

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS

Programa curso Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos

**CURSO: El color en la teoría de la arquitectura del siglo XX,
la arquitectura policromática de Bruno Taut**
*Color in the 20th century architectural theory. The polychromatic
architecture of Bruno Taut*

PROFESOR: Khaled Saleh Pascha
SIGLA: ADU4037
CRÉDITOS: 10
CARÁCTER: OPR
MODULOS DOCENTES: 2
REQUISITOS: Inglés (entender, leer) – Alumnos de magíster y doctorado
DISCIPLINA: Teoría e historia de la arquitectura

DESCRIPCIÓN:

La discusión del color en la arquitectura tiene una larga historia que ha estado siempre presente en el discurso desde la primera centuria con Vitruvio, quien escribió el primer libro sobre arquitectura. Vitruvio siempre mantiene una relación muy práctica con los colores naturales como pigmentos y colorantes, y no hace mucha diferencia entre el color como sensación y el material colorante.

Leon Battista Alberti sigue la concepción vitruviana del color en su libro *De re edificatoria* (1452) en cual el color aparece como asunto técnico, entendido como materias colorantes.

Con Gottfried Semper, el famoso arquitecto y teórico del siglo XIX, la discusión de los colores en la arquitectura comienza a cambiar radicalmente. Su famoso estudio sobre la arquitectura policromática de la antigüedad muestra la estrecha relación entre la forma arquitectónica y el tratamiento de su superficie con colores, con el fin de diferenciar la "mascara" de la fachada como elemento significativo. Junto con el ornamento, los colores juegan un importante rol estético como meta-nivel de significación y como elemento antropomórfico en la arquitectura. También Adolf Loos argumentó en esta línea cuando reclamó que los colores aplicados en la arquitectura siempre tienen que ser de color elemental y nunca deben ser iguales o parecidos del color del material que sirve como fondo de la pintura.

Desde comienzos del siglo XX el color ha sido un tema del debate arquitectónico y por lo tanto político. La importancia del discurso sobre el color se refleja en los programas de la Bauhaus y en algunos de sus profesores como Wassily Kandinsky, Paul Klee, Josef Albers y particularmente Johannes Itten, que trataron de combinar de una manera sinestética, forma y color en la arquitectura.

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS

Lo que llama la atención en general es que quienes que han sido fuertes protagonistas de la arquitectura policroma en la primera mitad de siglo XX, no basaron sus argumentaciones en los nuevos conceptos desarrollados en el campo de la física, la fisiología y la psicología, sino más bien tomaron decisiones a base de su intuición artística y sentido común.

Bruno Taut, en cambio, produce textos sobre color, tratando de convencer sobre la necesidad de una arquitectura policroma también de una manera psicológica y atacando con dureza a la arquitectura del pasado por su falta de color. Uno de sus textos más conocidos en este sentido es el “¡Llamamiento a construir en color!”, publicado en 1919 que además contó con las firmas de otros arquitectos muy conocidos en su época, como Peter Behrens, Walter Gropius, Hans Poelzig, Hans Scharoun entre otros. Taut llevó radicalmente a la práctica sus ideas sobre colores. Entre los proyectos más famosos está el barrio Falkenberg de 1913, que fue la primera aplicación maciza de colores en un gran proyecto residencial en su tiempo. Sus experimentos con forma y color en sus asentamientos de Hufeisensiedlung, Onkel-Toms-Hütte y otros proyectos en Berlín siguen siendo monumentos importantes en una búsqueda de la arquitectura moderna con el fin de equilibrar racionalidad, conciencia social, diversidad y calidad de vida en que el color como “recurso más barato y efectivo de la arquitectura” juega un rol muy importante.

OBJETIVOS

1. Se analizarán los discursos y concepciones acerca del color en la arquitectura, particularmente a partir del siglo XIX.
2. Se introducirá a los estudiantes en los principios de la teoría de la arquitectura del modernismo (expresionismo, la teoría del ornamento, entre otros) que influyeron en la definición del rol de los colores en el siglo XX.
3. Se compararán las relaciones que han tenido estos teóricos, arquitectos e historiadores de la arquitectura con los desarrollos en teoría y técnica del color en sus respectivas épocas.
4. Se rescatarán, analizarán críticamente y darán a conocer las ideas sobre teoría y práctica del color sustentadas por los arquitectos de la época del modernismo, tomando como ejemplo central la obra del arquitecto Bruno Taut.

CONTENIDO

1. Los colores en la teoría de la arquitectura
 - a. La antigüedad: Vitruvio
 - b. El renacimiento: Alberti
 - c. El romanticismo y historicismo: Semper, Ruskin, Viollet-le-Duc
2. Los colores en la teoría de la arquitectura moderna

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS

- a. Arte modernista: Gaudi, Horta, Wagner, Loos
 - b. El expresionismo: Mendelsohn, Scharoun, Poelzig
 - c. La modernidad: Bauhaus, De Stijl, Le Corbusier
3. La arquitectura policromática de Bruno Taut
- a. La influencia del expresionismo en sus primeras obras
 - b. El manifiesto “¡Llamamiento a construir en color!” (1919) y otros textos teóricos de Bruno Taut
 - c. La aplicación de colores en la obra de Bruno Taut

METODOLOGÍA

Este seminario, situado en el doctorado, pero también abierto a estudiantes de magister, se enfocará en la investigación teórica sobre algunos aspectos de la estética de arquitectura en general y específicamente en la teoría de los colores en la arquitectura. En este seminario analizaremos algunas textos seleccionados de la teoría de la arquitectura del siglo XX y presentaremos los principales movimientos, los protagonistas, y los debates teóricos más relevantes al respecto del uso del color en la arquitectura.

El curso tiene dos componentes: una serie de conferencias, la revisión de los temas críticos a través de un estrecho análisis de los conceptos y proyectos y un componente seminario, la revisión semanal de conferencias y lecturas llevada a cabo por los estudiantes. Las lecturas se centrarán en la teoría crítica de textos de arquitectura y otras disciplinas que permiten establecer un contexto. La constante lectura semanal es obligatoria! Los materiales complementarios del curso serán proporcionados por el profesor, según sea necesario.

El producto más importante de cada estudiante de este curso es un profundo trabajo de investigación, que se presentará oralmente en la clase. Cada alumno debe elegir uno de los temas presentados. Algunos temas que están a disposición para los estudiantes son:

- el color en la obra de Antoni Gaudí
- el color en la obra de Otto Wagner
- el color en la obra de Le Corbusier
- el color en la obra de Charles Eames
- el color en la obra de Guillermo Jullian
- el color en la obra de Juan Borchers Fernández
- el color en la obra de Luis Ramiro Barragán
- el color en la obra de Charles W. Moore
- el color en la obra de Herzog & de Meuron
- el color en la obra de Sauerbruch & Hutton

El profesor permitirá a los estudiantes admitir propuestas propias en la medida que se relacionen con el tema.

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y ESTUDIOS URBANOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS

Una cantidad suficiente de tiempo se considerará para el debate y la valoración crítica de las obras de cada estudiante.

Cada estudiante tiene que estar dispuesto a realizar un debate, a raíz de sus presentaciones orales. El trabajo de investigación deberá estar compuesto por no más de 20 páginas del texto a doble espacio (sin incluir notas de pie de página, bibliografía, y las cifras). Las presentaciones orales, serán de unos 45 minutos y estarán acompañadas por ilustraciones visuales en forma de diapositivas o digitales.

Si bien que una buena lectura y comprensión en Inglés sea necesario (también algunas de las fuentes sólo están disponibles en Inglés), las presentaciones, debates y documentos finales puedan ser en español.

El seminario se estructurará en torno a cuatro instancias:

- Clases lectivas del profesor en la primera parte del curso
- Presentaciones y análisis de los casos de estudio
- Discusión en clases y claves de interpretación de los casos o textos estudiados en la segunda parte del curso

El curso se planea como curso compacto que dura las primeras 6 semanas del primer semestre 2010. Hay dos módulos por semana, cada uno de 3 horas de duración.