas típicas de una segunda etapa en la que se procesa la información recopilada, estas son las dos que marcan la tónica y se mantienen activas a lo largo de todo el proyecto.

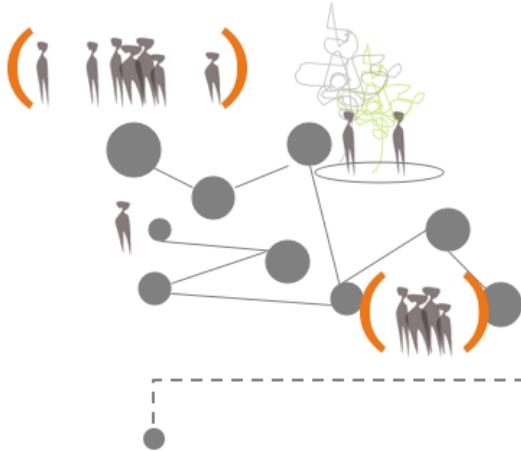
La búsqueda de artículos y una constante revisión de los portales virtuales del Castella, principalmente el de ex alumnos, reafirmó constantemente que este fenómeno no es pasajero. Y que la comunidad Castellista como así misma se denomina, se mantiene activa y en constante crecimiento.

1- Investigación:::

- 1.1 Sobre el Castella y su identidad
- 1.2 Sobre Reciclaje/ rehabilitación espacial
- 1.3 Sobre pedagogía
- 1.4 Sobre imaginarios del Castella mediante participación de los estudiantes.

Y se busca generar una hipótesis de lo que es, y debería ser en el futuro el Conservatorio de Castella. Tanto a nivel conceptual como en su funcionamiento

Arquitecto como observador / intérprete
 Y su objetivo como enfoque es:: entender el
significado que tienen los eventos
 (arquitectura = contenedor)

 Homo videns...

(Arq. Juhanni Pallasma)

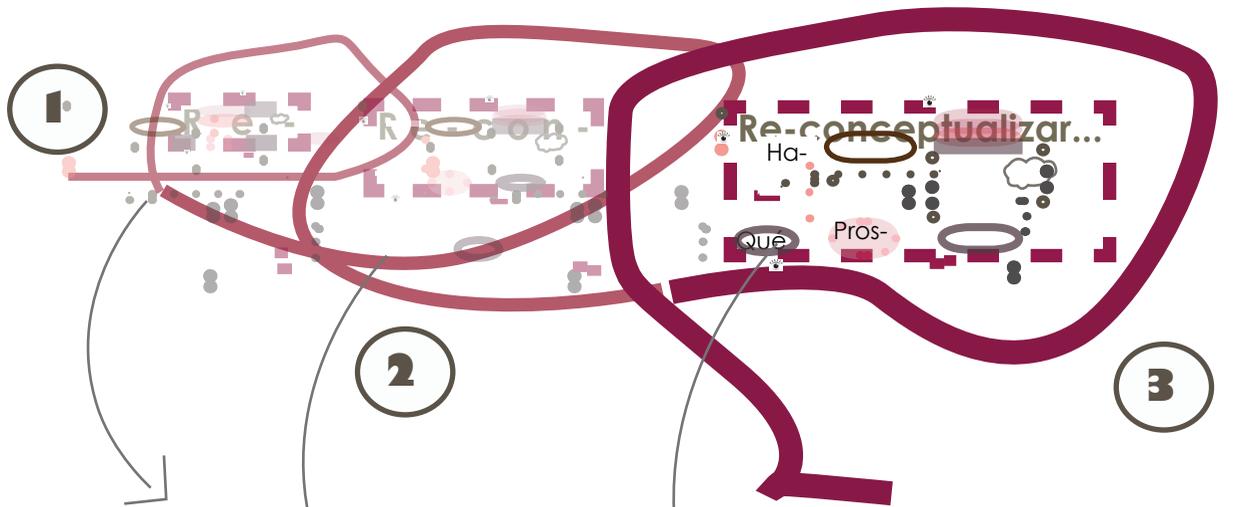
EL CASTELLA IMAGINADO

Experiencia individuo // recuerdos // memoria // fenómeno complejo

Reconstrucción particular de experiencias, imágenes y sensaciones

(ENFOQUE FENOMENOLÓGICO EN ARQUITECTURA)

Pedagogía
Castella
Fenomenología
Simbolismo
Lugar
Cognición

Mucho estudiar lo que hay.
Análisis físico de instalaciones.

Primer intento de proyección por método convencional. programa y concepto.

Vocación del lugar.
Pliegues
Complejidad
Flexibilidad

Exploración temprana de la expresión formal

Segundo intento de utilizar nuevas herramientas

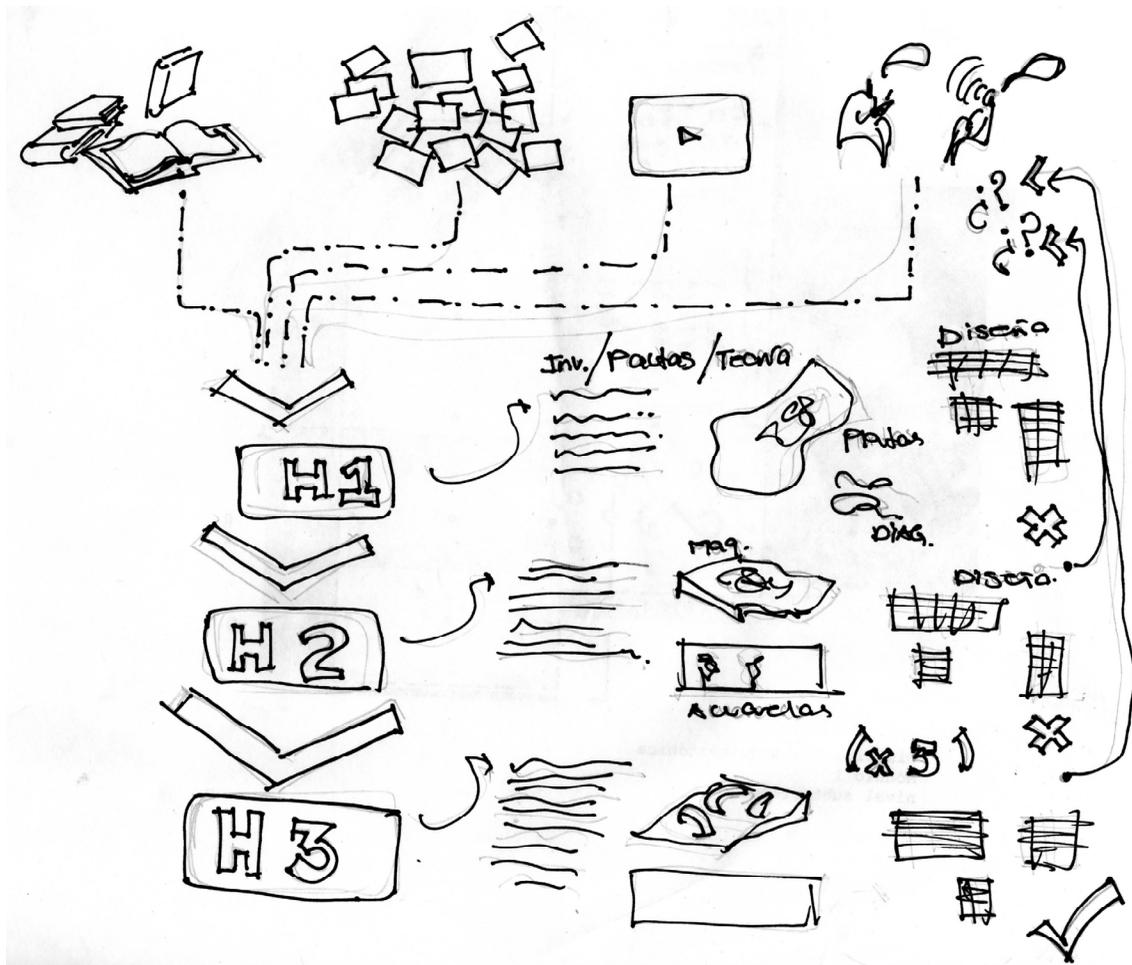
Pautas aplicadas
Incorporación del paradigma de complejidad al proceso de investigación
Integrar pliegue al proceso y conceptos
Pliegue como método de diseño
Dominio y definición de la forma
Respaldo constructivo
Inteligir lo complejo del proceso de investigación.
Reflexión.

Especialización de las herramientas de investigación y proyección coherentes con la propuesta teórico conceptual

Pliegues repliegues y despliegues durante el proceso

Este procedimiento, no fue uno solo y no fue necesariamente lineal. Fue un proceso vivo en evolución. Para entender cómo fue que se desarrolló se puede decir que se desarrolló en tres etapas o acercamientos, pliegues durante el proceso, en donde se realizó para cada uno de ellos, una investigación, entrevistas, se proyectaron ideas, se conceptualizó y se buscaron referencias de apoyo de todo tipo.

El primer pliegue se puede describir como el primer encuentro con las filosofías y en donde predominó la lectura de temas pedagógicos, formas de aprendizaje, cognición y arte. Además de numerosas visitas al colegio.

*“El arte se aprende, no se enseña”
“Sólo puede ser artista quien cuando le
llega la hora de hacerse adulto, sigue
siendo niño.”*

Manuel de Falla

Capítulo 3
Lo que gira alrededor
(marco referencial)

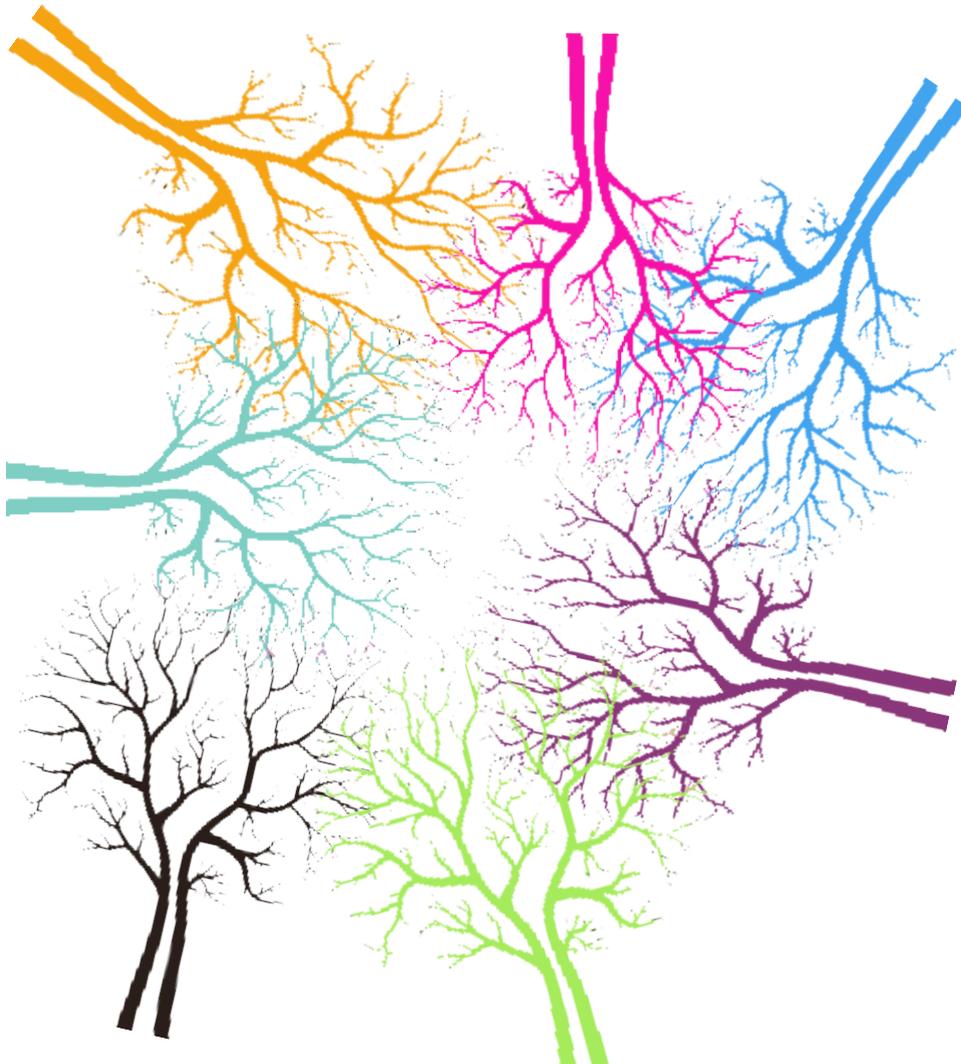
“La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la condición humana. Estos deben reconocerse en su humanidad común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural, inherente a todo cuanto es humano.”

E. Morin

La urdimbre de conceptos

Me gusta pensar de la búsqueda conceptual como una urdimbre cuyas ramas se entrecruzan y entretrejen formando una sola sombra, un sólo follaje. Que crecen en diversas direcciones, parecen bifurcarse en sus bases y solamente al llegar a la punta de la rama, se vuelven a topár.

Es así como se puede abarcar y entender este grupo grande de conceptos, teorías, autores, ideas que traté de agrupar en ramas o pliegues, para luego corroborar que tenían alguna o mucha importancia y relevancia a la hora de proyectar el diseño arquitectónico. Pero cabe mencionar que en las diferentes etapas del proceso surgieron, se analizaron y si bien no fueron después el eje central, o la piedra clave, dieron pie al despliegue de algún autor, idea o imagen. Y así como una red fue creciendo.

Lo que gira alrededor

Tratar de acercarse al Conservatorio por medio de una teoría sola, o de descifrar ¿Cuáles fueron los principios que formaron?... no es la respuesta.

Lo que se puede aseverar, es que el Castilla es producto de una época. En la cual se traslapan varias corrientes tanto de pensamiento como de políticas estatales que en conjunto con la experiencia personal del fundador y la evolución natural de la institución; nos dan la idea general de lo que conocemos hoy por Conservatorio de Castilla.

Un concepto que se entreteje de fibras como teorías otorgando al colegio esa magia indescifrable. Que no muchos se atreven a definir, más muchos reconocen su gran valor y carácter especial.

"Como en cualquier otra acción de la vida, resulta muy difícil adelantar un proceso de investigación si en él no está comprometida una determinante afectiva. Por ese motivo, investigar la ciudad significa explorar sentimientos de uno mismo, sondear recuerdos, zambullirse en nostalgias y bucear en expectativas de vida."¹

Como bien lo describe Juan Carlos Pégolis en este pequeño extracto de su libro, ciudad fragmentada. Adentrarse en una investigación implica atreverse a desenmarañar sentimientos y a descubrir la marea de pensamiento que uno mismo se pueda plantear sobre un tema.

Temas como el humanismo, nuevos paradigmas en pedagogía, el arte contemporáneo, los procesos creativos, educación en el arte en jóvenes y niños, son de esas fibras que fueron guiando y dando un sentido al proyect devienen en un grupo de conceptos y premisas que como ramificaciones se extendieron hacia otras ramas del árbol del conocimiento. Descubriendo autores y posturas que ayudaran a soportar y confirmar las nuevas aproximaciones a un Conservatorio de Castilla re conceptualizado.

Todo como parte de un proceso de investigación muy orgánico, que se permitió saltar de una rama a otra del árbol y generar ideas nuevas y relaciones con la rama de la arquitectura. Los conceptos trascendieron y sin limitaciones, aplicados al proceso creativo, en el arte, en el edificio y en el proceso de trabajo de esta investigación.

¹Ciudad Fragmentada, Juan Carlos Pégolis 2005

Arte - **libertad** - continuidad - integridad

- **creatividad** - comunicación - aprendizaje

- **participación** - **adolescentes**

- **plástica** - **estética** - **armonía**

- relaciones sociales - **pliegue** - **movi-**

miento - **RE-imaginar** - **flexibilidad**

- **transversalidad** - **identidad**

- proceso creativo - **PAISAJE** - **expresión** -

IMAGEN - **autonomía** - **contemporanei-**

dad - **percepción integral**

Un enfoque fenomenológico

Fenómeno castella... trascendiendo paredes

La fenomenología arquitectónica corresponde a una reformulación epistemológica de la arquitectura. Supone que todas las modificaciones y las alteraciones operadas por la humanidad sobre la Tierra, son la manifestación de un fenómeno cultural. La arquitectura es la materialización de las aspiraciones humanas que se construyen a partir de ficciones que la dan sentido a nuestra existencia. En este entendido, los arquitectos no somos "creadores de obras" sino que intérpretes de comunidades. No es posible estudiar un fenómeno de manera objetiva, porque el investigador interactúa modificando lo que estudia, y otro tanto porque los sujetos que viven los fenómenos son quienes le dan sentido. "el enfoque fenomenológico tiene como foco entender el significado que tienen los eventos. Además se reconoce que esta realidad es compleja, los eventos y los factores relacionados tienen múltiples direcciones y están siempre en constante cambio. Es decir, no hay relaciones causa-efecto unívocas, los elementos que un día se relacionan entre si pueden no estarlo en otro momento, o pueden acompañarse de otros factores aumentando las relaciones y su complejidad. Maykut & Morehouse

Desde una perspectiva fenomenológica de la arquitectura, el papel del arquitecto como investigador, es el de un observador e intérprete de comunidades, lector de las aspiraciones humanas. En donde la arquitectura es el contenedor de los eventos. Que son lo verdaderamente importante. Desde la construcción de la colectividad, de la identidad. Al enfrentar el fenómeno Castella, entendí que poseía dimensiones mayores, que escapaba a la investigación de un colegio normal y corriente. Que se extendía a otros campos, que tenía más que ver con la identidad del ser Castellista que con el colegio en sí. En el que el colegio se convierte en un segundo hogar, donde el sentimiento de grupo trasciende los años de adolescente, el espacio del colegio y escapa, hasta convertirse en una marca indeleble expresada en la identidad tan fuertemente definida y acuñada por todos. Esta gran familia, que solo crece y crece con cada generación, tiene actualmente una ventana en la virtualidad. De donde se obtuvo la mayoría de las fotografías, recuerdos y una idea del sentir del conservatorio de Castella a partir de fotos, videos, conversaciones, recuerdos y memorias que unen generaciones con brechas de años, décadas de diferencia. "Homo complexus" : *El ser humano es un ser racional e irracional, capaz de medida y desmesura: sujeto de un afecto intenso e inestable; el sonríe y ríe, llora, pero sabe conocer objetivamente; es un ser serio y calculador, pero también ansioso, angustiado y gozador, ebrio, estático; es un ser de violencia y de ternura, de amor y de odio; es un ser invadido por lo imaginario y que puede reconocer lo real.*" (E. Morin)

Es entonces cuando el análisis del colegio actual y su infraestructura deja de ser relevante. Y la investigación toma un giro inesperado. Porque las cuestionantes más importantes no son, si es o no adecuado ni como hacer de un colegio, apto para algo como el castella. Las dimensiones nuevas abrazan la idea de inclusive re conceptualizar "el castella" con su dinámica, con todas sus posibilidades. Llevarlas al extremo. Extremo de libertad, extremo de cambio, extremo de flexibilidad. Y la investigación se vuelca hacia un enfoque más fenomenológico en su análisis y más teórico en su propuesta. De repente esto se puede llamar, la segunda etapa de desarrollo de la investigación. Y se caracteriza por una búsqueda teórica y filosófica. Y la experiencia de soñar un Castella extremo.

Lugar, significado e imagen

En esta etapa se proyecta un *Castella sin forma*, se plantea más bien desde las relaciones entre actividades. Se incluyen nuevas actividades al programa y se re plantean todas las formas de funcionamiento del colegio. Tanto que se pensó eliminar la dirección y crear una *asamblea estudiantil democrática* que regiría el colegio.

También se explora la *teoría del pliegue* a tal punto en que se toma literalmente todos los enunciados de la teoría y en un ejercicio académico, meramente de exploración se plantea un edificio plegado al extremo. Que por carecer aparentemente de conceptos estructurales conocidos o aprobados por los profesores guía es des hechado. Todo este acercamiento, teórico es retomado e incorporado en la propuesta en una etapa posterior.

Pero es un aporte, o un gran descubrimiento de la investigación ese punto de conciencia en el que se sabe, el *Castella* es un fenómeno complejo. Que de abordarse en un proyecto real, debería ser por un equipo de expertos multidisciplinario. En donde la filo-

sófia, la teoría, sean parte fundamental del abordaje.

El colegio, es más que una imagen del estado físico, es una imagen de risas y un compendio de buenos recuerdos.

Yo no he conocido o escuchado de algún grupo de colegio que se identifique tanto, con una causa, con un grupo mayor que sus propios miembros de generación como lo hacen los ex alumnos del castella.

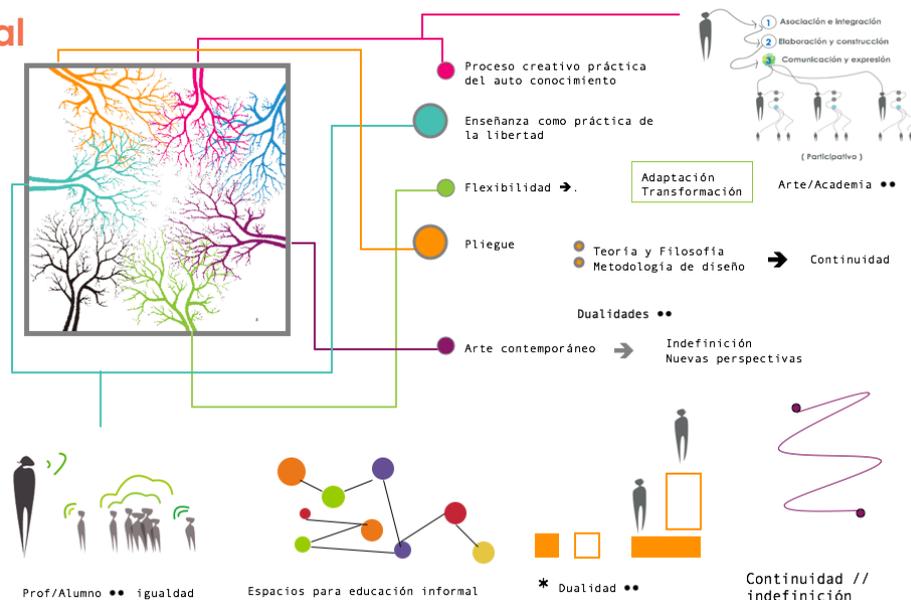
Y es a partir de aquí que formulo mi urdimbre de conceptos, porque a partir de aquí el marco teórico será un compendio de temas, campos, conceptos de diferente áreas del conocimiento que se entrelazan generando nuevas asociaciones y revelando nuevas estructuras de pensar. De pensar el castella.

Y es esta base, de ramas entrelazadas, enredadas que sostiene el argumento conceptual y base para proyectar una propuesta de diseño posteriormente. Basado en este aparentemente aleatorio más no incoherente follaje de ideas.

Urdimbre conceptual

Diagrama de "Urdimbre conceptual" y cinco conceptos principales que amarran todos los demás.

La libertad en la educación, el proceso creativo, el pliegue, la flexibilidad y el arte contemporáneo.

La práctica de la libertad

“En nuestras casas, no tenemos una campana que nos recuerde, que tenemos que hacer, ni a que hora. Por lo que en el colegio tampoco tenemos campanas ” (Arnoldo Herrera)

Nada se escribió concretamente del punto de partida filosófico, sólo se sabe, que el lema del Castella, es la libertad. Un lugar donde los niños puedan ser como niños.

“Aquí cada niño obtiene el zapato del tamaño de su pie, y el pan del tamaño de su hambre.” (Arnoldo Herrera)

“Los niños se construyen a sí mismos’ (M. Montessori)

Palabras clave

Summerhill - Humanismo
- Castella - Libertad- Montessori- Freire

Como bien se puede interpretar del himno del conservatorio en las siguientes frases: “vivir en paz en la creación, el arte es nuestro ideal.. vivir, luchar, en alas del ensueño, nuestras almas volarán, en luz de eternidad”

La libertad es inherente a la práctica artística. Se necesita ser libre, para ser auténtico. Ser libres para crear. Es este el pilar fundamental para la formación en el Castella.

La libertad, a través de la práctica de arte, que en sí misma nos vuelve libres.

Don Arnoldo siempre persiguió que los alumnos fueran, personas libres, críticas, sensibles. Pero por sobre todo esto, personas felices.

Desde el punto de vista del humanismo, esto se puede alcanzar mediante el respeto.

Desde la perspectiva de S.A Neil, en su escuela experimental : Summerhill, que persigue los mismos objetivos, este respeto se da al niño, dejándole ser niño.

Hacer lo quiera hacer con el fin de que encuentre en su propia búsqueda, lo que le agrada.

Que nadie le fuerza a aprender. Los niños son perfectamente capaces de aprender lo que quieren, cuan-

do lo creen necesario. Y su único deber es jugar. Pues es lo único en lo que realmente piensan los niños.

En summerhill, no se busca enmascarar de juego el aprendizaje. Se vive en una democracia, con leyes creadas por los estudiantes, desde los 4 hasta los 17 años participando en completa libertad. Y se demuestra que este método funciona y por mucho, sus estudiantes suelen ser personas mucho más maduras, responsables y felices. Variadas formas de libertad se expresan en la dinámica del colegio.

Cada estudiante escoge, cuando se encuentra cursando la primaria, que clases cambiará, y por cuáles. Qué quiere aprender, qué le calza en su horario. Es una gran responsabilidad tener que diseñarse un horario de clases. Y un gran placer.

Conforma se crece, por medio de la experiencia de años anteriores, se escoge: la rama artística por la cuál se especializará. Y que materias llevar para cumplir esos objetivos.

Nunca escuché que los castigos fueran severos, aunque la buena convivencia siempre prevalece por

sobre intereses individuales. Los estudiantes prefieren vestir con jeans y tenis, para hacer más llevadero el extenso día de trabajo y juego. Y ningún alumno o ex alumno, cree que su apariencia física, afecte su desempeño artístico ni académico. Por lo que en general, no les importa demasiado.

Como bien lo decía M. Montessori, " Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, las primeras manifestaciones activas de libertad individual deben ser guiadas de manera tal, que a través de esa actividad el niño encuentre las condiciones para llegar a su independencia"

Todo esto respaldado y reforzado por el desempeño en las prácticas del arte mediante las cuáles, en sus diferentes ramas, construyen valiosas herramientas de su personalidad. Como la seguridad, la confianza, el saberse capaz, conocer las virtudes y las desventajas que cada uno posee. Conocerse a sí mismo.

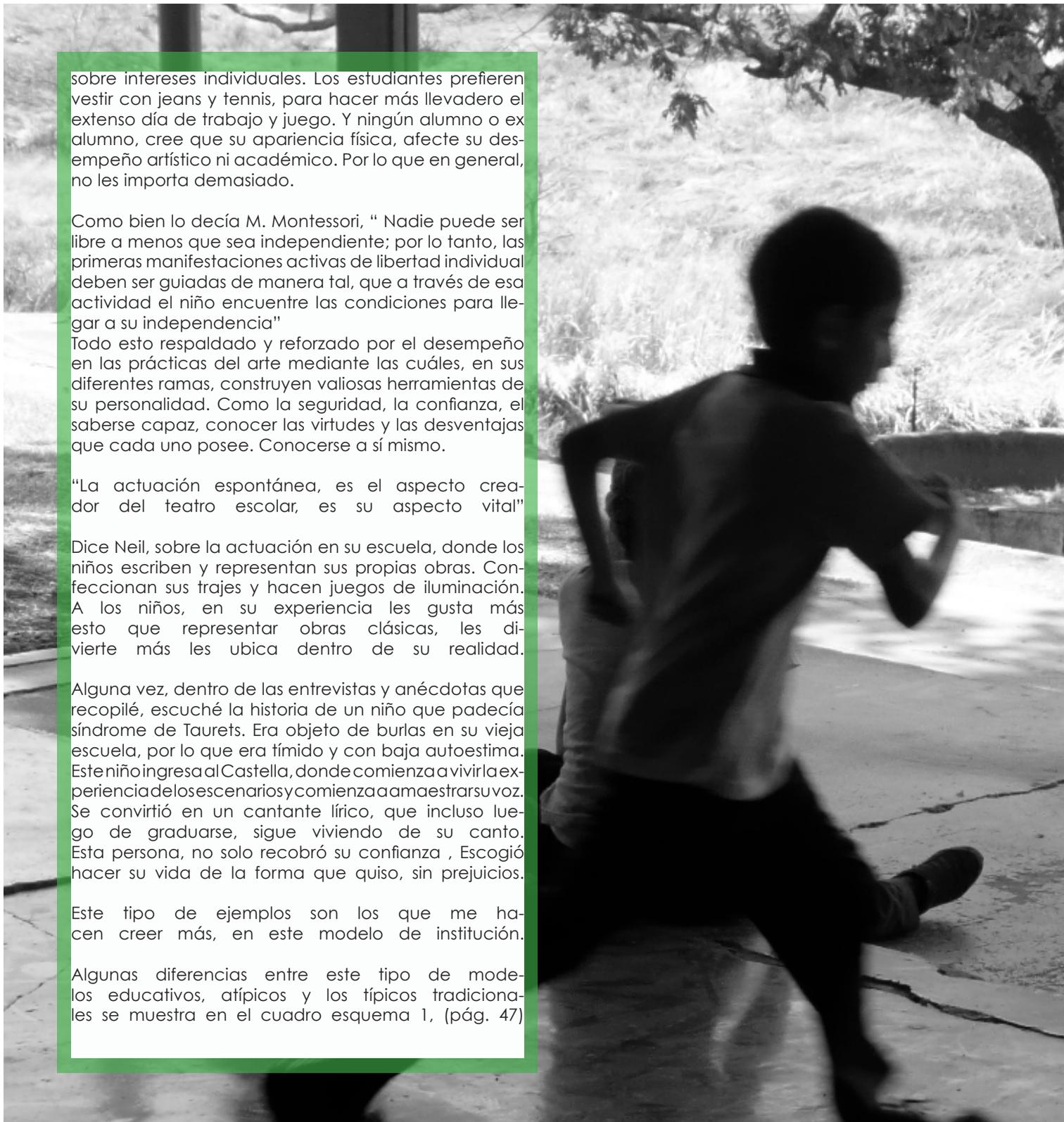
"La actuación espontánea, es el aspecto creador del teatro escolar, es su aspecto vital"

Dice Neil, sobre la actuación en su escuela, donde los niños escriben y representan sus propias obras. Confeccionan sus trajes y hacen juegos de iluminación. A los niños, en su experiencia les gusta más esto que representar obras clásicas, les divierte más les ubica dentro de su realidad.

Alguna vez, dentro de las entrevistas y anécdotas que recopilé, escuché la historia de un niño que padecía síndrome de Taurets. Era objeto de burlas en su vieja escuela, por lo que era tímido y con baja autoestima. Este niño ingresa a la Castilla, donde comienza a vivir la experiencia de los escenarios y comienza a maestrarse su voz. Se convirtió en un cantante lírico, que incluso luego de graduarse, sigue viviendo de su canto. Esta persona, no solo recobró su confianza, Escogió hacer su vida de la forma que quiso, sin prejuicios.

Este tipo de ejemplos son los que me hacen creer más, en este modelo de institución.

Algunas diferencias entre este tipo de modelos educativos, atípicos y los típicos tradicionales se muestra en el cuadro esquema 1, (pág. 47)

Y el éxito de la institución, no se mide con ¿cuántos exalumnos fueron ingenieros o médicos? ya que son carreras muy convencionales. Se mide por ¿cuántos de los exalumnos, son felices haciendo lo que hacen? y el cariño y arraigo que permanece en ellos hacia la institución.

Según Neil.

Los castellistas, como se identifican a sí mismos, siempre guardan un gran cariño hacia el colegio. Además del orgullo de tener ese "no se que" marca distintiva de un estudiante del Castilla.

Los variados grupos en facebook, lo confirman.

Castellistas por el mundo es un grupo con Miembros de todas las generaciones de estudiantes, que a diario publican videos, fotos, comentarios sobre el gran amor y buenos recuerdos. Muchos lo definen como los mejores años de su vida.

Y otro detalle importante es el apoyo hacia colegas que han desarrollado carreras artísticas, mediante difusión de información e invitaciones a participar de conciertos, recitales, espectáculos, etc. Así como a seguir apoyando a la institución. Un grupo con un sentido de identidad muy arraigado.

Otro aspecto fundamental para el desarrollo de los niños es el juego.

Como explica Neil, los niños, sólo tienen una cosa en mente, jugar. No está en su naturaleza, pensar en todo lo que tienen que estudiar. Es por eso que el juego y los espacios de juego, son primordiales. Es mediante el juego, que los niños van desarrollando su personalidad, capacidades afectivas, límites, deseos, en fin. Entre personas de su misma edad.

Es así, entre iguales, que se alcanza esa confianza y ambiente idóneo para aprender, según Humberto MacTurana en su ensayo sobre aprendizaje....

No se refiere estrictamente a igualdad en edad, también alude a la posición no autoritaria del profesor ante los alumnos. Se buscaría más bien una relación de amistad,

Lo que se llama educación informal, es un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo, realizado fuera del marco de la educación formal. Se da en un contexto más relajado, casual y es el momento de retroalimentación entre estudiantes. Mediante la charlas, juegos y otras actividades más libres.

Este tipo de aprendizaje es inherente a las prácticas artísticas. Se da, cuando se está en grupo, desarrollando prácticas, pintando o ensayando entre amigos. Y es el medio por el que se estimulan: la capacidad cognitiva, el pensamiento crítico, habilidad verbal, la motivación, la automotivación y la confianza. La necesidad de espacios que sean compatibles y reflejos de esta modelo es necesaria.

Estas actividades requieren de un soporte físico coherente con estos ideales. Y que propicie este tipo de encuentros y aprendizajes. Donde las áreas de juego y de encuentro son esenciales.

Además, este partido conceptual arroja palabras claves y un cuerpo bastante claro de la vocación espacial de este Castilla reconceptualizado.

Las "aulas" son un concepto muy mecanicista, muy limitado para describir esos contenedores de lo que sucede en el Castilla.

El sistema de pabellones Galindo, que es el modelo base que posee el Ministerio de Educación Pública, y que se aplica sin discreción a todas las instituciones del país, no es precisamente lo que yo esperaría ver en un colegio artístico.

Menos partiendo de lo bien sabido de este esquema de organización, que es reminiscencia de esquemas penitenciarios, donde se enfatiza en el control. Y supone una organización rígida y poco expresiva.

El objetivo de esta investigación se dirige hacia el diseño de espacios diferentes de lo normal, así como el Castilla lo es.

Implicación espacial de:

Esquemas de educación

Típico

Establecido y utilizado en las instituciones regidas por el MEP, públicas y privadas

Atípico

Utilizado en modelos educativos experimentales.

- Smmerhill
- Montessori
- Castella
-

Modelo humanista: el niño visto como individuo.

Modelo conductivista:
Educación para las masas.

- Campana para dictar horarios de clases.
- Programa de estudios establecido y obligatorio.
- Profesor como fuente del conocimiento y alumno, receptor.
"Educación unidireccional"
- Aprendizaje por repetición y memoria.

- Sin timbres ni campanas..
- Programa de estudios más flexible, con adaptaciones.
- Guía. Aprender como iguales.
"Aprendizaje Horizontal o multidireccional"
- Aprendo haciendo y por elección.

Cuadro esquema 1, diferencias entre modelos educativos.

Nueva pedagogía y Castilla

“El aprendizaje es el proceso fundamental de nuestra sociedad”

Conocer el conocer, aprender a aprender
La reflexión ¿ conocer como conocemos? Volvemos sobre nosotros mismos, conciencia. Yo diferente del otro.

Todo hacer, es conocer y todo conocer es hacer.
Lenguaje, es nuestra peculiar forma de hacernos humanos.
“No nacemos humanos, nos hacemos humanos en la interacción con otros seres humanos.”

Palabras clave

H. Maturana - E. Morin -

Sócrates impartía su filosofía en el ágora, espacio libre y natural. Aula al aire libre sin timbres ni pizarras. Educar es comunicación Como bien lo cita Ricardo Ulloa Barrenechea en su artículo “Arnoldo Herrera González “

Las dinámicas en las cuáles se basa el aprendizaje en el Conservatorio de Castilla son muy diferentes a las que se utilizan en los colegios convencionales.

El estudiante castellista, tiene a su disposición una gran extensión de terreno. Area verde para el juego, el estudio, el descanso. El aprendizaje informal está siempre presente y es en estos espacios colectivos donde sucede esta increíble particularidad del modelo Castilla.

“El alumno del Conservatorio de Castilla crea a través del arte un lenguaje cuya esencia es la innovación y el aporte personal. Lejos de ser definido como instrumento de producción y de repetición, es generador de opciones frente a la realidad cotidiana”

El conocimiento, no conoce sobre seres humanos. Y no nos enseña a conocernos. Esta es la realidad de los sistemas educativos modernos. Nos enseñan a aprehender los objetos como externos. Para la formulación de esta investigación, se buscará ó Extraído de: Conservatorio de Castilla, descripción curricular, departamento de Artes Plásticas.

una relación directa con las teorías, conceptos y filosofías que inspiraron e impulsaron al Conservatorio de Castilla.

Estos serán ejes que amarrarán desde el inicio, hasta las etapas de diseño la totalidad del proyecto.

Por ser de carácter cualitativo y basándome en las concepciones humanísticas e integrales que Don Arnoldo cultivó, será de vital importancia la recolección de datos, vivencias y experiencias de los actores.

No con sus complejidades y sus conjuntos. El Castilla aboga por una enseñanza de la condición humana. Aprender el significado de ser humano. Y es mediante el autodescubrimiento, en la práctica del arte, que esto es posible.

Dice Maurana en su ensayo, conversando sobre educación, Lo medular en la preparación del niño, es el desarrollo de su autoestima y su propia aceptación.

Esto permite al estudiante establecer su autonomía y su auto realización como persona.

Agrega: la institución debe ser como un hogar. Que el colegio sea o no una cárcel, dependerá de los adultos. Pues, los niños se hacen adultos, conviviendo con otros adultos. Por lo cual, el espacio y el sistema deben de respetar a los estudiantes, haciéndoles sentir

que son igual de valiosos sus aportes y que se aprende en igualdad de condiciones, no sometidos a un régimen de poder en los adultos, solo por ser adultos.

La necesidad de adaptar los pabellones de corte militar, dondese imparten las lecciones académicas es precisamente para romper con esa rigidez. Aunque este tipo de lecciones no implique necesariamente un proceso creativo y mas bien, muchas veces se necesita la concentración y focalización de los temas, Estamos hablando de los mismos estudiantes

Un estudiante del Castella responde de una manera diferente ante mucha situaciones. Flexibilizar estos espacios liberaría los espacios. Tanto espacio construido como vacío se encuentran ahora sujetos y sin capacidad de cambiar.

Un motivo, un motor para cambiar constantemente. Estrategias.

... Aprender es diferente de ser enseñado o adiestrado. Es un proceso de mérito individual, para lo que es preciso tener una guía adecuada y acompañamiento !!! durante las etapas de desarrollo de nuestras capacidades.

La libertad >> es una condición primordial para el desarrollo de la creatividad, para crear, para expandir nuestras búsquedas.

La mente que crea, es una mente que busca.
+++ Se aprende haciendo, mediante las experiencias que vivimos.

//// Es necesario que exista una relación horizontal de comunicación entre los estudiantes y sus maestros.

El pedagogo Francés, Jean Piaget sostenía que *"el método activo desarrolla la inteligencia"*
Lo que en el Castella se traduce a la búsqueda y práctica constante de una rama especializada del arte.

Los alumnos disponen de las horas de la tarde para desarrollar las actividades artísticas. El equivalente a 15 horas semanales, distribuidas entre las diferentes asignaciones que según su programa de estudios

haya sido adaptado a sus necesidades específicas.

Paulo Freire, pedagogo Brasileño sostenía que *"la enseñanza debía ser la práctica de la libertad"*

Por otro lado los postulados de la pedagogía sistémica, por Bert Hellinger exponen sobre un método inclusivo, donde el aprendizaje se da solamente en las condiciones adecuadas. El bienestar de los alumnos es el eje de esta teoría.

"La psicología de Arnoldo Herrera es natural y cognitiva, no descriptiva. Es la expresión libre del niño y del joven como almas individuales extraídas directamente de la naturaleza, en comunión con ella. Cuya ley primordial es la espontaneidad y el instinto" ²
Lo que en el Castella se traduce a la búsqueda y práctica constante de una rama especializada del arte.

El Conservatorio de Castilla es una
PEDAGÓGICO HUMANISTA EXPERIMENTAL
Que toma la práctica del **ARTE COMO**
mediante la apertura de espacios pa
conocimiento

la institución ::: UN MODELO

TAL

MEDIO PARA EL DESARROLLO de jóvenes
para *libre expresión / el auto*

Proceso creativo

Proceso creativo: artificialización, simultaneidad, dinamismo, fugacidad, inestabilidad, dispersión son algunas de las múltiples variables que intuimos hoy como características propias de lo que podríamos denominar nuevas condiciones de nuestro entorno.

“La arquitectura está viva cuando tras finalizar su construcción y comenzar a habitarla, sigue instalada en proceso de transformación e interacción con los hombres que la habitan y con el medio en el que se sitúa. Como proceso la arquitectura y la ciudad evalúan constantemente la información que reciben y emiten y tienen capacidad para analizar sus acciones en el tiempo.”

Vincent Guallart, Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada.

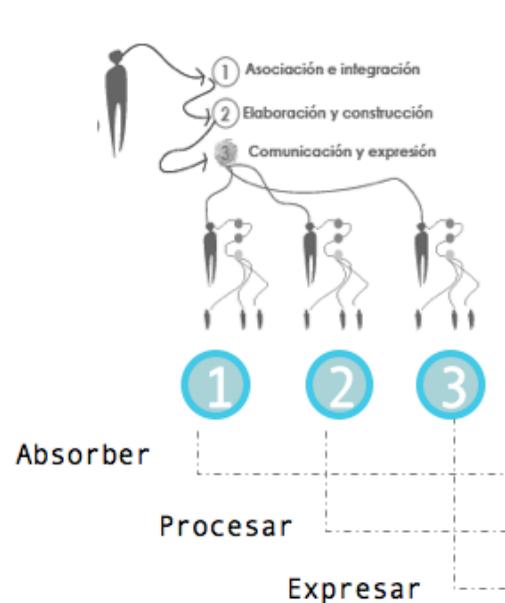
Palabras clave

Cíclico - Autoconocimiento - Sucesión

En general se aboga por espacios de aprendizaje, que no es lo mismo que espacios educativos, que puedan no solo responder a las necesidades específicas de los estudiantes en un momento determinado. Sino tener la capacidad de mutar., de adaptarse, de ser no lineales, de sorprender, y de generar preguntas. Que el espacio vivo, habitado, responda. Así como el proceso creativo de mantiene alguien cuando pinta, que el hecho de caminar, transitar a lo largo del colegio se vuelva un estímulo en sí.

En los espacios de aprendizaje, la información y el aprendizaje vuela en más de una dirección. Todos podemos enseñar y aprender de otros. Se busca que los espacios sean de calidad y que respondan a las necesidades pedagógicas, filosóficas y de su entorno.

que la enseñanza y el espacio sean un proceso creativo en sí, que cambia y se devuelve. Esto se puede aplicar a nivel de las intervenciones paisajísticas y arquitectónicas. Con ritmos que se devuelven, con trayectos que se interconectan, con espacios mutables. Que generarían muchísima actividad dentro de las instalaciones. Y se fomentaría el aprendizaje informal.

La formación artística genera que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico.

El proceso creativo es un proceso no lineal en el que se disuelven los conceptos. La máxima capacidad de relacionar y conectar ideas, pensamientos y estímulos.

La percepción es un vehículo indispensable para alimentar estos procesos. Así como la naturaleza puede inspirar, los espacios del Conservatorio de Castilla deberían expeler una multiplicidad de estímulos. Los procesos son más que sucesos.

Los imaginarios son diferentes dependiendo de cada cual y su experiencia. La arquitectura debería ser un generador de sensaciones y emociones. En el conservatorio de Castilla, siendo un colegio de arte, creatividad y libertad, por el grado de deterioro de su planta física no representa una inspiración ni una experiencia de suma conmovedora. Eso debe cambiar. La planta física debe ser una rapsodia de imágenes y de sonidos. Un collage. Un generador perceptual. Un impulsor de la creatividad.

El proceso creativo, según Rosa Chávez, es un método natural en el cual los seres humanos absorbemos información, la pensamos, la reinterpretamos y la expresamos. Y lo importante del enfoque que ella propone es que cada proceso de pensamiento es parte de una cadena de procesos creativos. Entonces como pensadores nos pone en la posición de partícipes, de constructores del pensamiento. Y este aspecto de expresarnos y que por el solo hecho de expresarnos, y compartir nuestros logros, artísticos en el caso del castella, ya somos parte de esta gran cadena. Esto le da una posición de importancia y valor al quehacer artístico. Es una forma de reforzar la idea de que lo que se hace en el Castella es importante. Es importante el aporte de cada alumno pues desde el se puede crecer.

El pliegue

Dis / continuidad : Fomenta la continuidad espacial a partir de la discontinuidad física mediante niveles o recintos.

El pliegue es el rastro de trayectorias dinámicas, la organización entre espacios, usos, escenarios. Geometrías evolutivas. Se ve como un borde de ruptura de la planta libre y el pliegue que separa y une el interior con el exterior.

Palabras clave

Deleuze -
Pliegue como proceso de
diseño -
Estética del pliegue

El concepto de pliegue se abordó desde **3 perspectivas** durante la investigación, dependiendo del momento en el proceso y como se fué desarrollando el mismo.

Podemos hablar de la filosofía del pliegue, al inicio de la investigación. Donde sus postulados fueron modelando desde la metodología hasta esbozos conceptuales que iban apareciendo.

Con la búsqueda a profundidad en el tema, aparece, el pliegue como proceso de diseño arquitectónico. Con lo que se desarrolla una metodología explorativa a través de maquetas conceptuales y se va generando la forma del proyecto. Hasta desenvolver en un grupo de conceptos estéticos y conceptuales que apoyan y respaldan la forma y el proceso.

El pliegue como proceso de diseño confronta en tema, todas sus relaciones y trata de hacer un cambio de la lógica organizativa común, hacia una coherencia asociativa libre. El estudio de las relaciones, aumenta el grado de complejidad como sistema. Estos nuevos sistemas de relaciones generan mayor flexibilidad y libertad en las propuestas arquitectónicas. Además de caracterizarse por pérdida de peso y masa. La búsqueda de relaciones nuevas ahora para la arquitec-

tura como, el sol, el viento, el aire, las vistas, antes no eran tan importantes. Ahora son variables que determinan la forma, disposición y relación del objeto

Y es mediante la abstracción de la información sintetizada, vacío y lleno, que se obtienen las nuevas pautas para proyectar. Estos conceptos aplicados favorece la diversidad y el contraste, de formas, de espacios, de sensaciones.

Según Deleuze, el pliegue se refiere a un trabajo en proceso, donde lo importante no es ¿cómo termina? si no, ¿cómo continúa?

La relación de adentro y afuera es la más explícita dualidad de estas formas expresivas. Donde simbólicamente reconoceremos también: fachada e interior, arriba y abajo, bajo y alto, materia e inmaterialidad, luz oscuridad. Son juegos de adjetivos que determinarán la vivencia de continuos cambios formales y sensoriales que a nivel espacial, presentaría la propuesta.x

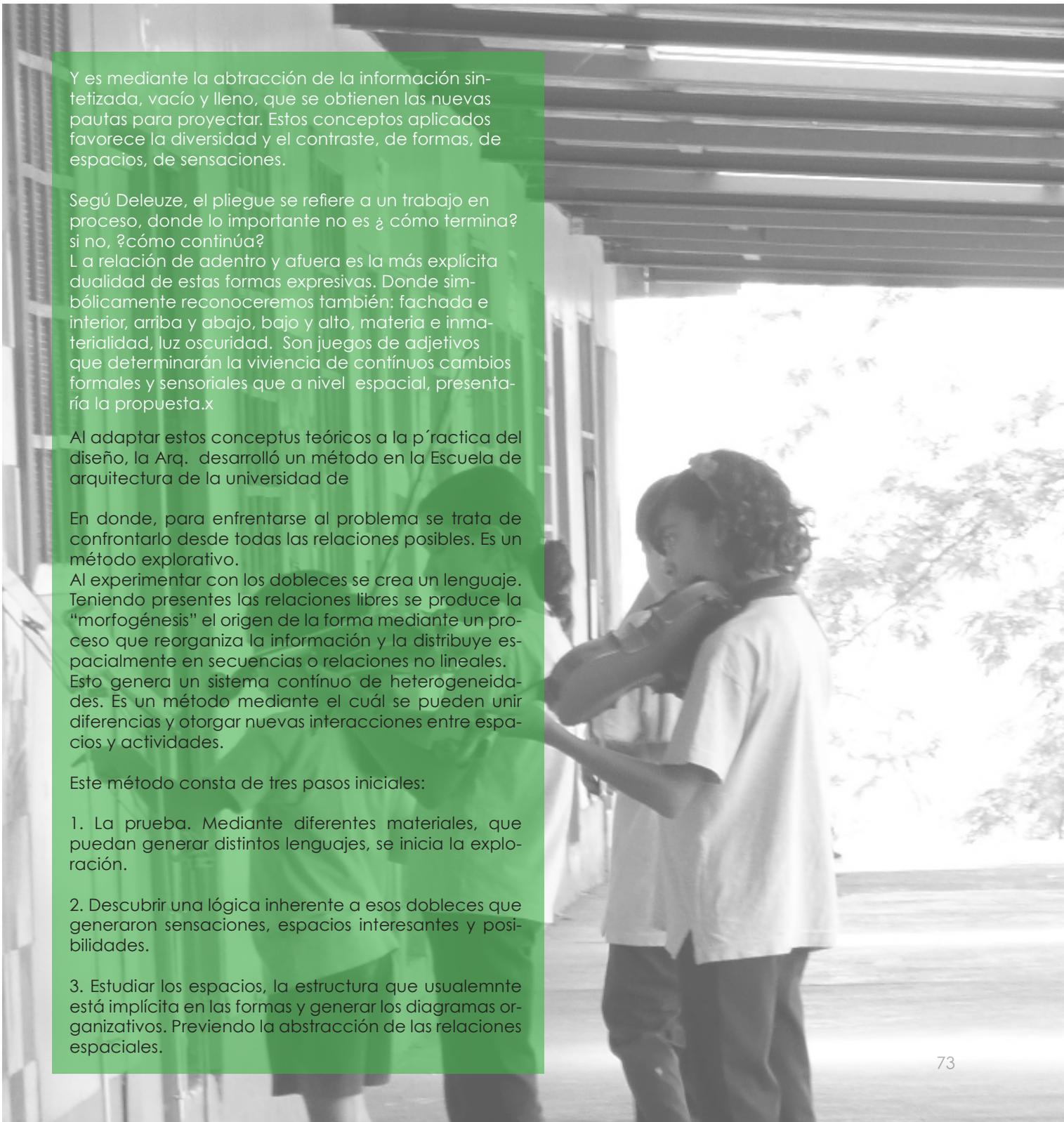
Al adaptar estos conceptos teóricos a la práctica del diseño, la Arq. desarrolló un método en la Escuela de arquitectura de la universidad de

En donde, para enfrentarse al problema se trata de confrontarlo desde todas las relaciones posibles. Es un método explorativo.

Al experimentar con los dobleces se crea un lenguaje. Teniendo presentes las relaciones libres se produce la "morfogénesis" el origen de la forma mediante un proceso que reorganiza la información y la distribuye espacialmente en secuencias o relaciones no lineales. Esto genera un sistema continuo de heterogeneidades. Es un método mediante el cual se pueden unir diferencias y otorgar nuevas interacciones entre espacios y actividades.

Este método consta de tres pasos iniciales:

1. La prueba. Mediante diferentes materiales, que puedan generar distintos lenguajes, se inicia la exploración.
2. Descubrir una lógica inherente a esos dobleces que generaron sensaciones, espacios interesantes y posibilidades.
3. Estudiar los espacios, la estructura que usualmente está implícita en las formas y generar los diagramas organizativos. Previendo la abstracción de las relaciones espaciales.

La conectividad es consecuente al acto de plegar / plegarse en el caso del usuario, ficticio en este punto.

Origen del pliegue.....:

Desde etapas iniciales de estudio, en una visita al colegio, surgió este pequeño diagrama con algunas intenciones para el proyecto. Sin pensar en aquel momento que esta sería una "forma" representaba 3 aspectos claves que a partir de sensaciones fueron el origen de las pautas de diseño que más tarde se manifestarían desde la filosofía, la metodología y el desarrollo del concepto.

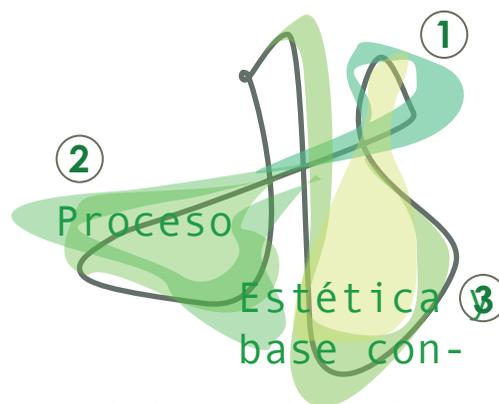
Sin saber que el pliegue sería el eje formal del proyecto, estaba latente desde el inicio del mismo. En donde se expresa la búsqueda por fugas visuales hacia la naturaleza, en donde el edificio surge naturalmente desde el terreno y su topografía. Además de que existe comunicación entre niveles y se da un diálogo entre el adentro y el afuera en donde prima siempre la continuidad y la libertad de movimiento.

En 1988 e, filósofo Guile Deleuze, hace una interpretación de la figura del pliegue a partir de su antecesor Leibniz, un filósofo alemán del siglo XVII-XVIII quien interpretó su época, el sentir y paradigma del barroco a partir de las expresiones estéticas. Definiendo que este periodo expresaba muy claramente una ruptura con antiguos esquemas y una nueva visión del mundo reflejaba un manejo más profundo y complejo de la existencia del ser humano. Leibniz recurre al concepto del alma y mónada como principio de la existencia del ser, el origen del ser humano.

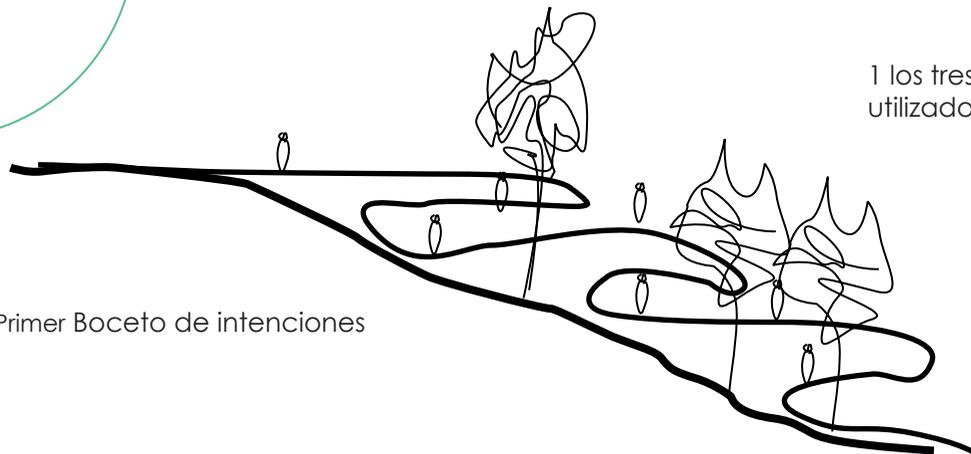
Se observa que a diferencia del periodo clásico, en donde predominaron las técnicas lineales para la representación de formas, en el barroco impera lo pictórico. Que nos hace pensar en lo indefinido, el contenido y no tanto en el contenedor. Reflejo de la nueva concepción del ser humano como portador de algo divino.

El barroco con sus expresiones de profundidad en contraposición a lo superficial. Las formas abiertas contra las cerradas.

•Deleuze y el pliegue

1 los tres aspectos del pliegue utilizados

1 Primer Boceto de intenciones

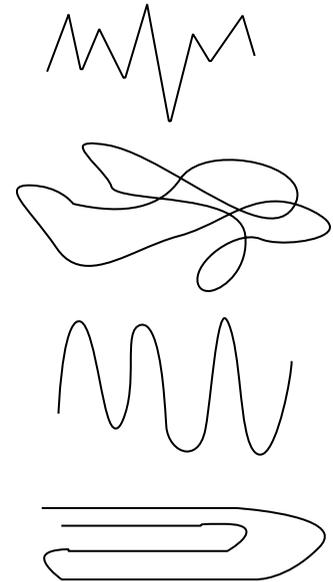
De la teoría de Deleuze se define que :

- 1** El pliegue es un infinito trabajo en proceso continuo.
- 2** Adentro y afuera, arriba y abajo. Dualidad, separa y conecta al mismo tiempo.
- 3** La continuidad en el acto mismo de plegar y la manera en la que se pliega el material define su textura.

Este amplio concepto de pliegue se transfiere al campo de la arquitectura en forma de pautas o características que determinan, la forma y el espacio. Generando un lenguaje propio.

Y se expresa en la arquitectura en la extensión, interactividad, puntos de inflexión o curvilinealidad, geometría no euclideana, estratificación o traslape de capas, contuniudad como principio ordenador, superficies activas y fluidéz en las transiciones. Con límites más difusos que definidos.

La estética en el pliegue como forma

Esquemas de líneas plegadas

El pliegue como método de diseño

Lo morfogénesis u “origen de la forma” en el pliegue es un proceso alternativo y divergente utilizado para el diseño arquitectónico en la “Faculty of Architecture Delft University of Technology a partir de observación, documentación y análisis de los procedimientos de aprendizaje standard en uno de sus talleres de diseño. Esta información fue publicada bajo el título de “Folding Architecture- Spatial, Structural and Organizational Diagrams” por Sophia Vyzoviti en donde se plantea la posibilidad de llegar a soluciones formales arquitectónicas a partir de ejercicios explorativos formales, Y se resume en tres pasos:

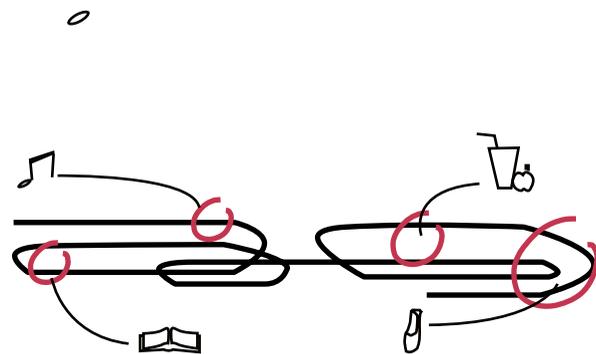
1 La exploración formal de pliegues y de las posibilidades a partir de diversos materiales. A partir de modelos en papel, cartulinas probar con distintas formas de manipulación del material. Doblar, arrugar, curvar son las palabras claves junto con el juego. Y lo principal es explirar al máximo las posibilidades. Hasta encontrar una forma que sea afín a la estética y sensaciones que se buscan.

2 El segundo paso consiste en descubrir, y extraer la lógica geométrica implícitas en las formas obtenidas. Llegar a entender el comportamiento del pliegue y de su esencia estructural inherente a la forma. Lograr descifrar la técnica y conocerla. Pues la forma del pliegue es en sí el pliegue. Y entender esto es fundamental. Pasar del azar a decidir y controlar las formas.

3 Por último abstraer a partir de los pliegues, las relaciones espaciales, la conectividad y las cualidades espaciales generadas a partir de la forma.

Integrando a este procedimiento los fundamentos teóricos que buscan generar más allá de la forma, un nuevo sistema para organización la información, obteniendo nuevos esquemas de relación entre actividades y espacios, que a partir de un proceso racional y lineal de organización no tendría sentido ni justificación.

Esta metodología de diseño busca confrontar un mismo tema, todas las aristas. Encontrar la máxima cantidad de relaciones a partir de una lógica asociativa y todo mediante un método explorativo,

3 Abstracción programática: Estructura implícita en la forma generar diagramas de relaciones a partir de la forma. Intenciones.

El pliegue como proceso morfogénético en el diseño Arquitectónico

1

Arrugar

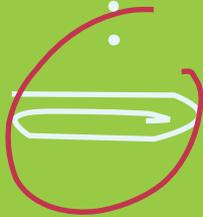

Doblar

Curvar

2

Envolvente

Planta

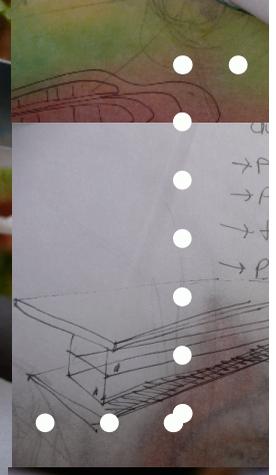

Desniveles

3

Envolvente continuo

Arquitectura Flexible

Flexibilizar ciertas situaciones, abrirlas a lo indeterminado, implica siempre disponer, tramar, pautar, ritmar, que no necesariamente rigidizar a otras

"La idea de contenedor como mueble u objetodepositado en el espaciopero a su vez reconvertible, transformable, sugiere asimismo diversas posibilidades a la hora de favorecer una recomposición continua del espacio"

Manuel Gausa, Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada

"Los seres humanos son criaturas flexibles. Nos movemos por voluntad, manipulamos objetos y operamos en una amplia gama de ambientes.

Hubo un tiempo no hace mucho en términos evolutivos, en que nuestra existencia se basaba en nuestra capacidad de movernos y de adaptarnos. De hecho a esto debemos nuestra supervivencia como especie."

Robert Kronenburg

Esímulo, fuerza, cambio.
La flexibilidad es la cualidad de los materiales de cambiar su forma y de retornar a su forma original. De adaptarse sin cambiar su composición fundamental.. Manteniendo sus características esenciales más no formales. Ese concepto es uno de los más valiosos aplicables a este proyecto. Es una característica fundamental para elnuevomodeloespacialdelConservatoriodeCastella.

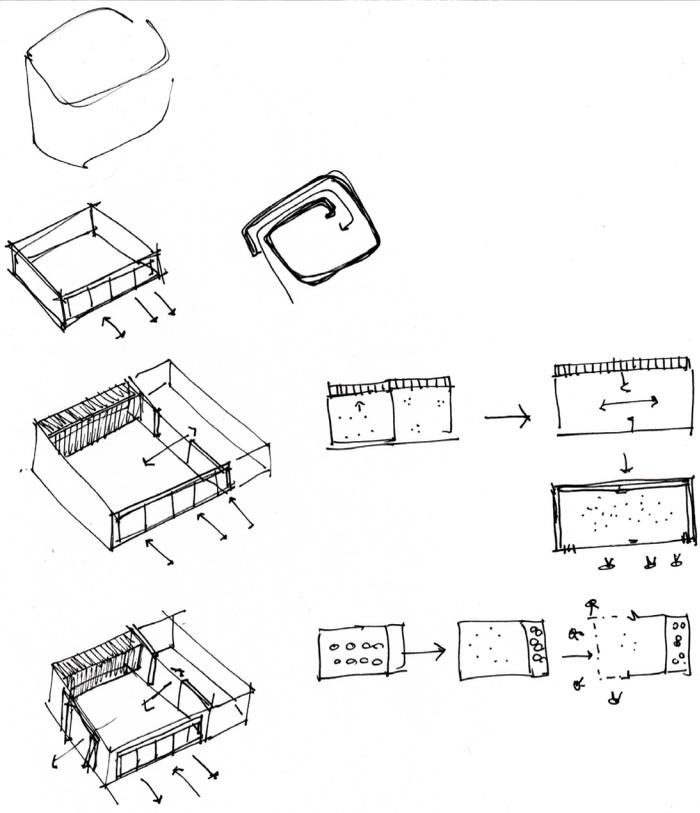
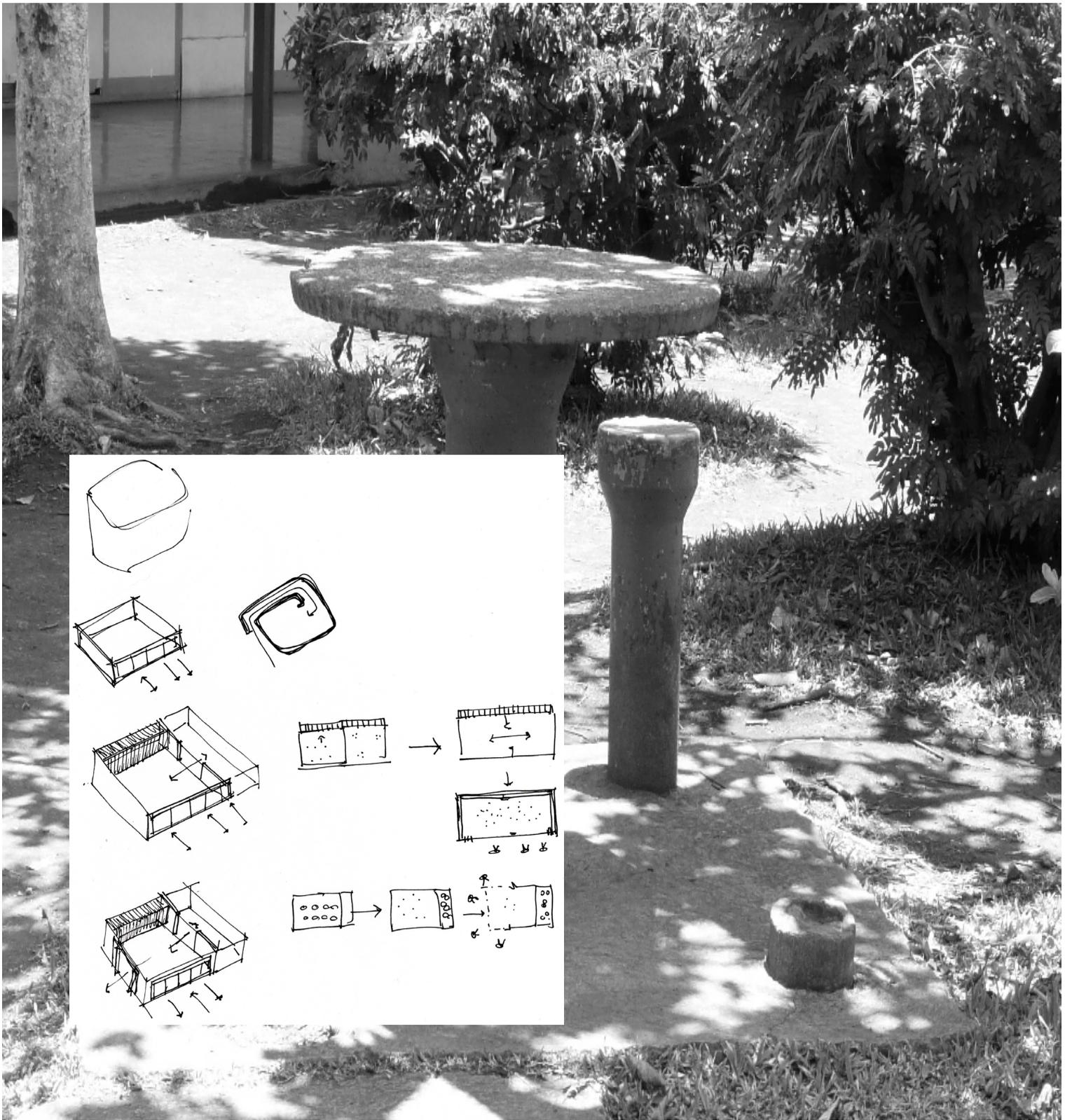
Así deben funcionar sus espacios, flexibles. Que se puedan adaptar a diferentes usos y responder a diferentes necesidades y aun asi la esencia de multifuncionalidad no cambiaría. Esímulo, fuerza, cambio.
La flexibilidad es la cualidad de los materiales de cambiar su forma y de retornar a su forma original. De adaptarse sin cambiar su composición fundamental.. Manteniendo sus características esenciales más no formales. Ese concepto es uno de los más valiosos aplicables a este proyecto. Es una característica fundamental para elnuevomodeloespacialdelConservatoriodeCastella.

Así deben funcionar sus espacios, flexibles. Que se puedan adaptar a diferentes usos y responder a diferentes necesidades y aun asi la esencia de multifuncionalidad no cambiaría.

La idea de conectar, traspasar, atravesar y poder ver la totalidad del espacio, es un recurso invaluable del colegio. El hecho de poder ver casi todos los espacios, adentro, amerita también la posibilidad de poder cerrarlos también.

Partiendo de que los espacios se van a dividir o catalogar dependiendo de su grado de flexibilidad, amerita a su vez, definir que es la flexibilidad con la que se va a trabajar.

Percepción, espacio y sentidos

Se dice que a partir de nuestra primera morada, construimos nuestra relación con el exterior. Y que es de esta manera, con los recuerdos y sueños de estas primeras experiencias, que aprendemos a sentir y percibir el espacio.

El Castella, es el segundo hogar de los estudiantes y es a partir de él que se aprenderá a relacionarse con el mundo desde nuestra posición de niños y adolescentes. El espacio del colegio es importante para la construcción de la personalidad y los adultos por venir. Y es mediante las cargas emocionales y vivencias que el espacio permita. Por lo que debe ser sobre todo un gran estímulo y reflejo de la libertad y energía de la juventud.

En su libro, los ojos de la piel, Juhanni Pallasma, el arquitecto y teórico finlandés, nos dice que el cuerpo es nuestra referencia de espacio y que lo ideal sería poder experimentar el espacio por medio de todos nuestros sentidos, pues en los últimos años gracias a la televisión, la publicidad, los medios de comunicación y las nuevas posibilidades de proyección virtual hemos sido educados para experimentar mediante la vista más que con otros sentidos, que como el tacto y el olfato han quedado relegados a un segundo plano. Somos la generación de "homo videns" asegura Pallasma. En la nueva concepción de Castella, se busca que el espacio físico construido sea una fuente constante de estímulos sensoriales y a la vez receptor. Donde se busca la experimentación táctil y Corpórea, invitando a tocar, subir, trepar. Y vivir con el edificio, no solo dentro de él.

No vemos el espacio del mundo, vivimos nuestro espacio. Esta es una experiencia amarrada a nuestra estructura, a nuestra percepción.

A partir de esto que se propone la implementación de planos oblicuos en el tratamiento de espacios comunes, de circulación y de juego. En donde se trabaja con planos en diferentes grados de inclinación, en donde se presupone que el usuario necesita más atención y

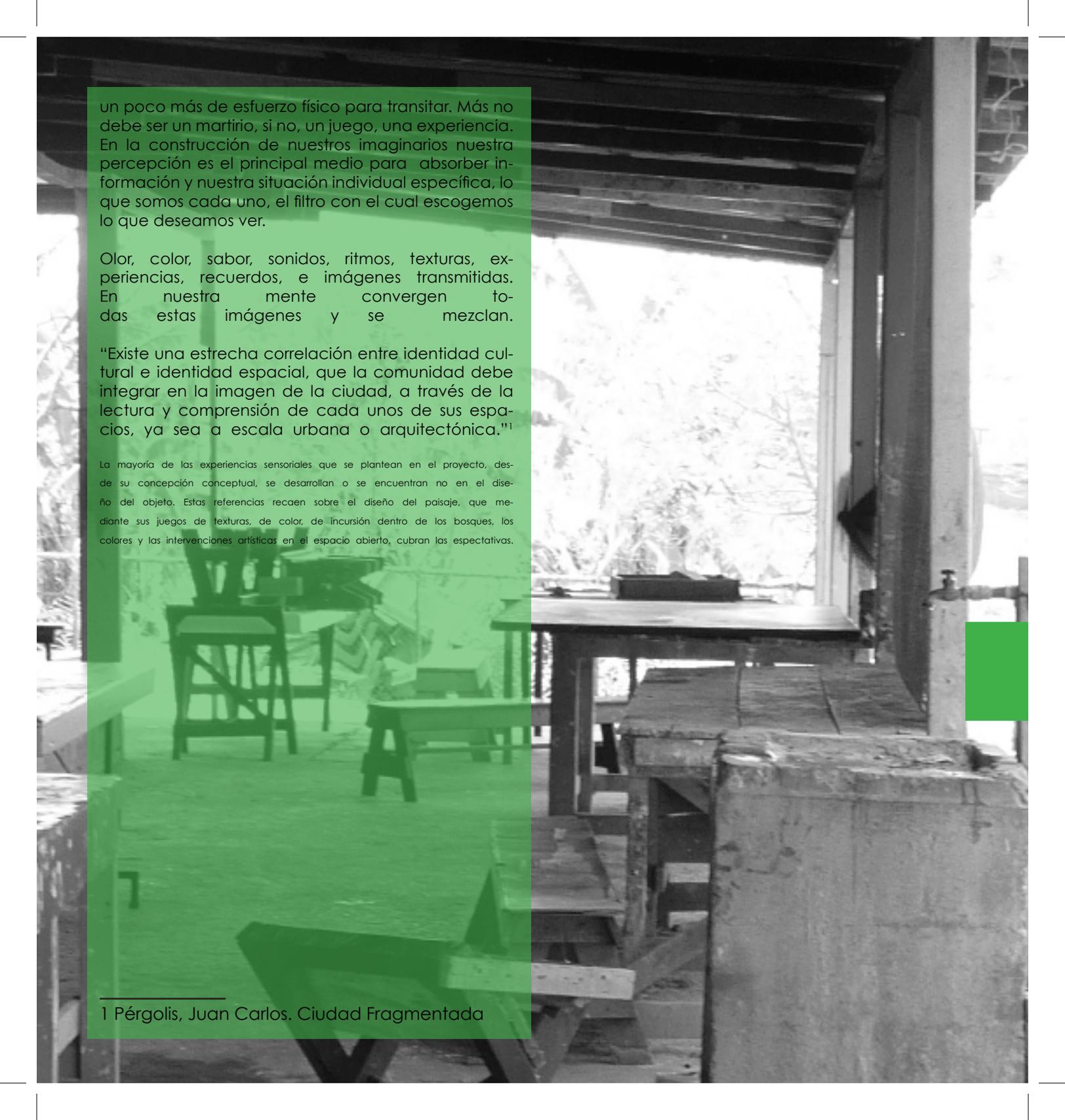
En su libro, los ojos de la piel, Juhanni Pallasma, el arquitecto y teórico finlandés, nos dice que el cuerpo es nuestra referencia de espacio y que lo ideal sería poder experimentar el espacio por medio de todos nuestros sentidos, pues en los últimos años gracias a la televisión, la publicidad, los medios de comunicación y las nuevas posibilidades de proyección virtual hemos sido educados para experimentar mediante la vista más que con otros sentidos, que como el tacto y el olfato han quedado relegados a un segundo plano. Somos la generación de "homo videns" asegura Pallasma. En la nueva concepción de Castella, se busca que el espacio físico construido sea una fuente constante de estímulos sensoriales y a la vez receptor. Donde se busca la experimentación táctil y Corpórea, invitando a tocar, subir, trepar. Y vivir con el edificio, no solo dentro de él.

No vemos el espacio del mundo, vivimos nuestro espacio. Esta es una experiencia amarrada a nuestra estructura, a nuestra percepción.

A partir de esto que se propone la implementación de planos oblicuos en el tratamiento de espacios comunes, de circulación y de juego. En donde se trabaja con planos en diferentes grados de inclinación, en donde se presupone que el usuario necesita más atención y un poco más de esfuerzo físico para transitar. Más no debe ser un martirio, si no, un juego, una experiencia. En la construcción de nuestros imaginarios nuestra percepción es el principal medio para absorber información y nuestra situación individual específica, lo que somos cada uno, el filtro con el cual escogemos lo que deseamos ver.

Olor, color, sabor, sonidos, ritmos, texturas, experiencias, recuerdos, e imágenes transmitidas. En nuestra mente convergen todas estas imágenes y se mezclan.

"Existe una estrecha correlación entre identidad cultural e identidad espacial, que la comunidad debe integrar en la imagen de la ciudad, a través de la lectura y comprensión de cada uno de sus espa

un poco más de esfuerzo físico para transitar. Más no debe ser un martirio, si no, un juego, una experiencia. En la construcción de nuestros imaginarios nuestra percepción es el principal medio para absorber información y nuestra situación individual específica, lo que somos cada uno, el filtro con el cual escogemos lo que deseamos ver.

Olor, color, sabor, sonidos, ritmos, texturas, experiencias, recuerdos, e imágenes transmitidas. En nuestra mente convergen todas estas imágenes y se mezclan.

“Existe una estrecha correlación entre identidad cultural e identidad espacial, que la comunidad debe integrar en la imagen de la ciudad, a través de la lectura y comprensión de cada uno de sus espacios, ya sea a escala urbana o arquitectónica.”¹

La mayoría de las experiencias sensoriales que se plantean en el proyecto, desde su concepción conceptual, se desarrollan o se encuentran no en el diseño del objeto. Estas referencias recaen sobre el diseño del paisaje, que mediante sus juegos de texturas, de color, de incursión dentro de los bosques, los colores y las intervenciones artísticas en el espacio abierto, cubran las expectativas.

¹ Pέργolis, Juan Carlos. Ciudad Fragmentada

“El fin de la educación - en realidad el fin de la vida
- es trabajar con alegría y hallar la felicidad, siendo
la felicidad, interesarse por la vida”, o como el mismo
dice, responder a la vida no solo con el cerebro, sino
con toda la personalidad”
Erich Fromm

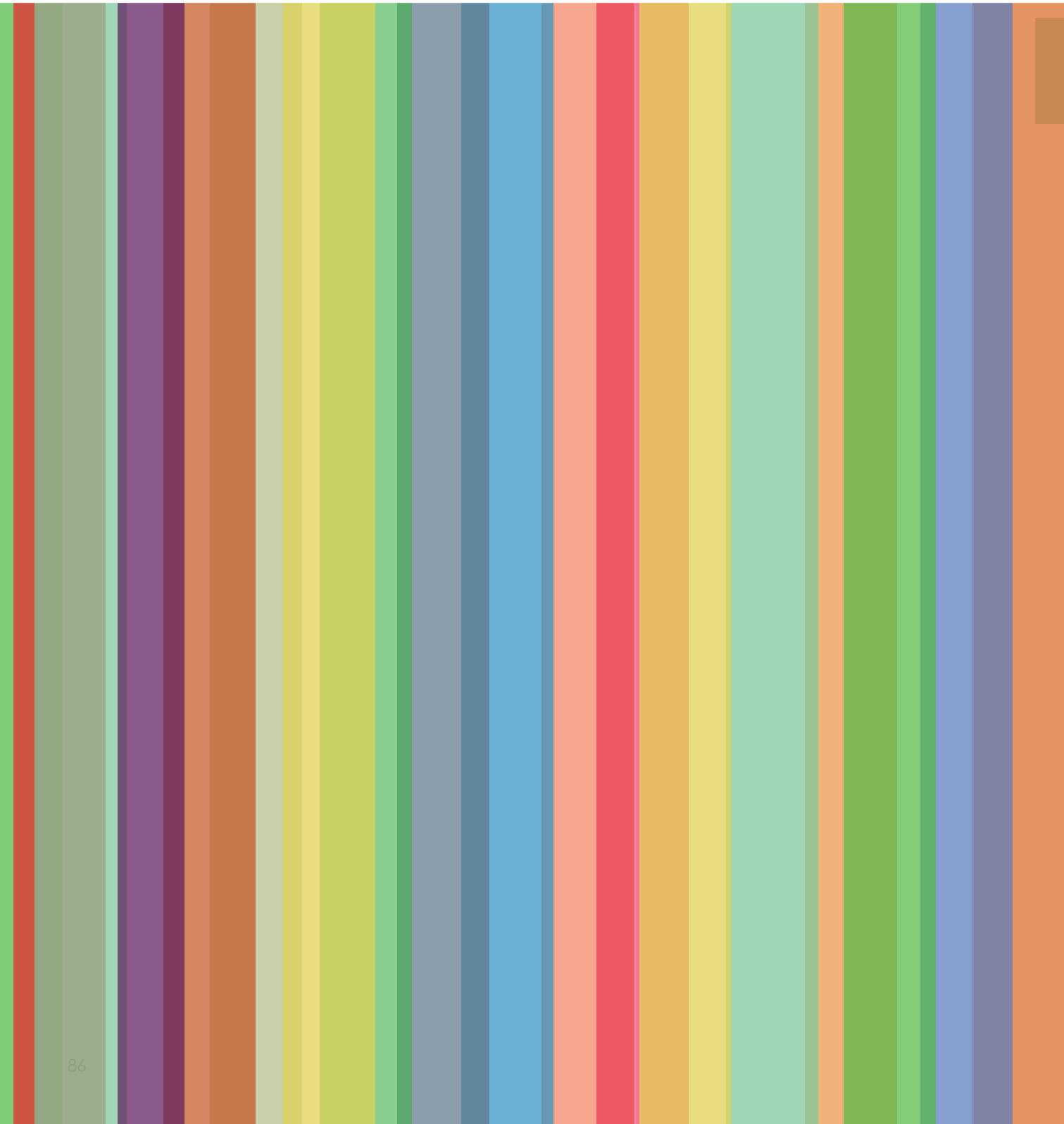

Capítulo 4

Propuesta Conceptual

4 | Danza Castella, Trío- Cortesía de Jorge Hernán & Pilar
Fotografía cortesía Rodrigo Salas

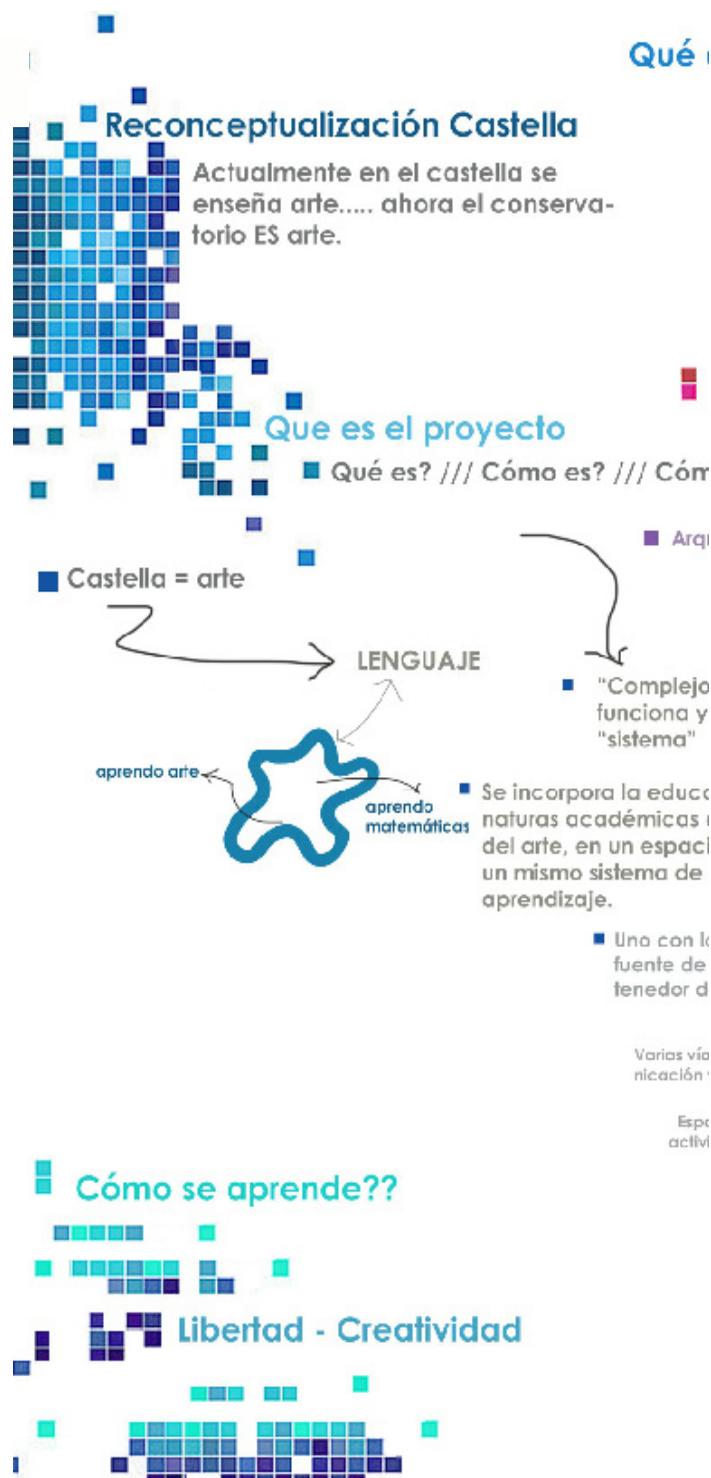
Síntesis conceptuales

pliegues en el proceso de diseño

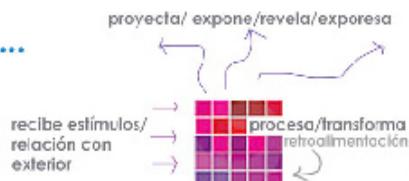
#1 Primer acercamiento con lo que conocía de los temas que creí relevantes

Este primer acercamiento conceptual fue un conjunto de conceptos, ideas y autores que estudié anteriormente en otros proyectos alrededor de temas que siempre han llamado mi atención. Y han ayudado a construir mi perspectiva de lo que debe ser el arte, la pedagogía, el aprendizaje y la cognición por mencionar algunos.

Esta si bien es una muy temprana búsqueda demuestra que aunque no tenía certeza de como terminaría el proyecto, ni que dirección tomaría en el camino, si marcaba desde entonces una fuerte base teórica y filosófica y las tendencias muy claras.

debería ser....

Institución como hogar (Gastón Bachelard)

Relaciones entre las partes

- Relacionar ideas/cosas = Inteligencia.
- primaria ≠ secundaria
- No puede existir aislado = depende de las RELACIONES

Fenomenología

experiencia humana en la arquitectura

nuevo

Equilibrio dinámico

- Los niños se construyen a sí mismos.

- libertad
- multiplicidad de opciones para escoger

(María Montessori)

Libertad para desarrollarse/ hacer lo que nos gusta / respeto / bienestar y confía para fortalecer el autorespeto y la **autoestima**

Merezca estudiar en esta institución y esta institución me merezca a mí

- Posibilidad-responsabilidad-deseo

como iguales
Area del conocimiento que enseña sobre la condición humana = el "ser" humano.

(Edgar Morin)

¿Cómo aprendo??
dándome cuenta de como aprendo.

- Cuando me doy cuenta de lo que se.

(Cuando me relaciono con el exterior/expone/contrapongo/expone/)

mediante la práctica del

arte **YO**

me descubro. me conozco me construyo

Arquitectura de sensaciones, experiencias y estímulos

Jóvenes **VIVIENDO** y experimentando la expresión artística// a través de ella

se analiza como

relación de asignatura a la práctica o artístico. Bajo enseñanza y

su naturaleza, inspiración, conexión con la vida.

espacios de comunidad y de transitar

espacios internos, focos de actividades dirigidas

Compacto/ un solo objeto, relacionado.
Con una piel o espacio de transición y comunicación entre el exterior y el interior que además comunica los espacios. Otro nivel de comunicación

- Capacitación del personal, docente y administrativo para que sean los guías en esta nueva dinámica. Que conozcan a fondo los preceptos filosóficos y el modelo pedagógico

(Humberto Maturana)

(Paulo Freire)

- Niveles de privacidad. Aprovechamiento del desnivel de terreno

Síntesis conceptuales

pliegues en el proceso de diseño

#2 Intensión de plagar actividades académicas y artísticas. Además de incorporar nuevas tecnologías a la práctica del aprendizaje.

A partir del análisis físico y de las necesidades. Se plantea un “Centro Vivo” que vendría a reemplazar el vacío que existe actualmente en las instalaciones y a llenar de actividad constante el colegio. Es un distribuidor, de flujos al mismo tiempo que es un espacio abierto, amplio capaz de contener gran cantidad de actividades artísticas y conglomeración a partir de las actividades.

Este centro de comenzará a ramificar a través de los espacios entre edificios. Generando continuidades en las actividades desde el centro hasta la periferia. Se plantea que por medio de estos “pasos” (por su carácter lineal al lado de los volúmenes) pueden prestarse para el desarrollo de actividades de paso, transitorias o de observación. Ya sea hacia el interior de las facilidades o hacia los espacios de remate que albergarán grandes espacios dedicados a la práctica del arte, la expresión y la comunicación. Tales como el anfiteatro, pequeños escenarios y espacios adecuados para la observación de éstas.

A partir del análisis se definieron tres características físicas que se aprovecharán a la hora del diseño. La primera: el eje activo o eje horizontal sobre una plataforma natural que se extiende de este a oeste al borde de la plataforma superior. Generando un mirador natural con las vistas más privilegiadas. Posee un confort climático agradable, por la cobertura arbórea y la brisa. Es el espacio apto para actividades artísticas de grandes aglomeraciones y para actividades de aprendizaje informal.

En este punto convergen distintas manchas boscosas de pequeña y mediana altura. Generando diferentes calidades y ambientes. En su mayoría, espacios con sombra, aptos para el esparcimiento y aprendizaje informal.

Además de la pendiente pronunciada, que se presta para generar espacios de observación. Estas tres

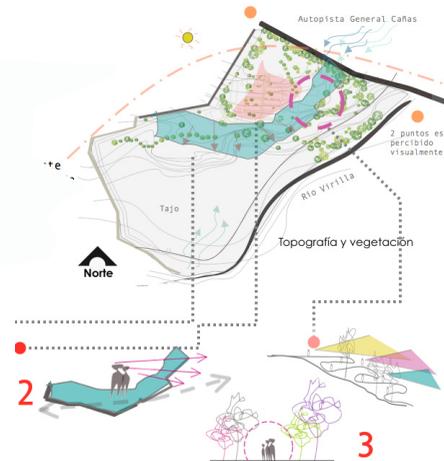

Diagrama de cualidades físicas e implicaciones para diseño.

consideraciones se representan en el diagrama arriba.

Para la conceptualización de lo que debería ser el Conservatorio de Castilla, se plantea que: si el conservatorio es esencialmente un modelo pedagógico humanista, integral que utiliza la práctica del arte como medio para el desarrollo de las aptitudes humanas de los estudiantes. Se busca que el espacio promueva de manera integral la práctica del aprendizaje tanto artístico como académico dentro de espacios que reflejen esa flexibilidad, esa humanidad y esas características del aprender, como la observación, la multiplicidad de actividades y la interacción entre disciplinas, para fomentar el enfoque integral.

“El pliegue como expresión de la continuidad y la libertad”

Todo Arte = Espacio

Red de intervenciones

Eje dinámico y centro vivo

(Educación Infromal)

Simultaneidad de eventos

Sacar el arte y el aprendizaje del “aula”

Espacio externo-interno como
exoresión de un mismo evento

Que quiere ser

+ Inf / tec

Flexibilidad

Enfoque Interdisciplinario arte

Nueva forma de
hacer arte// Arq.

Aplicaciones del marco teórico ///

1::: Todo el espacio es arte y una expresión de LIBERTAD.

2::: Que la organización responda a un mismo modelo enseñanza / aprendizaje reflejo de PROCESOS CREATIVOS.

3::: Integración de espacios para el aprendizaje artístico y académico. (FLEXIBILIDAD)

4::: Pliegue como generador de nuevas relaciones y del contenedor formal de las mismas.

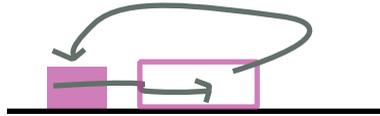
5::: Continuidad entre espacios y superficies.

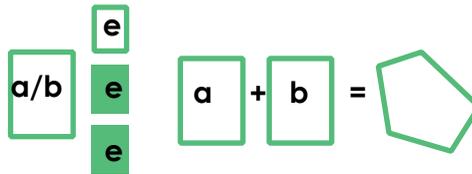
Pautas de diseño

adentro/afuera, arriba/abajo,
atravesar, subir,

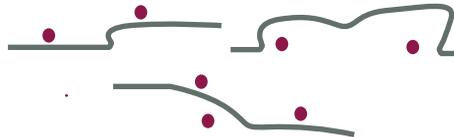
abrir, cerrar, agrandar, unir, dividir
Espacios reflexivos y recreativos =
educación informal, espacios de
expresión

- Adaptación
- Transformación
1 Integración
2 Procesar
3 Expresar

Espacios interrelacionales, libres, es-
pacios de comunicación y expresión
+ lo lúdico
Visuales, programáticas, Filosóficas
En trayectorias.
En el aprendizaje

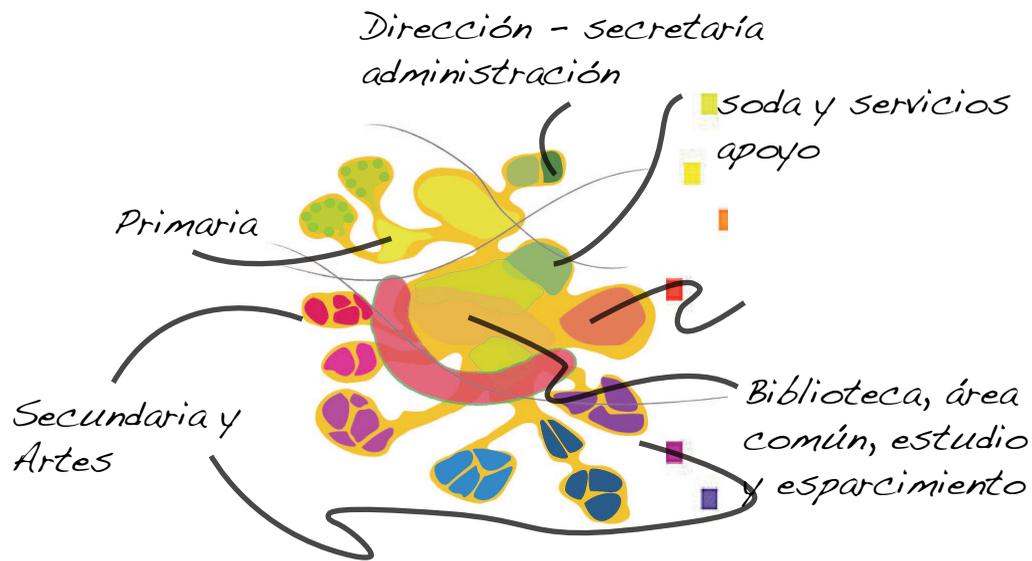
Ligero, sinuoso, libre, contínuo
Lúdico

Uso integral de los sentidos.
-Texturas, colores, sombras y superficies.

Programas arquitectónicos

en el proceso de diseño

#1 El programa convencional. De lógica funcional,

El primer acercamiento a un programa arquitectónico se hizo como un listado de espacios y sus posibles relaciones con otros espacios. Fue un intento muy temprano que si bien no me ayudó mucho a tener noción de la necesidad real de espacios durante gran parte del proceso de diseño. Fué hasta una revisión, ya avanzado el proceso de diseño, de la metodología de diseño y de repaso de los conceptos teóricos que se aclaró para mí, el porqué esta herramienta no se acoplaba en el proceso de diseño. Porqué no me sirvió para nada.

La teoría de pliegues invita a repensar las relaciones entre las actividades y a dar libertad de manipulación de estas. Generando nuevos patrones de relación. Por lo cuál, una organización tan lógica y funcional, nunca realmente ayudó a que el proyecto se sintiera así de libre, nunca generó nada diferente de lo que yo ya había pensado del Castella. Si bien fue un punto de partida, no fue esta la lógica de organización que se utilizó en la propuesta final de diseño.

100 m2

DIRECCIÓN	Dirección Académica	Recepción e información	Vestíbulo Sala de espera Escritorio x 3 Archivo
		Asistencia de Dirección Despacho de Director	Oficina de reuniones Servicio sanitario
		Orientación	Sala 1 Sala 2 Sala 3
	Junta Administrativa	Financiero Secretaría	Oficina de reuniones Escritorio x 2
	Adm. Artística	Dirección Asistente	Oficina Sala de reuniones
PRIMARIA	Área compartida	A. Juegos techado Servicios sanitarios enfermería	
	Módulos aprendizaje	Espacio 1 vestibulación Espacio 2	bodegas material
O	Recreación y conectividad	Espacio interrelacional Paso techado	Juegos "urbanos" jardines
	Of. Nutrición/ Adm.	Oficina Asistente	
COMEDOR	Cocina	Limpieza y recepción alm. Alacena y cuarto frío Cocina y preparación Expendio de comida Recepción y lavada	
	Área de consumo	Área de mesas Bodega limpieza Servicios sanitarios	cerrado abierto
MANTE	Gimnasio de deportes	Área de graderas Área de Juego	Servicios sanitarios y duchas y vestidor Limpieza
	Almacén.	Bodega y exhibición	
SODA	Área de consumo	A. atención A. consumo	
	Biblio	Acervo principal Consulta Atención y préstamo Área de lectura Área de trabajo Área de estudio grupal Servicios sanitarios	
E-D-A	Centro informático cine	Acceso A. de computadoras compartidas Laboratorio digital, diseño Lab. edición digital y bodega	
	Expresión	proyecciones/ exposiciones	
	Módulos de estudio	Individuales Grupales	
	Teatrino	Escenario, sala de ensayos Camerinos y talleres Bodegas equipo y escenografía Controles Espectador	Salones de ensayo Talleres
	Anfi	Extensión del proceso Gradera exterior con capacidad para 500 personas	
PLÁSTICAS	Lite	Creación y análisis literario Salón de ensayos	
	Folklore	Taller especializado	
	Color	Talleres mixtos con sub ambientes. Respectivos bodegas. Comunicación visual	
	Digital/ Fotografía	Laboratorio de cómputo Cuarto oscuro	
	Grabado	Taller y cuartos de impresión, secado. Bodega,	
MUY MIENTO	Dibujo y diseño	Talleres mixtos con sub ambientes.	
	Especiales	Papel hecho a mano/ reciclaje y taller experimental.	
	Taller especializado s.s		
	Salon grande ensayo	Ballet clásico, danza moderna, expresión escénica	
	Salon medio x 2		
MUSICA	Salon pequeño x 4	Expresión corporal	
	Duchas vestidores		
	Bod.vestuario		
	Taller especializado		
	Salon grande ensayo	Coro/ de cámara / etc	
TEATRO	Salon medio x 2		
	Solfeo y armonía		
	cubículos para estudio instrumentos percú		
	cubículos para estudio instrumentos viento	Oficinas de profesores, compartidos. Cada cubículo con aislamiento acústico	
	cubículos para estudio instrumentos cuerdas		
Taller conceptual	s.s		
	Salon grande ensayos	Introducción al arte escénico	
	Salon medio x 2		
	Tramoya		
	Bod.vestuario y utilería	Expresión escénica	
Espacio de aprendizaje muy flexibles	Expresión corporal		
	Poesía coral		
	Escenotecnia		
	Dramaturgia		
	Producción	Educación musical / solfeo	
Taller especializado			

Sensación de apertura, recepción hacia estudiantes y visitantes. De claridad en el manejo de lo administrativo. Legible, transparente.

Espacio apto para el desarrollo de actividades espontáneas, de expresión y aprendizaje informal. Integrador de otros espacios como: comedor, gimnasio y mediateca.

Como parte de las propuestas de intervención del espacio libre e interrelacional. En donde predominan spots de interrelación personal, de estudio, de aprendizaje informal. De esparcimiento. De lo lúdico de la expresión artística, de la observación de la naturaleza tanto como de otros estadios.

Juegos, texturas, recorridos, paisajismo y exposiciones de arte.

Espacio de expresión, apto para proyecciones de filmes y documentales, exhibiciones temporales de arte, y exhibición de libros y materiales. Apto para ferias.

Especialidades abiertas. Pueden ser nómadeas, o mezclarse con las otras especialidades. Lo ideal sería incorporarlas más, relacionarlas más con las otras artes. Cada una con un espacio principal, y actividades periféricas.

Los espacios, muy abierto, con cohesión visual al exterior y a los espacios de prácticas experimentales. Bodegas bien definidas y separadas para cada especializado. Área de lockers y áreas de mesas de trabajo.

Taller artístico exploratorio

Módulo exploratorio de apreciación e interrelación de las prácticas. Observación, práctica, teoría. Relación visual e inclusive en donde a modo de HAPPENING se mezclan las diferentes artes.

Taller conceptual

Apreciación del arte

Historia del arte

Teoría del arte

Pedagogía

Práctica docente

Programas arquitectónicos

pliegues en el proceso de diseño

#2

Organización por caracterización espacial.

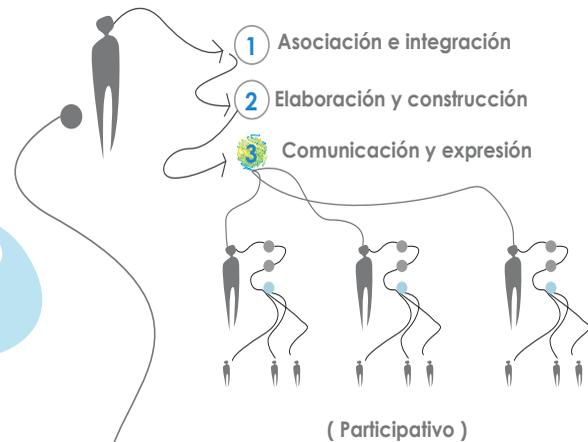
I Actividades que se desarrollan mejor de manera individual.

Actividades en su mayoría de educación informal, en donde la introspección tiene su espacio. Estudio individual, retos personales. El momento de la acción individual. El momento de pensar, de hacer de decir, de interpretar.

Fluyendo entre educación formal e informal

A/E Actividades de acción y expresión

Actividades en su mayoría de educación dirigida. En presentaciones y ensayos de orden abierto. Actividades también de educación informal, espacios donde los estudiantes pueden expresarse, individual o grupalmente. Exponerse y observar. El ámbito máximo.

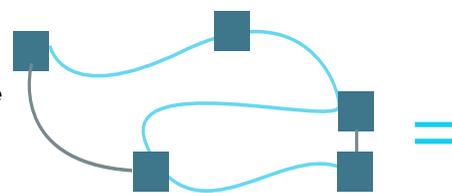

UC- **X** Si lo que realmente importa son las **relaciones**, no se pueden ver como actividades estáticas, sino como secuencias de actividades que se **complementan**.

X

X

X

“Si en el proceso creativo uno se encuentra a sí mismo. En el Castella uno se logra conocer a sí mismo en cada rincón del edificio, que es en sí mismo contante proceso creativo, un ejercicio de autoconocimiento”

Un pliegue

Momento introspectivo, de planeamiento, observacion. Donde se intelige, o sea, se lee desde adentro y se puede comparar la información nueva con la que ya se posee. Esta información es filtrada por cada persona, según sus circunstancias. Cada persona es única. Donde nace la inspiración. Es un estado mental. Donde se lleva a cabo la creación conceptual.

1

El momento del ensayo. La prueba y error. Donde se practica, se hace, se creación física. La manifestación de lo que se ha pensado. El hacer y el quehacer. El estado de flujo, fluir con la creación en la praxis.

2

El momento de expresarse, compartir, multiplicidad de actividades, conversar y jugar, gritar, expresarse, bailar, exponer, expresarse. Donde se incorpora a la experiencia individual lo que se aprendió y se compara / rte. El momento donde otros aprecian. Uno se expone y se autoevalúa. El momento de la retroalimentación y de la exposición a la crítica.

3

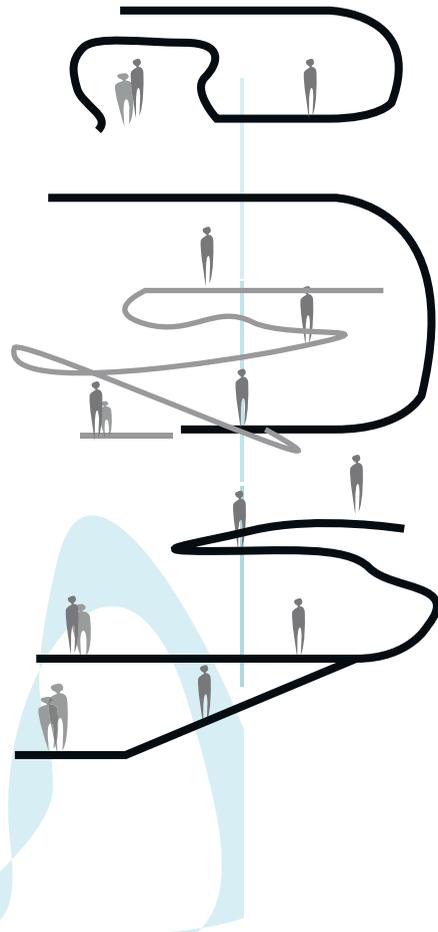
Que se expresa físicamente en el

PLIEGUE

= proceso creativo :

- continuo
- no lineal
- se dobla sobre si mismo
- transición de lo profundo a lo abierto
- flexible

Proceso creativo
En tres etapas

Al entender que un programa de organización convencional no respondía a las características del proyecto se decide volver de nuevo la atención a las bases teóricas.

La idea de generar nuevas relaciones entre las actividades, se tornó en el eje central del nuevo programa. Debía de cumplir como mínimo esta característica. Un segundo intento de generar una herramienta, para superar el concepto de "programa arquitectónico", que fuera útil, que permitiera organizar las actividades mediante nuevos parámetros y generar nuevas relaciones entre las actividades y los espacios surgió a partir de una lista interminable de actividades que se supone podría realizar cada uno de los usuarios del colegio. Esta lista de verbos como : comer, leer, escribir, pintar, cantar, etc., se enfrentó a 3 pares de características espaciales en las que se podrían llevar a cabo. El ejercicio no reveló casi nada sobre las actividades y nada sobre si se relacionaban entre sí de alguna manera. Le faltaba mucho para que estos espacios tuvieran carácter. Era muy general.

Pero si se pudo concluir que : 1 las actividades que se referían estrictamente a la práctica de las artes como : pintar, cantar, bailar, solían llenar las 6 categorías. Mientras que las estrictamente académicas, solamente se podían caracterizar por una de cada dupla. Por lo que si se puede entender de este ejercicio es que las actividades académicas necesitan de mucha más flexibilidad de espacio pues por su naturaleza pueden desarrollarse de múltiples maneras. Mientras

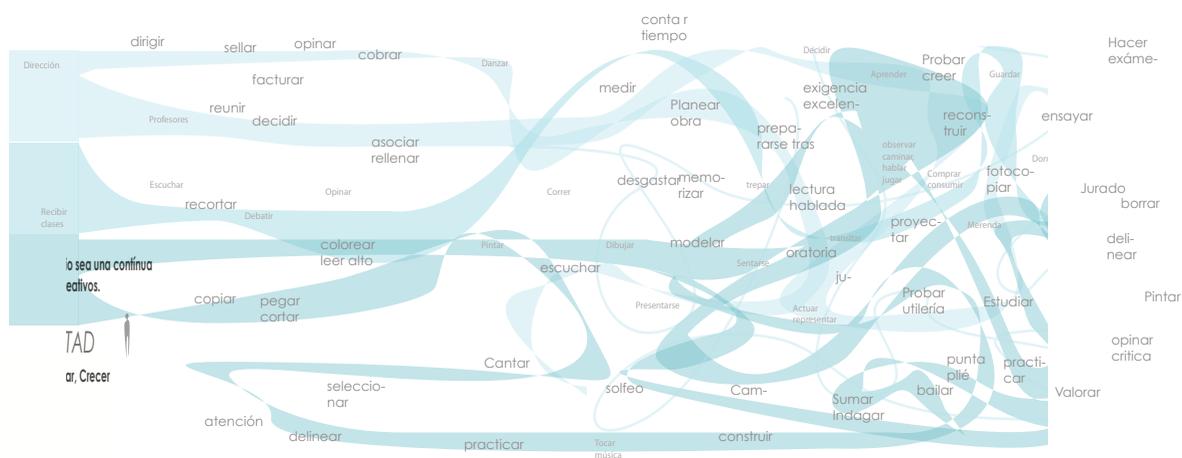
que las académicas son más rígidas y no ameritan de esta libertad.

+ :::: Los avances positivos

De esta incursión en la espacialidad del quehacer artístico se pudo entender el proceso creativo que hay antes, durante y después de cada una de las prácticas artísticas.

Los resultados evidencian que las actividades artísticas eran más flexibles y llenaban las 6 categorías de la lista. Lo que quiere decir que: se pueden realizar de múltiples formas, grupos, espacios y pueden albergar múltiples sub actividades. Contrario a las actividades académicas, que se reflejan más rígidas.

Gracias a esto, se logró entender como la nueva propuesta debe responder a la enseñanza y práctica del arte en sus múltiples opciones. Ser multifuncional. Entendiendo el proceso creativo y sus etapas se caracterizaron los tipos de pliegues, con los que se identificaron cualidades espaciales para cada etapa del proceso y cuales actividades son compatibles con cada pliegue.

Programas arquitectónicos

pliegues en el proceso de diseño

#3

Al entender que un programa de organización convencional no respondía a las características del proyecto se decide volver de nuevo la atención a las bases teóricas.

La idea de generar nuevas relaciones entre las actividades, se tornó en el eje central del nuevo programa. Debía de cumplir como mínimo esta característica.

Un segundo intento de generar una herramienta, para superar el concepto de "programa arquitectónico", que fuera útil, que permitiera organizar las actividades mediante nuevos parámetros y generar nuevas relaciones entre las actividades y los espacios surgió a partir de una lista interminable de actividades que se supone podría realizar cada uno de los usuarios del colegio. Esta lista de verbos como : comer, leer, escribir, pintar, cantar, etc. se traslapó entre sí para entrever cuáles actividades podían realizarse paralelamente sin ocasionar interferencia o impedir que se realicen otras. Así que le parámetro principal es la compatibilidad de las actividades para llevarse a cabo paralelamente y compartir espacios físicos.

Como las actividades de aprendizaje académico son requieren menos necesidades específicas, se basó en los parámetros de las artísticas para la categorización. Así surgen 4 bloques, o pliegues en donde se agrupan los componentes principales.

Programa Nuevas relaciones

Espacios 1 actividad/ función

Area administrativa/
Cocina/ Bodegas/Cubículos/
música/ prensa de grabado/
escultura

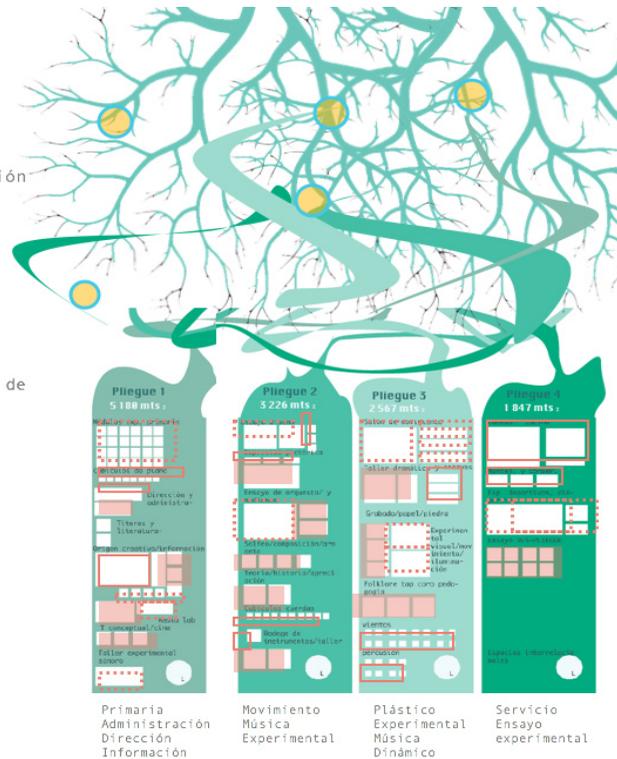
Espacios varias actividades de la misma rama

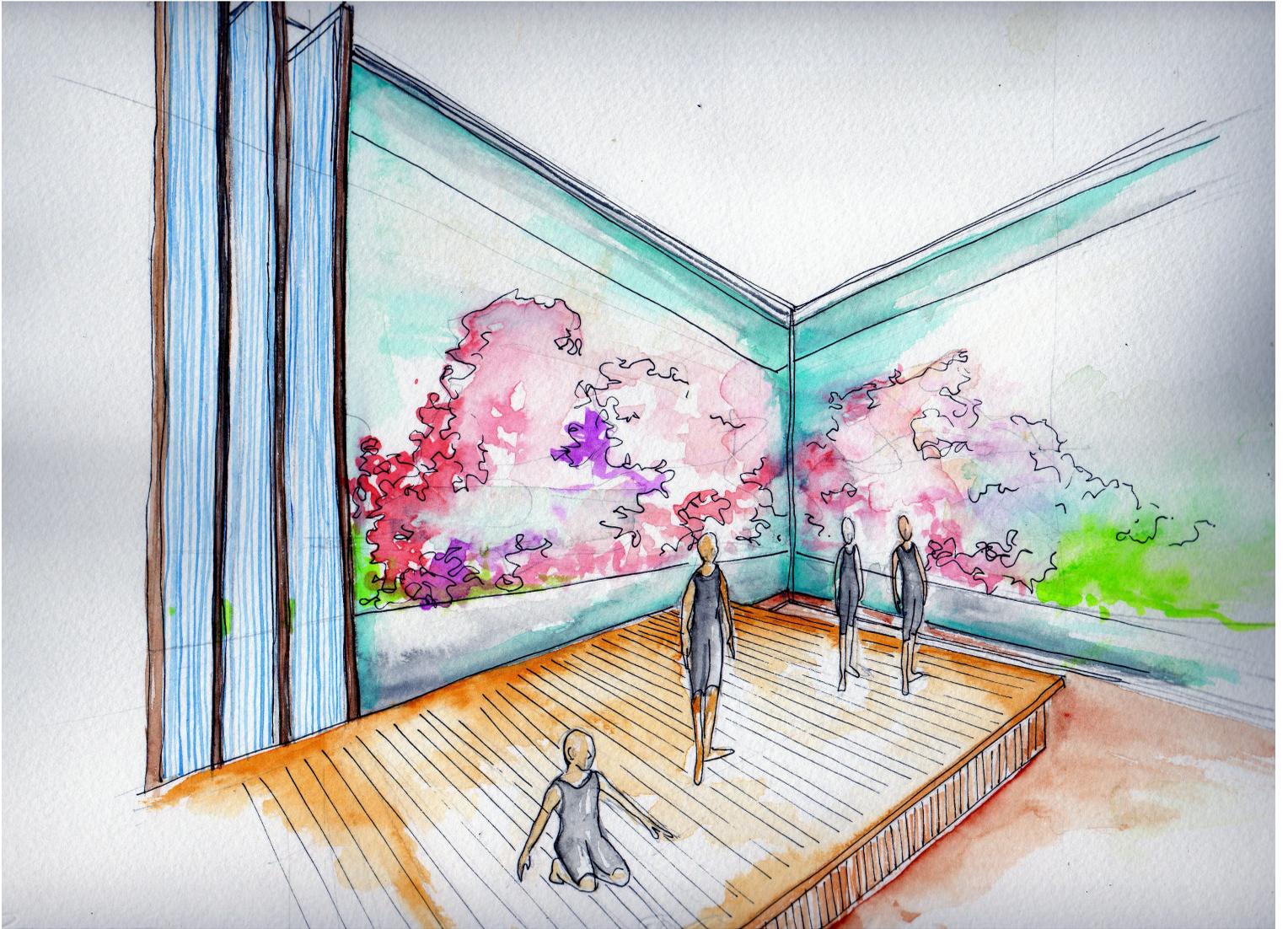
Ensayos de movimiento/
ensayos de música /áreas
de pintura y diseño

Espacios más flexibles
Varias actividades
AC/AR

Solfeo/Historia/ Clases
académicas normales/ mini
auditorio

*“Atravesando puertas sin darse cuenta,
no se observan escaleras, ni tan siquiera
portales. Los visitantes se deslizan hacia
dentro del edificio, una vez adentro el
movimiento de un nivel a otro es imper-
ceptible”*

Sophia Vyzoviti

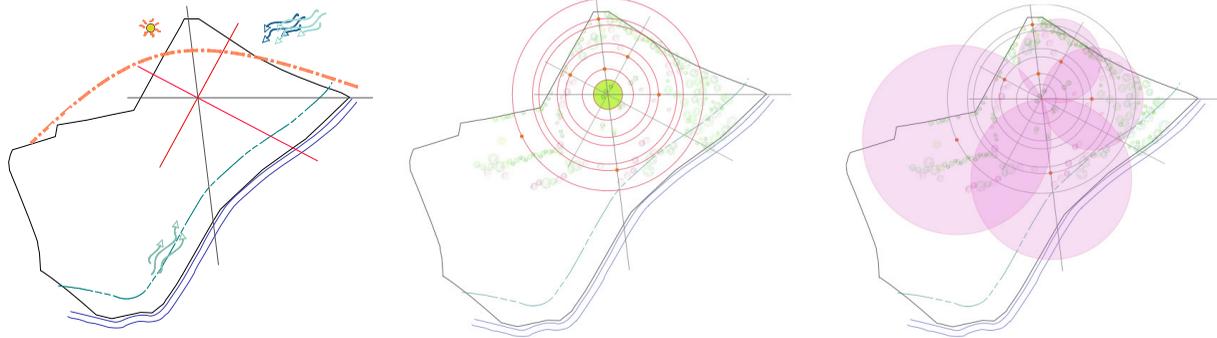

A watercolor illustration of a park scene. In the foreground, a paved area with a grid pattern is shown. A person with red hair, wearing a blue shirt and dark pants, is sitting on the ground on the left. To their right, a person in a blue shirt and dark pants is standing. Further right, another person in a blue shirt and dark pants is sitting on the ground. In the background, there are several trees with green and pink foliage. A winding path or road is visible. The sky is light blue and white. A pink rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the text 'Capítulo 5' and 'Propuesta de Diseño' in green and black text.

Capítulo 5
Propuesta de Diseño

Emplazamiento de pliegues

pliegues en el proceso de diseño

Al entender que un programa de organización convencional no respondía a las características del proyecto se decide volver de nuevo la atención a las bases teóricas.

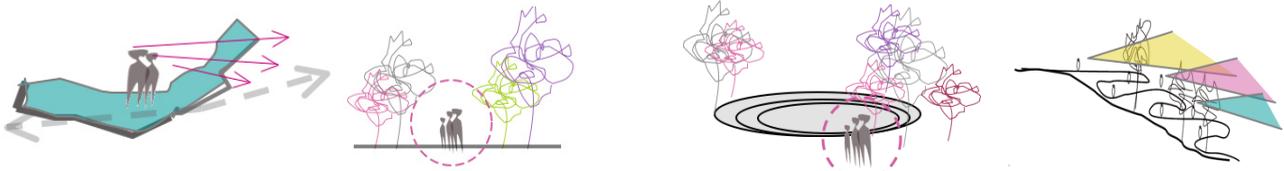
La idea de generar nuevas relaciones entre las actividades, se tornó en el eje central del nuevo programa. Debía de cumplir como mínimo esta característica. Un segundo intento de generar una herramienta, para superar el concepto de "programa arquitectónico", que fuera útil, que permitiera organizar las actividades mediante nuevos parámetros y generar nuevas relaciones entre las actividades y los espacios surgió a partir de una lista interminable de actividades que se supone podría realizar cada uno de los usuarios del colegio. Esta lista de verbos como : comer, leer, escribir, pintar, cantar, etc., se enfrentó a 3 pares de características espaciales en las que se podrían llevar a cabo. El ejercicio no reveló casi nada sobre las actividades y nada sobre si se relacionaban entre sí de alguna manera. Le faltaba mucho para que estos espacios tuvieran carácter. Era muy general. Pero si se pudo concluir que : 1 las actividades que se

referían estrictamente a la práctica de las artes como : pintar, cantar, bailar, solían llenar las 6 categorías. Mientras que las estrictamente académicas, solamente se podían caracterizar por una de cada dupla. Por lo que si se puede entender de este ejercicio es que las actividades académicas necesitan de mucha más flexibilidad de espacio pues por su naturaleza pueden desarrollarse de múltiples maneras. Mientras que las académicas son más rígidas y no ameritan de esta libertad.

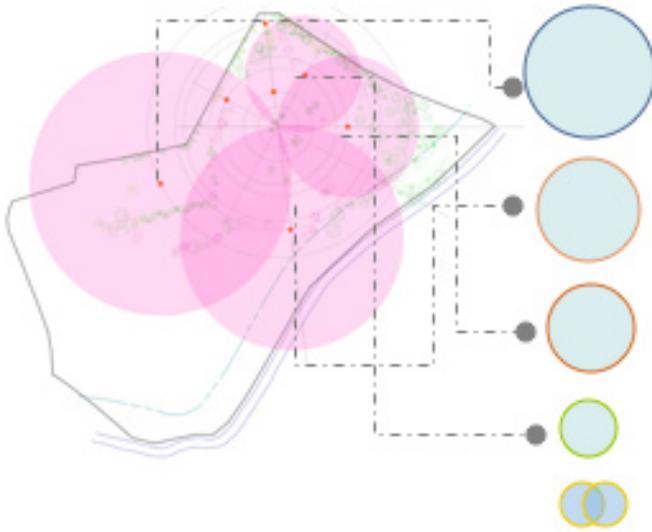
+ :::: Los avances positivos

De esta incursión en la espacialidad del quehacer artístico se pudo entender el proceso creativo que hay antes, durante y después de cada una de las prácticas artísticas.

Los resultados evidencian que las actividades artísticas eran más flexibles y llenaban las 6 categorías de la lista. Lo que quiere decir que: se pueden realizar de múltiples formas, grupos, espacios y pueden albergar múltiples sub actividades. Contrario a las actividades

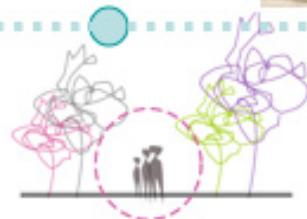
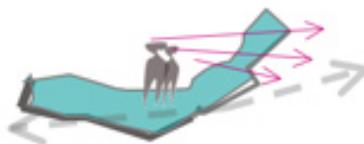

académicas, que se reflejan más rígidas. Gracias a esto, se logró entender como la nueva propuesta debe responder a la enseñanza y práctica del arte en sus múltiples opciones. Ser multifuncional. Entendiendo el proceso creativo y sus etapas se caracterizaron los tipos de pliegues, con los que se identificaron cualidades espaciales para cada etapa del proceso y cuales actividades son compatibles con cada pliegue.

Planta de Conjunto

Emplazamiento

pliegues en el proceso de diseño

Tanto la idea de la conyinidad, desde las actividades y las calidades espaciales se expresa en el Castella como un pliegue. Desde las tempranas exploraciones formales, el uso de tiras continuas de papel eran las capaces de reproducir y transmitir las sensaciones de unidad.

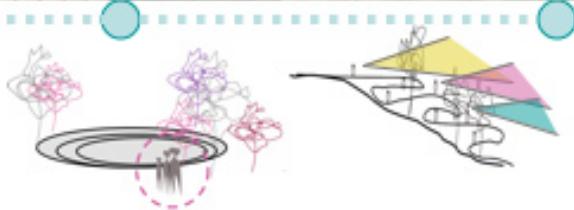
Con forma a la investigación, los aciertos de la plataforma, o eje dinámico donde se plantea desarrollar el conector artístico y el centro vivo, como expresión del arte y la comunicación que mantiene viva la esencia del Castella comienzan a ser parte del programa de gran valor y peso.

El centro vivo, el gran distribuidor que a manera de plaza abraza y contiene gran parte de los espacios diseñados para el aprendizaje informal y espacios de expresión.

Del que se ramifican, espacios, que contienen diferentes actividades, artísticas, de ocio, de aprendizaje. Todas entremezcladas como una urdimbre. Y conectan el centro vivo con el eje dinámico y con otros espacios que rematan con pequeños y alternativos espacios de expresión, como lo son el mini anfiteatro, terrazas naturales, escenarios mimetizados con la pendiente, etc.

Estos pertenecen a la red de pequeñas intervenciones de paisaje, que envuelven en un gran e imaginario pliegue, los pliegues físicos, masivos igual que livianos, imponentes mas no invasivos.

Plegando y desplegando llenos y vacíos, arte y academia, aprendizaje y expresión.

Planta de conjunto

pliegues en el proceso de diseño

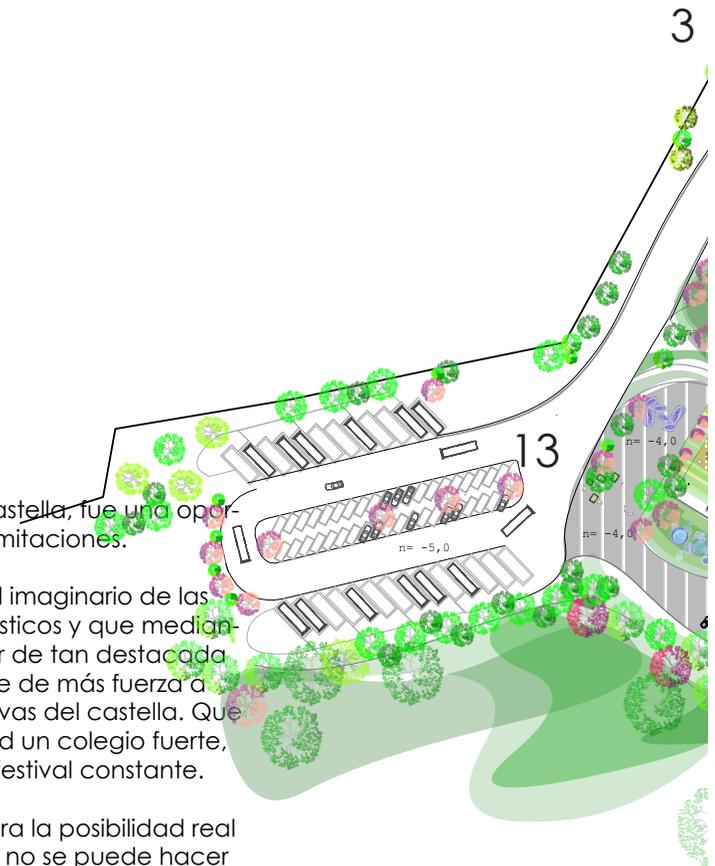
En general, el proyecto se puede leer en :

1. Acceso
2. Parada de descarga de pasajeros de las rutas de bus
3. Puente peatonal
4. Llegada a centro vivo
5. extensiones de centro vivo. Ramificaciones.
6. Anfiteatro
7. Pliegue 1 o verde.
8. Pliegue 2 o turqueza
9. Pliegue 3 o violeta
10. Pliegue 4 o rojo
11. Plaza de las musas
12. Paseo de mercaderes
13. estacionamiento de buses y vehículos particulares
14. Monumento al corazón de Don Arnoldo
15. Punto de seguridad

El resultado final, más que una propuesta para albergar el castella, fue una oportunidad para soñar lo que debería ser, lo que podría ser sin limitaciones.

Se pretende que las pliegues se perciban y se plasmen en el imaginario de las personas. Que sean una referencia clara de los procesos artísticos y que mediante la continuidad formal se pueda dar seguimiento a la labor de tan destacada institución. Que con la impresionante escala de los pliegues, se de más fuerza a este proyecto, se desplieguen todas las posibilidades expresivas del castella. Que con este amplio espacio se pueda proyectar a la comunidad un colegio fuerte, firme que pueda recibir tanta gente, que el Castella sea un festival constante.

Y se espera que mediante los espacios experimentales se abra la posibilidad real de seguir soñando, imaginando, creando y haciendo lo que no se puede hacer en ningún otro lugar, mas que en el Conservatorio de Castella, ser feliz, soñar, crear, creer y crecer.

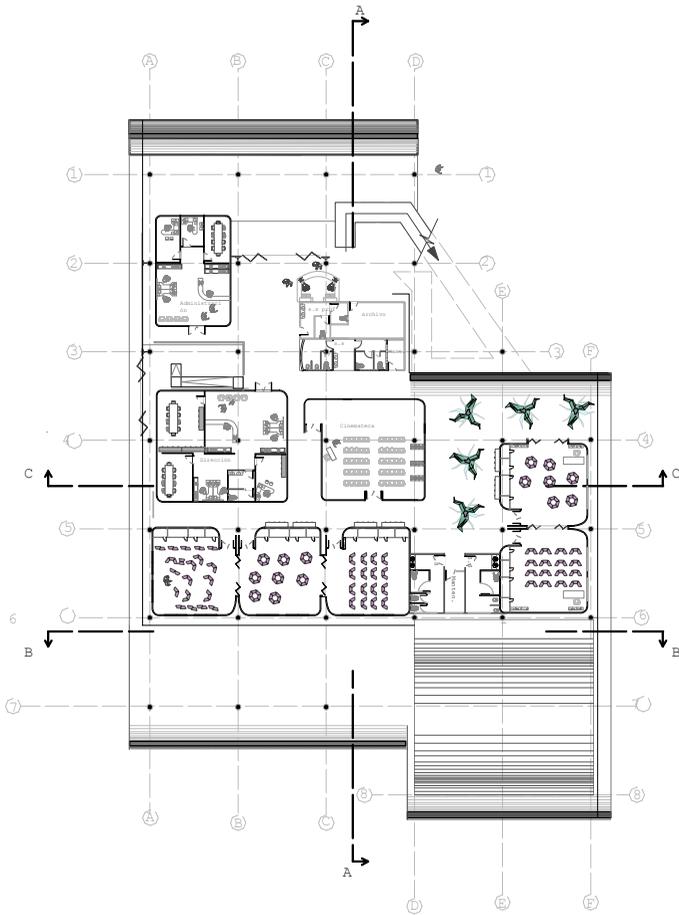

1

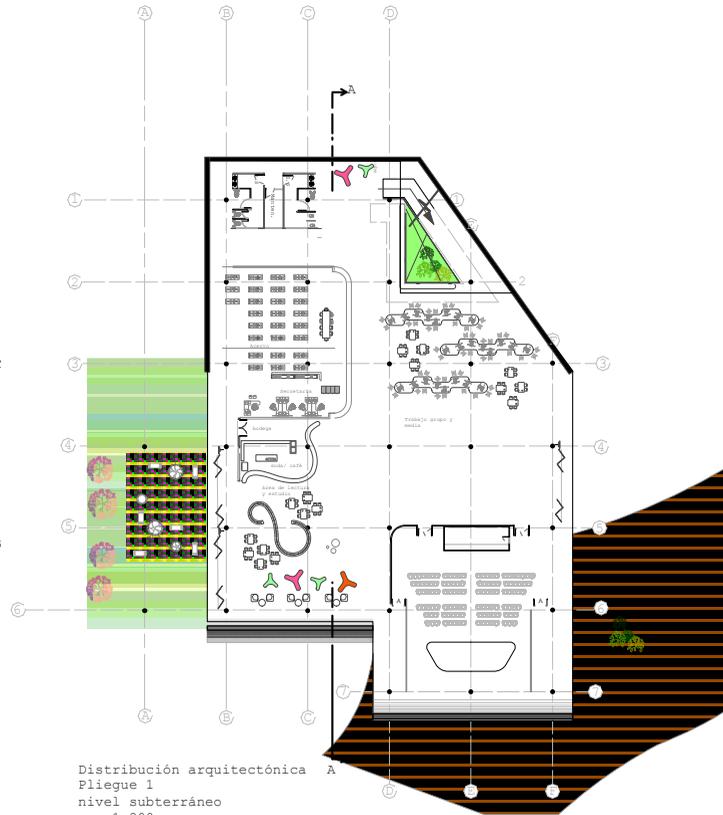

Pliege Verde

pliegues en el proceso de diseño

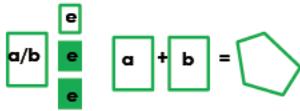

Planta de distribución arquitectónica nivel de acceso desde centro vivo

Planta de distribución arquitectónica Nivel subterráneo

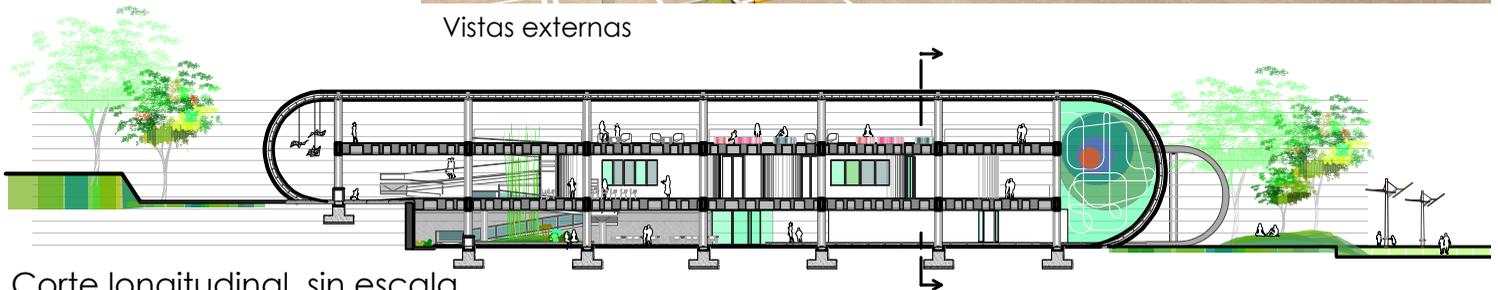
Plantas sin escala

Pautas aplicadas

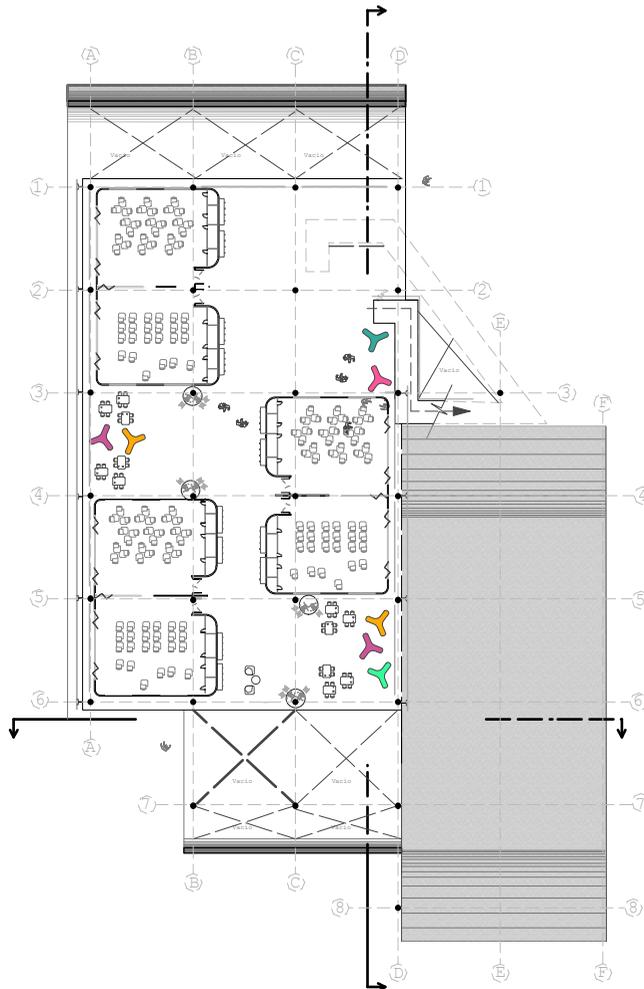
Vistas externas

Corte longitudinal sin escala

Pliege Verde

pliegues en el proceso de diseño

Distribución arquitectónica
Módulo 1
nivel superior

Planta de distribución arquitectónica
Nivel superior

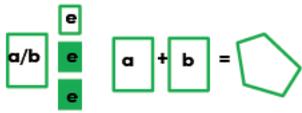
Plantas sin escala

Este primer pliege por ejemplo contempla y contiene espacios para actividades que están más relacionadas con el exterior, con el proyectar o con la comunicación con lo externo. Por lo que contienen las facilidades administrativas, tanto como espacios experimentales de primaria, un mini auditorio, una cinemateca, un café, un estudio de grabación y laboratorio digital. Además de la biblioteca.

El segundo, contiene en su mayoría áreas de ensayo experimentales de movimiento. Y las facilidades de apoyo como vestidores, bodegas de vestuario y escenografía, etc. También gran parte de los cubículos de estudio individual destinados a los instrumentos musicales.

El tercero, posee áreas de ensayos de música y teatro, así como gran mayoría de las áreas especializadas para artes plásticas.

El cuarto pliege, es más que nada de servicios, como comedor y ensayos libres, que se pueden separar, y destinar a variados tipos de actividades.

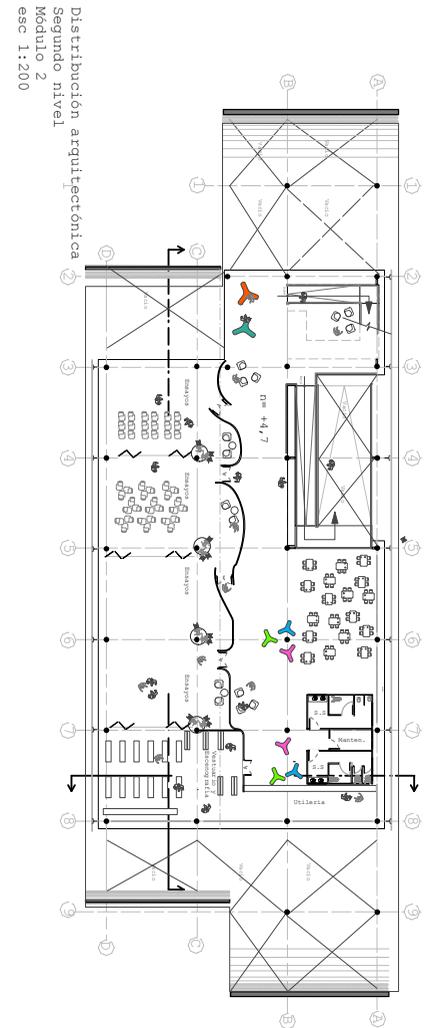
Pautas aplicadas

Vistas externas

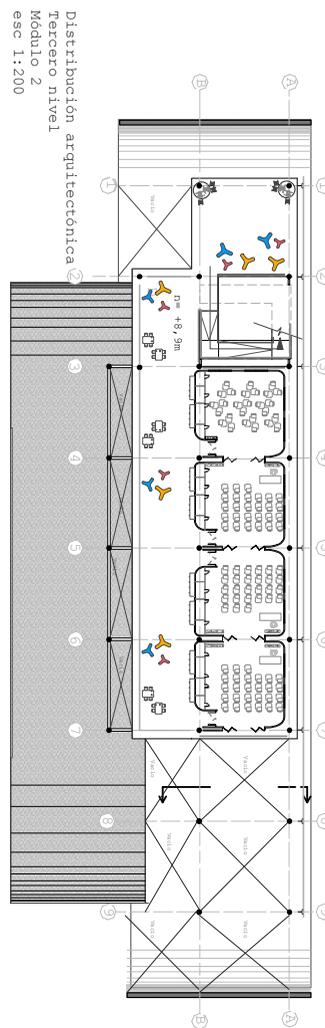
Pliegue Turquiza

pliegues en el proceso de diseño

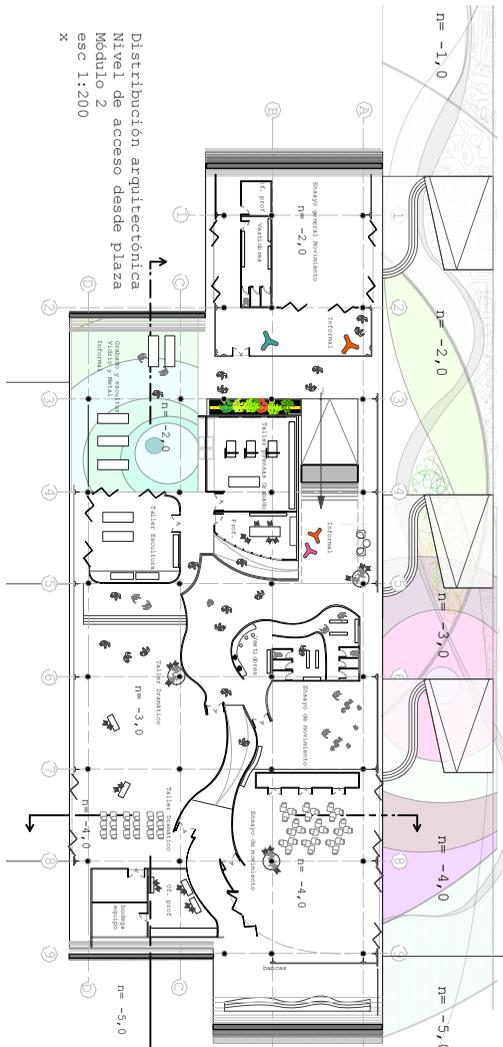
Distribución arquitectónica
Segundo nivel
Módulo 2
esc 1:200

Planta de distribución
arquitectónica
Tercer nivel

Distribución arquitectónica
Tercero nivel
Módulo 2
esc 1:200

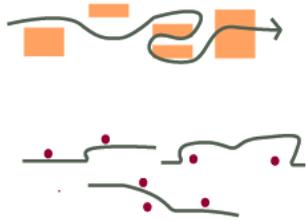
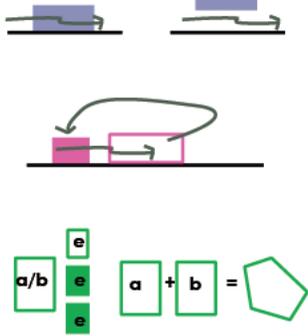
Planta de distribución
arquitectónica
Segundo nivel

Distribución arquitectónica
Nivel de acceso desde plaza
Módulo 2
esc 1:200
x

Planta de distribución
arquitectónica
Nivel acceso

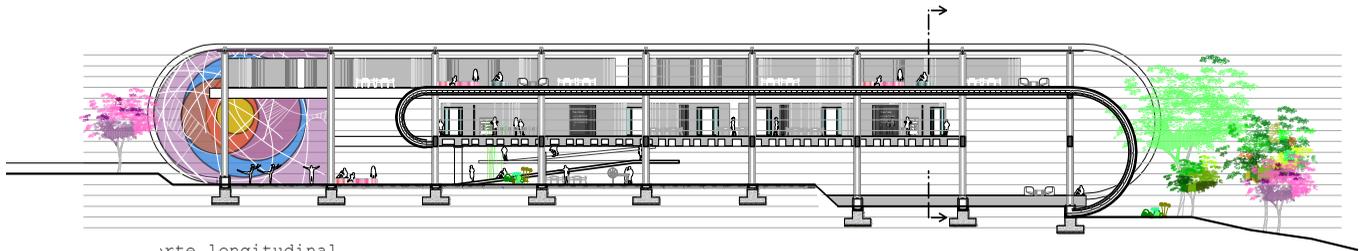
Plantas sin escala

Pautas aplicadas

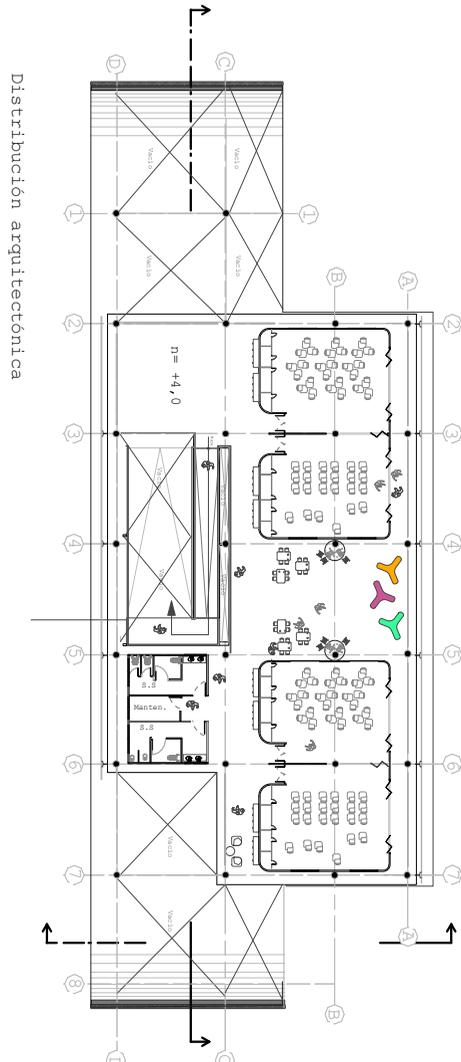
Vista externa e interna

Corte longitudinal sin escala

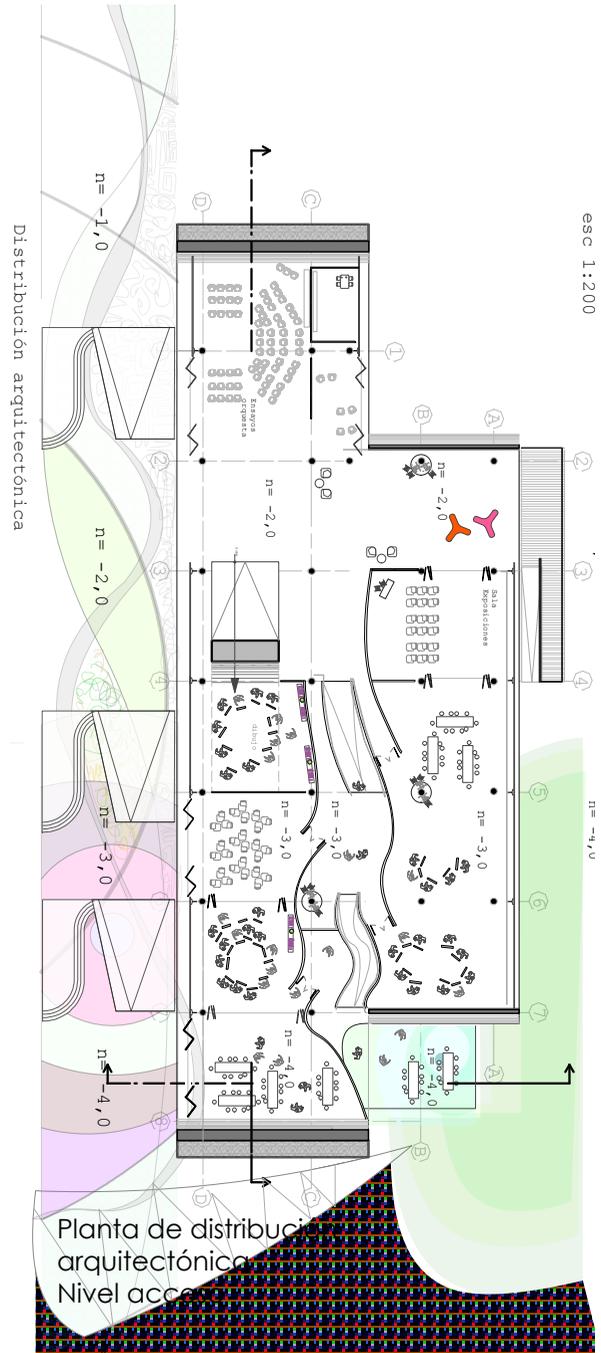
Pliegue Violeta

pliegues en el proceso de diseño

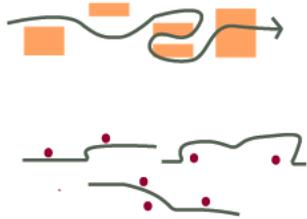
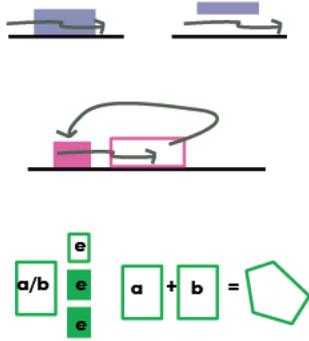
Planta de distribución arquitectónica Segundo nivel

Plantas sin escala

Planta de distribución arquitectónica Nivel acceso

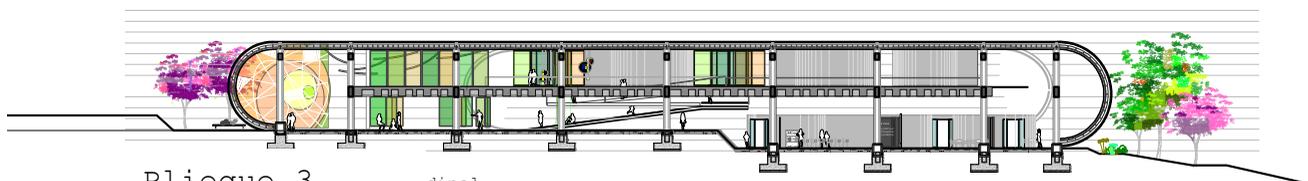
esc 1:200

Pautas aplicadas

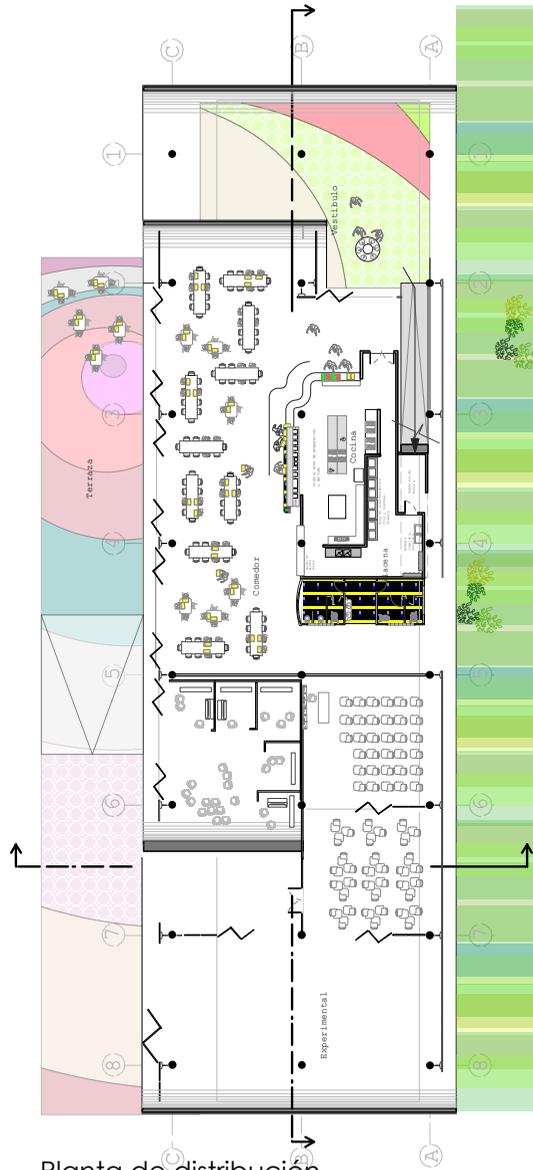
Vista interna de espacios flexibles

Pliegue 3
dinal
Corte longitudinal sin escala

Pliegue Rojo

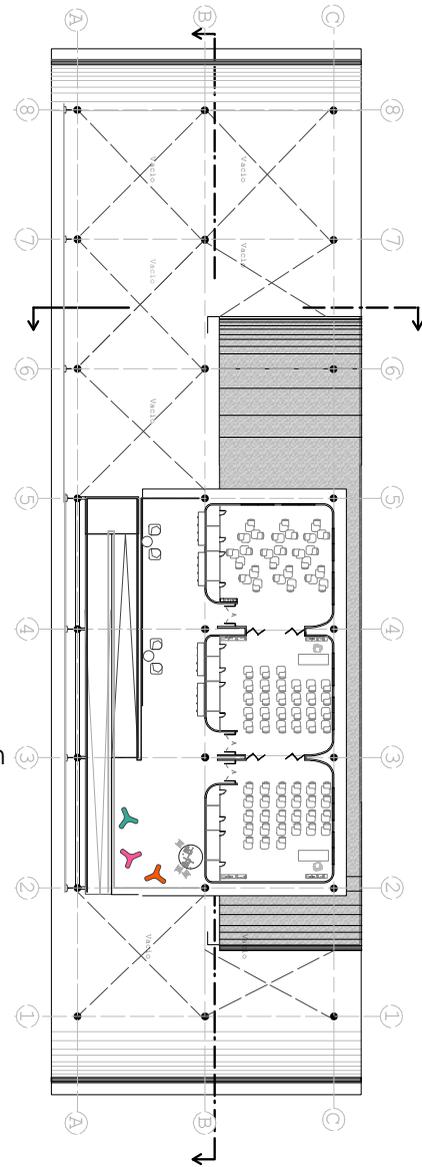
pliegues en el proceso de diseño

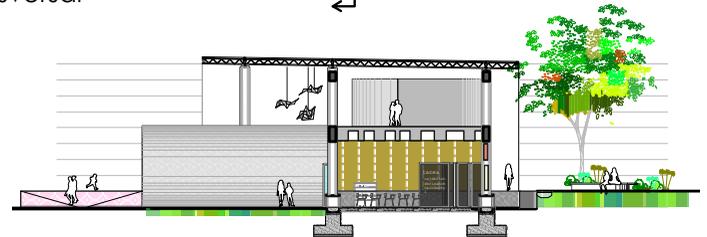
Planta de distribución
arquitectónica
Nivel acceso

Plantas sin escala

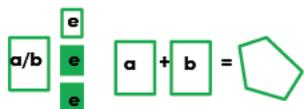
Planta de distribución
arquitectónica
Segundo nivel

Corte transversal
sin escala

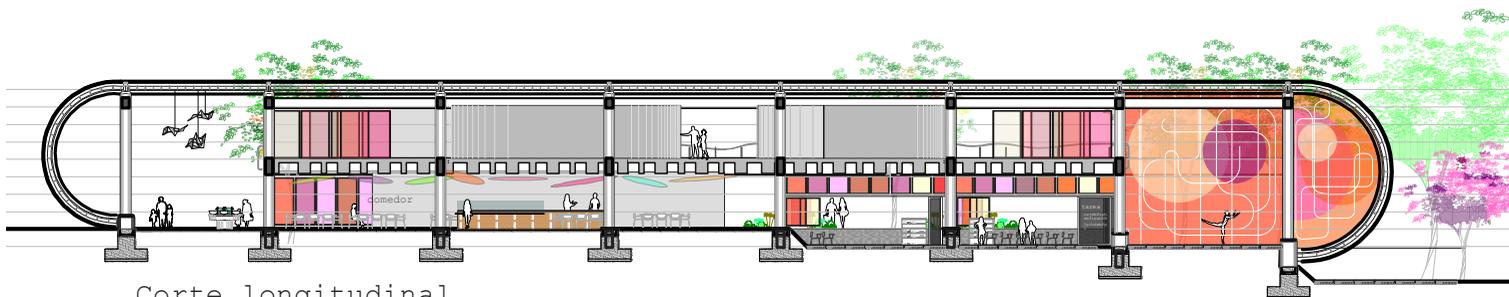
Corte transversal

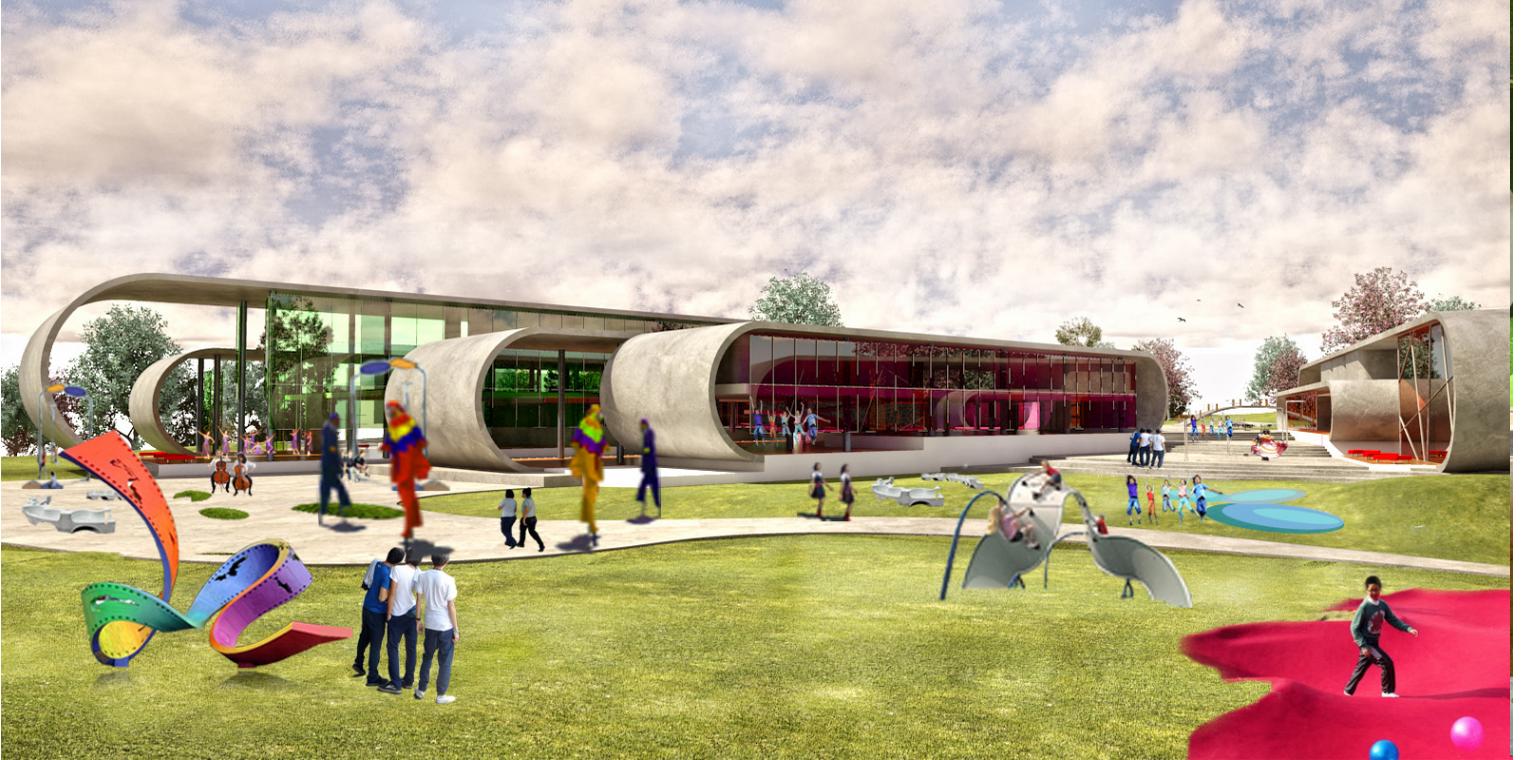
Pautas aplicadas

Vistas externas

Corte longitudinal
Corte longitudinal sin escala

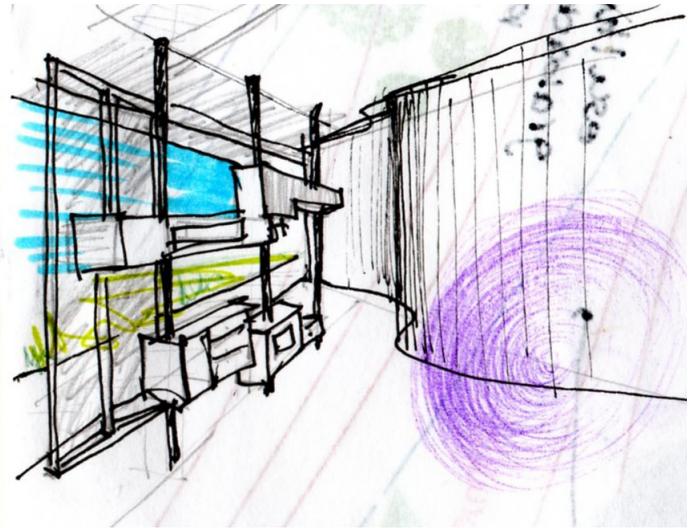
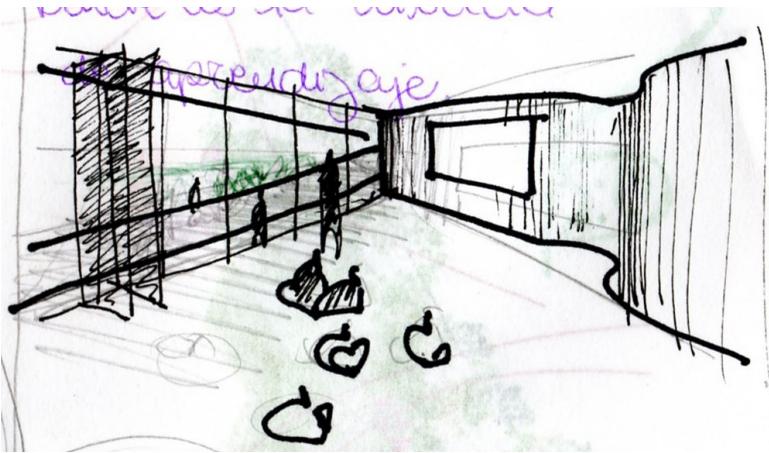

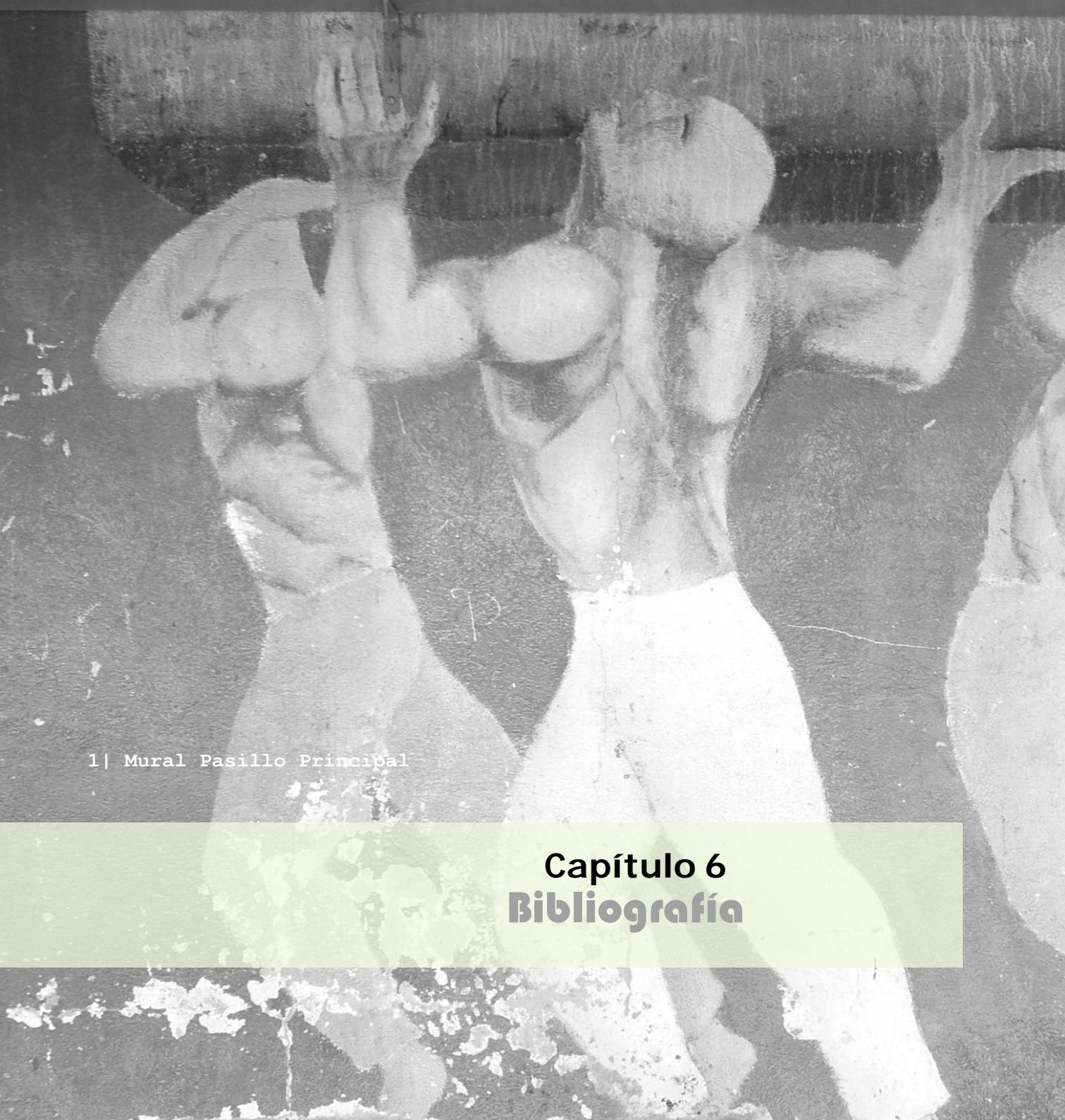

“En el Castilla no hay campana, porque ni en nuestra vida ni en nuestra casa hay campanas que nos digan constantemente lo que debemos hacer”.

Arnoldo Herrera González

1 | Mural Pasillo Principal

Capítulo 6 Bibliografía

tesis y documentos

1. Aguilar Julio, Martorell Sofía. 2003. ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO ESPACIAL PARA EL CAMPUS DEL CONSERVATORIO DE CASTELLA.
4. Víquez A. Franciny Relación entre la Educación Estética, el Rendimiento Académico y la Deserción en los estudiantes del Conservatorio Castella. UNA, Heredia 1999
2. Solano M. Gaudy, Valdivia A. Sandra, Agüero C. Herlin Estimulación de Potencialidades en los niños y niñas con Rasgos de Talento Superior de Tercer Año de Escuela Conservatorio de Castella Promoción 2000
3. Letelier V. Estructuras dinámicas. Modos operativos en el hemisferio Norte y Chile y sus posibilidades de aplicación Latinoamérica. [Http://issuu.com/vletelier/docs/estructuras_din_micas](http://issuu.com/vletelier/docs/estructuras_din_micas)
4. Ministerio de Educación Pública, República de Costa Rica. Proyecto de ética, estética y ciudadanía. Programas de estudio de artes plásticas. San José, Costa Rica Noviembre 2009. [Http://www.mcjdcr.go.cr/magon/arnoldo_herrera_1991.html](http://www.mcjdcr.go.cr/magon/arnoldo_herrera_1991.html)

libros

1. Gauza. M, Guallart. V, Muller. W, Soriano. F, Porras. F, Morales. J. Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada. Editorial Actar Barcelona, 2000
2. Freire Paulo. La Educación como Práctica de la Libertad Editora Civilização Brasileira, S. A. 1971
3. Association Metawork Approaches to interactivity METAWORK
4. Croft Catherine. Concrete Architecture. Gibbs Smith Publisher 2004
5. Ernst von Meijenfeldt et al. Below Ground Level. Creating new spaces for Contemporary Architecture. Birkhauser, 2003.
6. Manuel Gausa y autores varios. Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada. 2000
7. Diccionario de Nuevo Humanismo. Biblioteca virtual de los Centros de Estudio y los Centros de Trabajo <http://www.silo.net>
8. Estructuras Dinámicas. Modelos operativos en el hemisferio norte y Chile y sus posibilidades de aplicación Latinoamérica. http://issuu.com/vletelier/docs/estructuras_din_micas

9. Kronenburg, Robert. Flexible Architecture that responds to change. Laurence King Publishing 2007.
10. Juhani Pallasmaa. Los ojos de la piel, la arquitectura y los sentidos. 2005
11. Gastón Bachelard. La poética del espacio.
12. Paricio, Ignacio. La piel ligera. Maduración de una técnica constructiva. Actar-BirkhauserPro.
13. Vyzoviti, Sophia. Folding Architecture, Spatial, structural and orgazational diagrams. 2003
14. Neil. A. Summerhill 1963
15. Till. J. Architecture Depends. 2009, Cambridge, United states of America.
16. Jiménez. J Teoría del Arte Tecnos/Alianza Editorial, Colección neoMetrópolis , Madrid, 2002
17. Montaner. J.M. Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2008
18. Baraona. E. Skin. Piel
<http://issuu.com/ethel.baraona/docs/piel.skin> 2008
19. Deleuze G. El pliegue, Leibniz y el barroco. http://books.google.co.cr/books?id=Py8FGMqo8mcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
20. Zaera-Polo. A. Filogénesis, las especies de FOA. Actar. Barcelona 2003.
21. Guallart. V. Geo Logics, geografía, información, arquitectura. Actar. Barcelona 2009
22. T. Adam The Eisenman - Deleuza fold
_The University of Auckland 1994

páginas inernet y artículos e books

1. Conservatorio de castella (consultada 20 mayo 2010)
<http://www.conservatoriodecastella.com/>
2. Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (consulta- da 12 abril 2010) http://www.mcjdcg.go.cr/magon/ar-noldo_herrera_1991.html
3. La nación (consultada 12 abril 2010) <http://www.nacion.com>
4. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (consultado 1 julio 2010)
<http://www.oei.org.co/quipu/costrica/index.html> (consultada 27 junio 2010)
5. Taller Nacional de Teatro. <http://www.tnt.cultura.cr/>
6. Orquesta Sinfónica Nacional <http://www.osn.go.cr/>
7. Taller Nacional de Danza <http://www.tanadanza.com/>
8. María Montessori, La pedagogía de la responsabilidad y la autoformación. http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.htm
9. Guillez Deleuze. El pliegue Leibniz y el Barroco. http://books.google.co.cr/books?id=Py8FGMqo8mcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summariy_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
10. Genius loci, el espíritu de lugar Aproximación a una Fenomenología de la Arquitectura.
<http://es.scribd.com/doc/19474645/Norberg-Schulz-Christian-GeniusLoci>
11. Deconstructivismo
<http://es.wikipedia.org/wiki/Deconstructivismo>
12. <http://www.big.dk/>
13. Liora Bresler . Metodología de investigación cualitativa, prestando atención a la música escolar como género en sus micro y macro contextos.
<http://www.ucm.es/info/reciem/v1n1.pdf>
14. Jorge Luis García Fabela. ¿Que es el paradigma humanista en la educación?
http://www.riial.org/espacios/educom/educom_tall-1ph.pdf
15. Nora Ros. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina E l lenguaje artístico, la educación y la creación.
<http://www.rieoei.org/deloslectores/677Ros107.PDFxx>

16. Urban worm design. Folding Architecture.
<http://www.urbanworm.ca/bwm/folding/>
17. Blind Folding.
<http://www.rockwool.dk/inspiration/current+architecture/blind+folding>
18. Escuela Infantil Sighartstein.
<http://www.archkids.com/2010/03/escuela-infantil-sighartstein.html>
19. Mail Online
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2063539/Sonet-Lumi-Artists-transform-city-create-spectacular-light-show.html#ixzz1wsxKMW1x>
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2063539/Sonet-Lumi-Artists-transform-city-create-spectacular-light-show.html>
20. Sonora.
http://www.replica21.com/archivo/articulos/g_h/621_garcia_sonora.html
21. The cooper union
<http://cooper.edu/art/facilities>
22. ¿Qué es el paradigma humanista en educación?
García JL. México.
http://www.riial.org/espacios/educom/educom_tall-1ph.pdf
23. El lenguaje artístico, la educación y la creación.
Ríos N. Argentina.
<http://www.rieoei.org/deloslectores/677Ros107.PDF>
24. María Montessori , la pedagogía de la responsabilidad y la autoformación. Autor: Enrique Martínez-Salanova Sánchez
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.htm
25. Conceptos relativos a la creatividad artística según Umberto Eco. Autor: Amanda A. Garma. Revista de filosofía "A PARTE REI" Argentina.
<http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/amanda.pdf>
26. Genius Loci. El espíritu del Lugar. Apreciación a una fenomenología de la arquitectura. Christian Norberg Schulz.
<http://es.scribd.com/doc/19474645/Norberg-Schulz-Christian-GeniusLoci>
27. Un espacio para pensar la educación artística desde el aula. Experiencia en la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. MÓNICA MARCELL ROMERO SÁNCHEZ
<http://www.rieoei.org/deloslectores/3597Marcell.pdf>
28. Maturana. H y Vignolo. C. Conversando sobre Educación

27. Mayky P. y Morehouse R. Beginning Qualitative Research: A Philosophical and Practical Guide. 1994 UK.

http://books.google.co.cr/books?id=pq-0w28WR_YC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

artículos

1. Malavassi Guillermo, Herrera y el Castilla.
2. Martínez Ligia. Arnoldo Herrera González, Un quijote de las artes. Revista cultural del Conservatorio de Castilla, Oct. 1996
3. Gamboa Francisco, La Hermosa realidad del Conservatorio de Castilla. Revista Musical
4. Ulloa Barrenechea, Ricardo. Arnoldo Herrera González, hacia un concepto de persona libre.
5. Herrera González, Arnoldo. La Educación Musical Escolar.
6. Herrera Ulloa Sergio, Arnoldo Herrera, Director de Orquesta ,1997
7. Conservatorio de Castilla, descripción curricular, Departamento de Artes plásticas.
8. Conservatorio de Castilla, departamento de artes plásticas, Reglamento Interno.
9. Herrera Arnoldo. , Razón de ser del Conservatorio de Castilla. Artículo Revista Cultura del CONSERVATORIO DE castella, oct 1996.

10. Carpo, Mario La era del pliegue. De la de-
cosntrucción a la arquitectura maleable.
Arquitectura Viva #93. 11-12-2003

11. Lazo, Pablo. Notas para una revisión de
la noción de pliegue en la arquitectura
(finalmente) de vitrinas
Arquine # 25 2003

12. Maturana. H y Vignolo. C Conversando sobre
Educación
[http://www.dii.uchile.cl/~revista/ArticulosVol4-N2/249-
266%2005-H.pdf](http://www.dii.uchile.cl/~revista/ArticulosVol4-N2/249-266%2005-H.pdf)

13. Chávez Rosa A. La creatividad en la edu-
cación artística.

14. Morin. E. Los siete saberes necesarios
para la educación del futuro UNESCO 1999

15.

entrevistas y documentales

1. Entrevista profunda a Mar-
ta Eugenia Rojas Fernández "la teacher"
Profesora del Castella durante año tal al tal

2. Entrevista profunda a Sergio Herrera Ulloa. Ex
alumno, Hijo de Don Arnoldo Herrera Gonzáles

3. "Un día en el Castella de 1986 " Diario vi-
deo en 8 partes. Grabado por Mauricio Herrera.
<http://www.youtube.com/watch?v=2xkAa7BVj3E>

4. Summerhill y la libertad.
[http://www.youtube.com/watch?v=C_st-
Naj-iYI&feature=player_embedded](http://www.youtube.com/watch?v=C_st-Naj-iYI&feature=player_embedded)

5. Entrevista profunda a Merceditas Sán-
chez Garbanzo. Ex alumna, música de pro-
fesión y profesora de artes musicales.

6. Entrevista profunda a Elián Lopez. Ex alum-
na del colegio, bailarina profesional. Ganado-
ra dos veces del premio nacional de danza.

