

ARQUITECTURA I

Taller de integración proyectua

La arquitectura como el arte de dar forma a los espacios, creando experiencias que inspiran y mejoran la vida de las personas

Tadao Ando

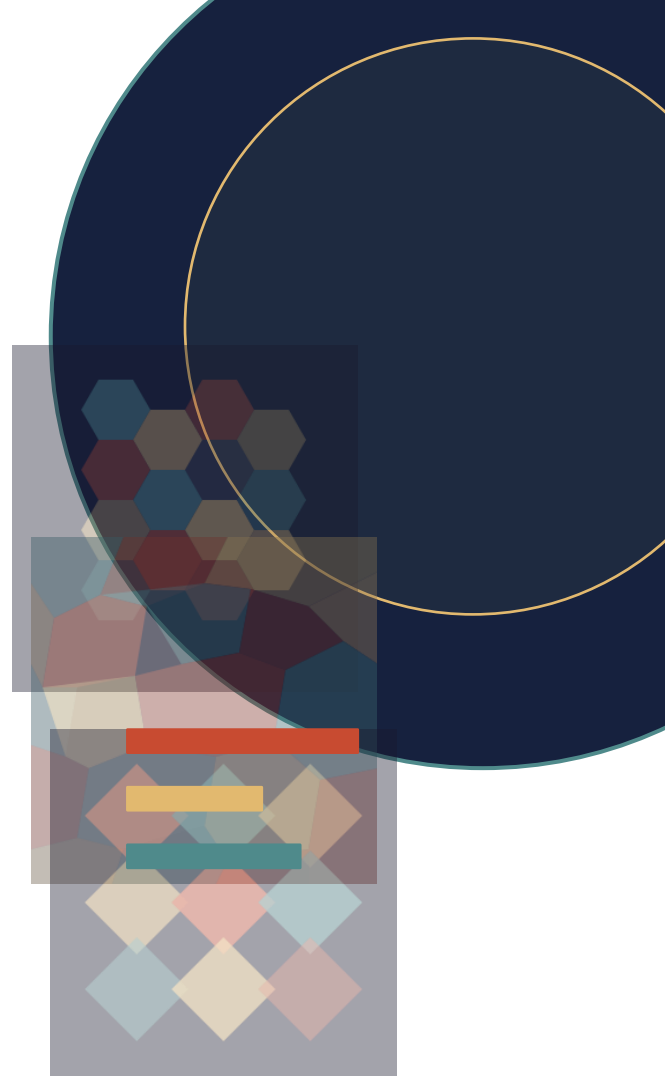
U1

COMPOSICIONES CON FORMAS

COMPOSICIONES CON...

Un catálogo morfológico de patrones geométricos
para la arquitectura y el diseño

01 TEMA CENTRAL

La geometría como lenguaje arquitectónico

Repetición · Contraste · Ritmo

El espacio como
reflejo del orden matemático

Hilo conductor de la serie

La colección "Composiciones Con..." explora la capacidad generativa de las figuras geométricas como motor creativo del diseño arquitectónico y decorativo. Cada volumen toma una forma primaria —desde el hexágono hasta el diagrama de Voronoi— y la somete a operaciones de repetición, rotación, escala y contraste.

Se propone que comprender la morfología de las formas permite al arquitecto y al diseñador desarrollar soluciones tanto abstractas como aplicadas: desde patrones en pavimentos y fachadas hasta texturas en interiores y paisajismo.

02 CATEGORIZACIÓN POR FORMAS

Hexágonos

Teselado perfecto; base de estructuras naturales y pavimentos modulares

Círculos y Óvalos

Movimiento, fluidez y tensiones compositivas entre positivo y negativo

Rombos

Dinamismo direccional y patrones de perspectiva isométrica

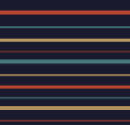
Triángulos

Estabilidad estructural; patrones angulares de gran energía visual

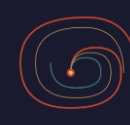
Cuadrados

Orden, regularidad y grillas modulares de base ortogonal

Líneas Paralelas

Ritmo, movimiento y texturas lineales para pavimentos y fachadas

Espirales

Crecimiento proporcional y curvas orgánicas de inspiración natural

Voronoi

Geometría estocástica; patrones celulares tipo piedra irregular

Formas de Lágrima

Transición entre lo orgánico y lo geométrico; formas biométricas

Octógonos

Modulación mixta; combinación con cuadrados en teselados clásicos

Pentágonos

Simetría de orden 5; exploración de agrupaciones no euclidianas

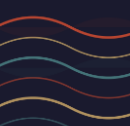
Paralelogramos

Formas inclinadas que generan ilusión de profundidad y movimiento

Trapecios

Variantes asimétricas para composiciones con perspectiva forzada

Curvas

Formas libres y ondulantes para diseños orgánicos y fluidos

Tramas

Retículas cruzadas; base de texturas y revestimientos modulares

Figura y Fondo

Ambigüedad perceptual; relación positivo-negativo en el plano

03 ANÁLISIS VISUAL Y APLICACIONES

◆ Patrones Abstractos

Cada categoría abre con composiciones puras: formas aisladas, agrupadas y teseladas sobre fondos neutros. El énfasis está en la estructura visual, el ritmo y la relación figura-fondo.

■ Texturas y Superficies

Se exploran variaciones cromáticas, escalas y densidades para generar texturas aplicables a revestimientos, membranas textiles, vidrio y metales perforados.

◇ Pavimentos y Paisajismo

Numerosas láminas muestran los patrones aplicados a solados, jardines geométricos y plazas duras. Las composiciones de Voronoi y hexagonales tienen especial protagonismo.

□ Diseño de Interiores

Las composiciones se proyectan en paredes, cielos rasos y mobiliario. Las láminas de Cuadrados y Líneas Paralelas muestran aplicaciones tipo papel tapiz y baldosas.

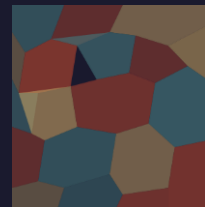
◎ Arte y Composición Plástica

Muchas páginas presentan obras de referencia de artistas modernistas y concretos — evocando a Mondrian, Moholy-Nagy y el concretismo latinoamericano— como inspiración morfológica.

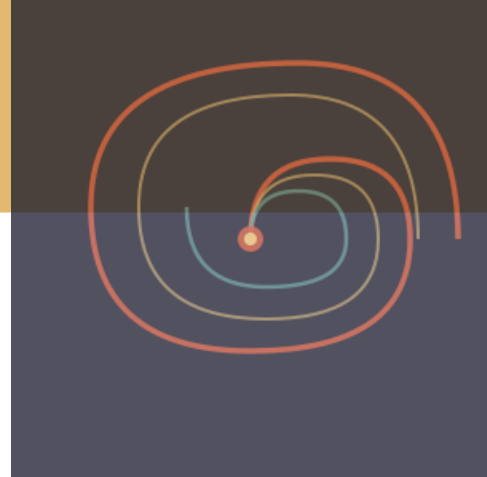

○ Morfología Paramétrica

Los diagramas de Voronoi y las Espirales anticipan estrategias de diseño computacional, conectando el catálogo con herramientas de modelado paramétrico contemporáneo.

04 ESTILO DEL AUTOR

Repetición como principio generativo

Alé utiliza la reiteración sistemática de la unidad base como motor de complejidad visual. Lo simple —un rombo, un hexágono— se vuelve territorio de infinitas posibilidades al someterse a rotación, traslación y escala.

Contraste como herramienta de lectura

El contraste cromático (negro/blanco, oscuro/claro), de escala (grande/pequeño) y de orientación (vertical/horizontal) estructura cada composición para guiar la mirada y jerarquizar el espacio visual.

Organización espacial rigurosa

Las láminas evidencian un método pedagógico: de lo elemental a lo complejo, de la forma pura a la aplicación. La secuencia de cada capítulo construye un vocabulario visual progresivo y sistemático.

Referencia a la tradición moderna

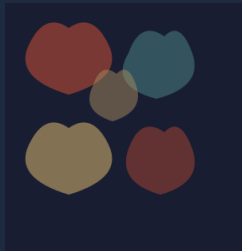
El imaginario visual dialoga con el Constructivismo ruso, la Bauhaus y el Arte Concreto latinoamericano, posicionando el catálogo como un puente entre la historia del arte y la práctica arquitectónica contemporánea.

05 CONCLUSIÓN

"Composiciones Con..." constituye un catálogo de referencia de primer orden para profesionales y estudiantes de arquitectura, diseño de interiores, paisajismo y artes visuales. Su valor radica en la sistematización de vocabularios morfológicos que, lejos de ser meramente decorativos, ofrecen herramientas conceptuales para abordar la generación de formas en cualquier escala de proyecto.

Catálogo de Inspiración

Banco de imágenes morfológicas organizadas por tipo de forma

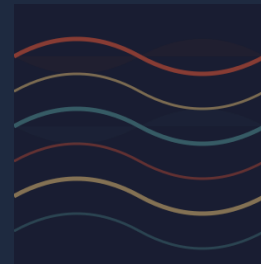
Estudio Morfológico

Análisis sistemático de la geometría como herramienta de proyecto

Recurso Pedagógico

Progresión didáctica de lo simple a lo complejo en diseño formal

BONUS MAPA DE LAS 18 COMPOSICIONES

Formas Regulares y Geométricas

Hexágonos

Cuadrados

Triángulos

Rombos

Octógonos

Pentágonos

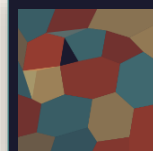

Paralelogramos

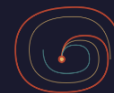

Trapezios

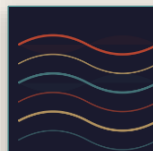
Formas Dinámicas y Complejas

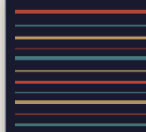
Voronoi

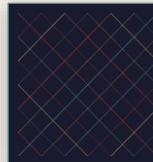
Espirales

Curvas

Líneas Paralelas

Tramas

Círculos / Óvalos

Formas de Lágrima

Figura y Fondo

CATÁLOGO DE MORFOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

COMPOSICIONES GEOMÉTRICAS

Serie: "COMPOSICIONES CON..."

1. Tema Central y Geometría

La serie constituye una investigación profunda sobre el **hilo conductor morfológico** en el diseño. Utiliza la geometría pura como herramienta para:

Generar Orden Espacial: A través de la repetición y el ritmo.

Patrones Arquitectónicos: Transformar formas 2D en sistemas constructivos tridimensionales.

Efectos Decorativos: Explorar la estética de la superficie y la textura.

Se enfatiza cómo un único elemento geométrico puede escalar desde un detalle ornamental hasta la escala urbana.

2. Análisis Visual y Aplicaciones

El contenido visual se desplaza entre lo **abstracto** y lo **técnico**, mostrando aplicaciones directas en:

Pavimentos: Tramas para solados y plazas urbanas.

Paisajismo: Organización de vacíos y llenos en áreas verdes.

Diseño de Interiores: Texturas de paredes y revestimientos.

Fachadas: Sistemas de envolventes y filtración de luz.

Se observa un uso predominante del **contraste figura-fondo** y la superposición de planos.

Composiciones con Hexágonos

El hexágono se presenta como una forma de **crecimiento orgánico** y eficiencia espacial.

Inspirado en estructuras naturales (panales).

Ideal para tessellations (teselados) que cubren grandes áreas sin dejar huecos.

Aplicación frecuente en pavimentos urbanos y envolventes paramétricas.

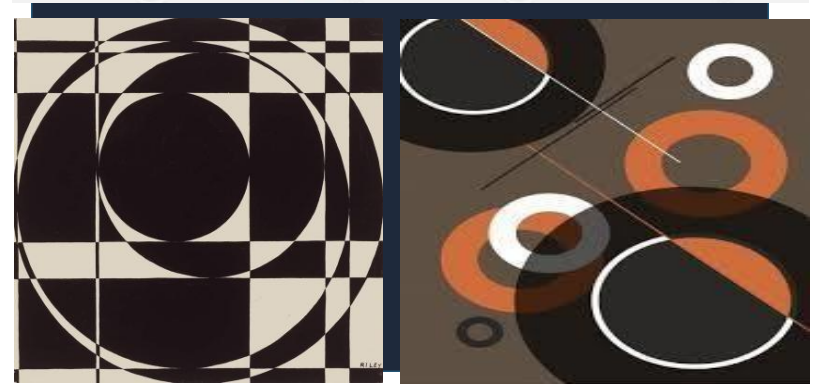
Composiciones con Círculos

Explora la **fluidez y centralidad**. Los círculos se utilizan para generar focos de atención y dinamismo.

Superposiciones cromáticas (Estilo Op-Art).

Creación de tramas mediante la intersección de circunferencias.

Referencia a diseños de Bridget Riley y Kandinsky.

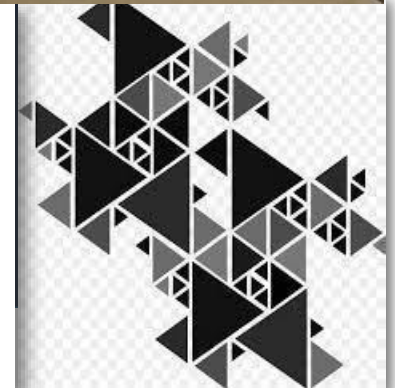
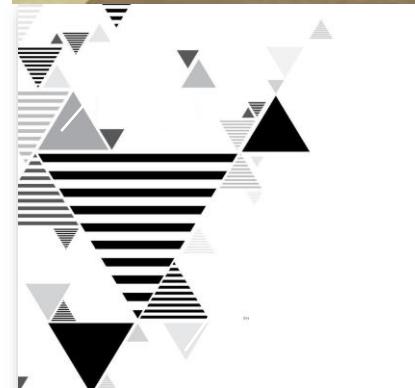
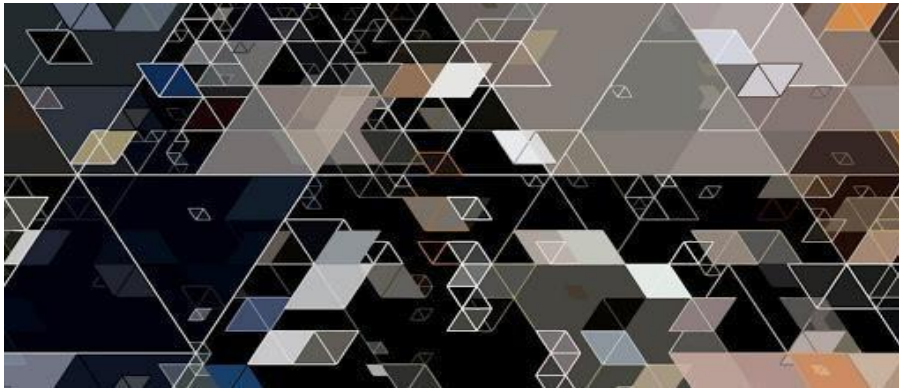
Composiciones con Triángulos

Representa la **estabilidad estructural** y la agresividad angular.

Uso en cerramientos espaciales y estructuras geodésicas.

Fragmentación de la superficie para generar facetas.

Composiciones dinámicas que sugieren dirección y movimiento.

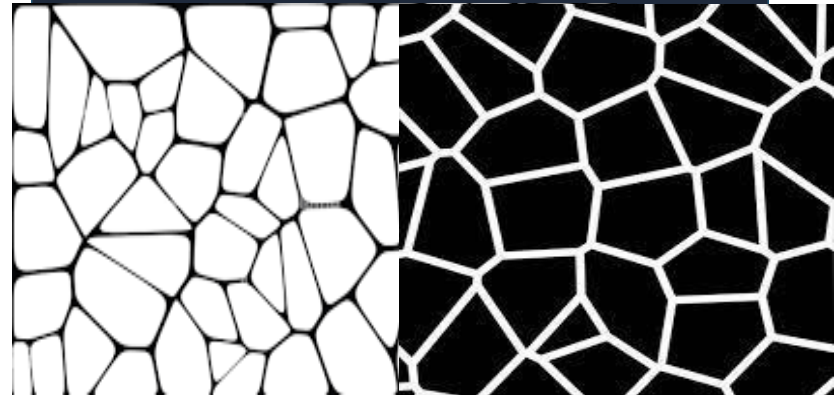
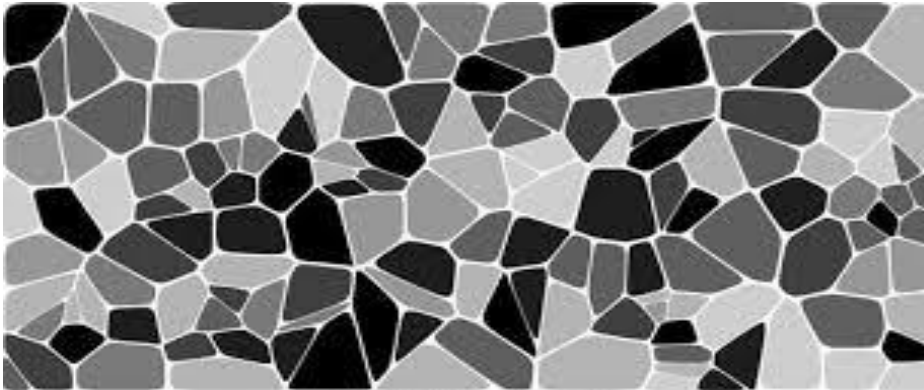
Composiciones con Voronoi

Un sistema de **subdivisión orgánica** basado en la proximidad de puntos.

Genera fachadas porosas y texturas celulares.

Muy utilizado en arquitectura paramétrica contemporánea.

Simula la aleatoriedad controlada de tejidos biológicos.

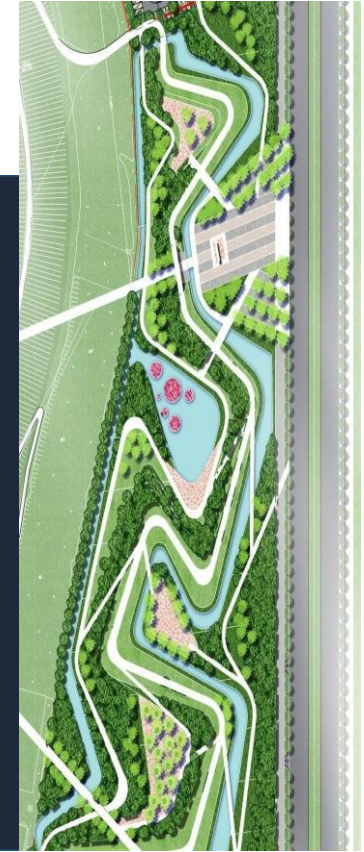
Formas Orgánicas

Aborda el **biomimetismo** y las líneas no lineales.

Inspiración en curvas de la naturaleza y fluidos.

Rompe con la ortogonalidad tradicional de la planta.

Aplica en paisajismo y mobiliario de autor.

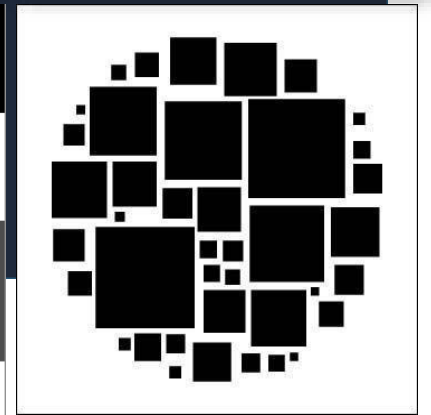
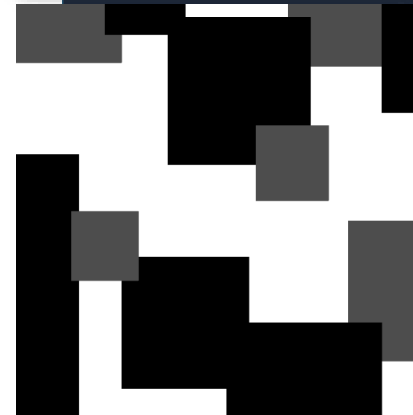
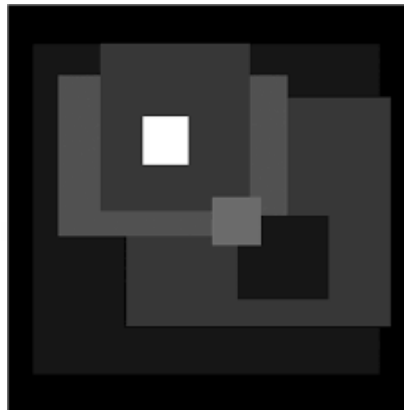
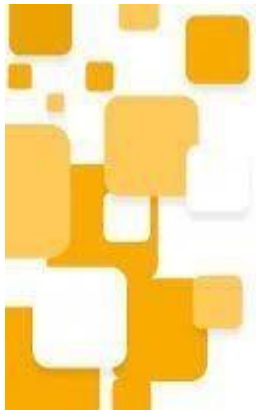
Composiciones con Cuadrados

La base del **orden racionalista** y la grilla modular.

Ritmo visual mediante el cambio de escala de los módulos.

Estabilidad y solidez constructiva.

Referencia al estilo internacional y arquitectura de bloques.

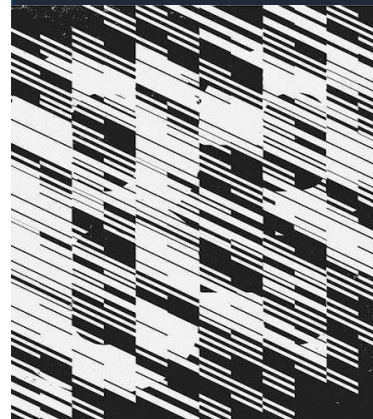
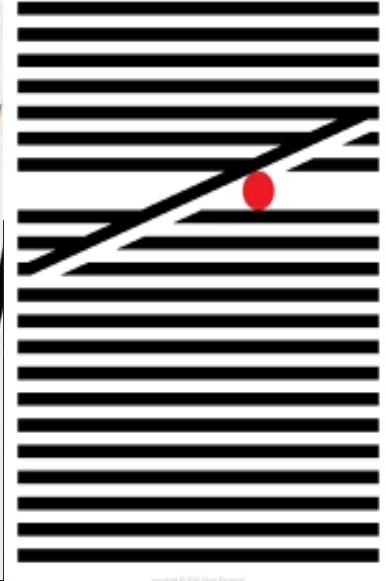
Líneas Paralelas

Fomenta el **ritmo** y la **dirección** mediante la repetición lineal.

Creación de efectos de sombra y tamizado de luz (brise-soleil).

Extensiones visuales que alargan el espacio.

Texturas lineales en pavimentos y cubiertas.

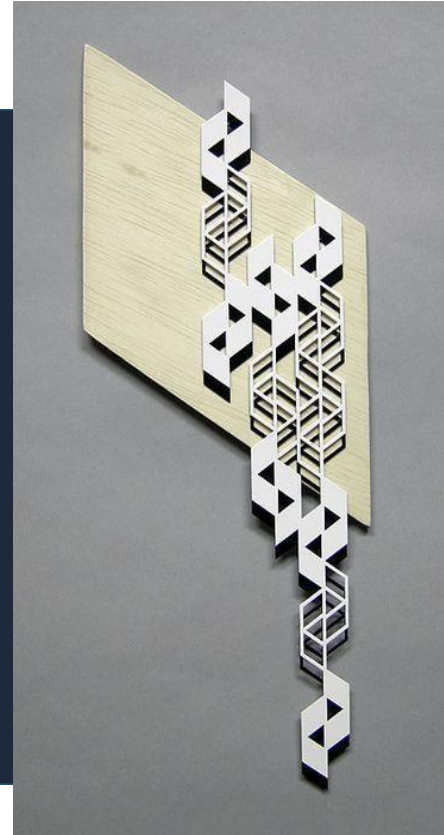
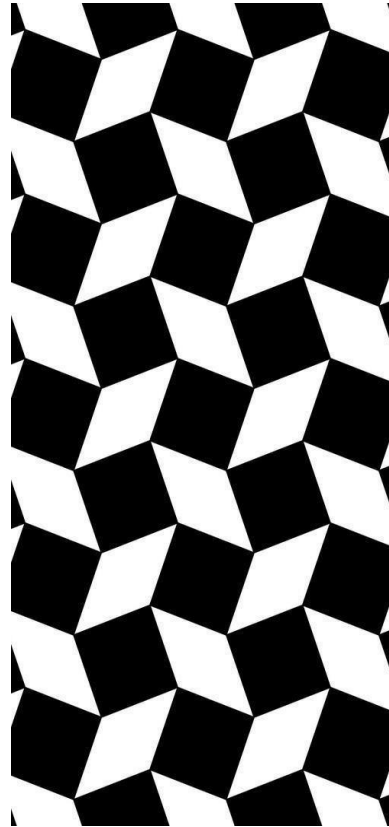
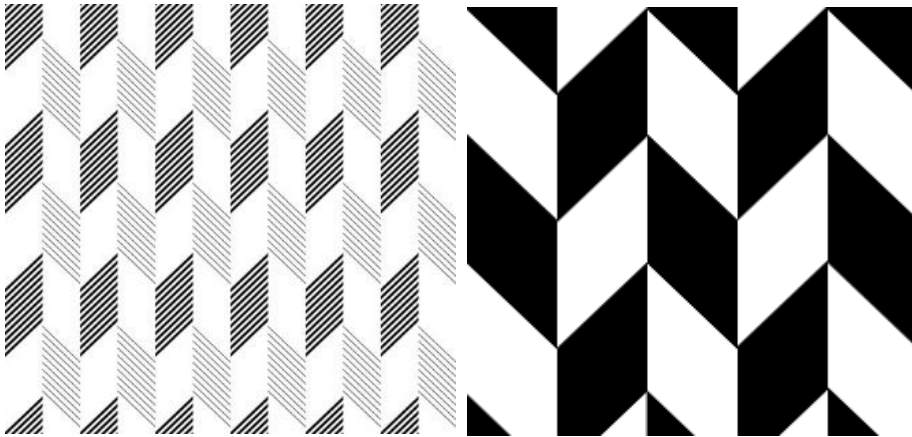
Paralelogramos

Introduce la **tensión y el dinamismo** de la oblicuidad.

Arquitectura con inclinaciones (Estilo deconstructivista).

Planos que parecen estar en constante movimiento.

Estructuras de romboides que rompen el ángulo recto.

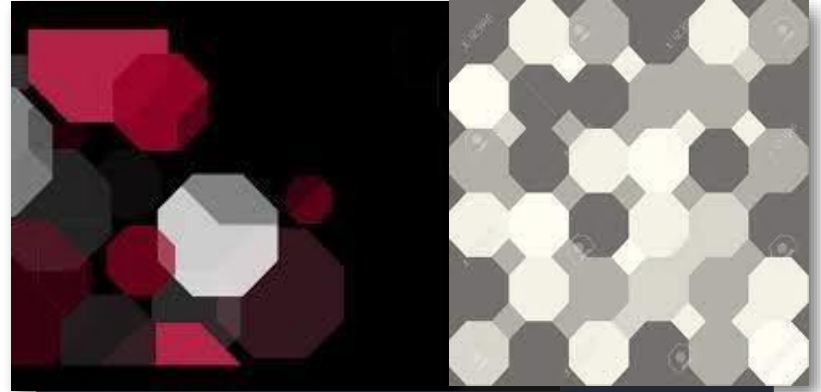
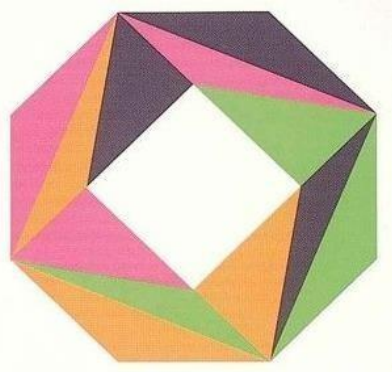
Octógonos

Un estado de **transición** entre el cuadrado y el círculo.

Uso tradicional en plantas centralizadas y cúpulas.

Trazado de mosaicos y pavimentos ornamentales.

Frecuente en arquitectura religiosa y simbólica.

Formas Combinadas

Explora la **complejidad geométrica** mediante el híbrido.

Superposición de diferentes tipos de polígonos.

Creación de composiciones asimétricas y ricas en capas.

Diseño de fachadas multicapa.

Líneas en Distintas Direcciones

Representa la **energía y el cruce** de flujos.

 líneas cruzadas arquitect

Tramas de "cross-hatching" arquitectónico.

Diseño de rejillas espaciales complejas.

Interpretación visual de redes de transporte y flujos.

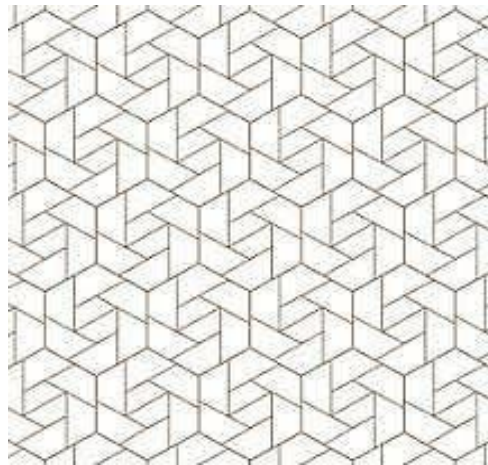
Composiciones con Trapecios

Juega con la **perspectiva** y la **profundidad**.

Reticulas que simulan fuga hacia el horizonte.

Módulos que permiten curvas suaves mediante repetición.

Envolvertes con variación volumétrica.

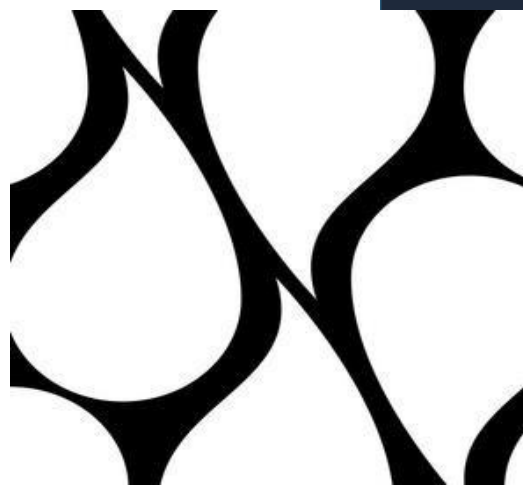
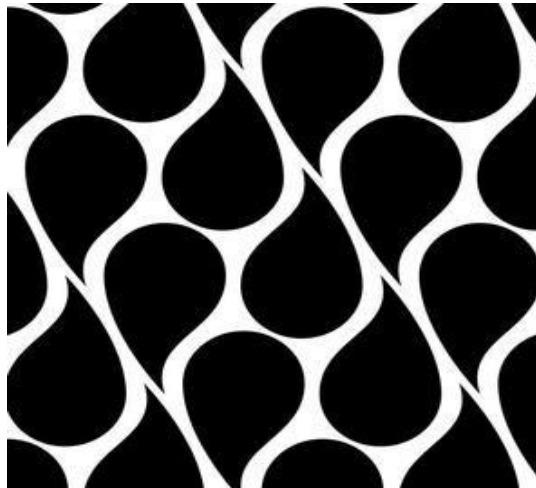
Formas de Lágrimas

Uso de **curvas aerodinámicas** y formas ovoides.

Diseño inspirado en la hidrodinámica.

Formas suaves para recorridos de circulación.

Contornos suaves en diseño de islas de paisaje.

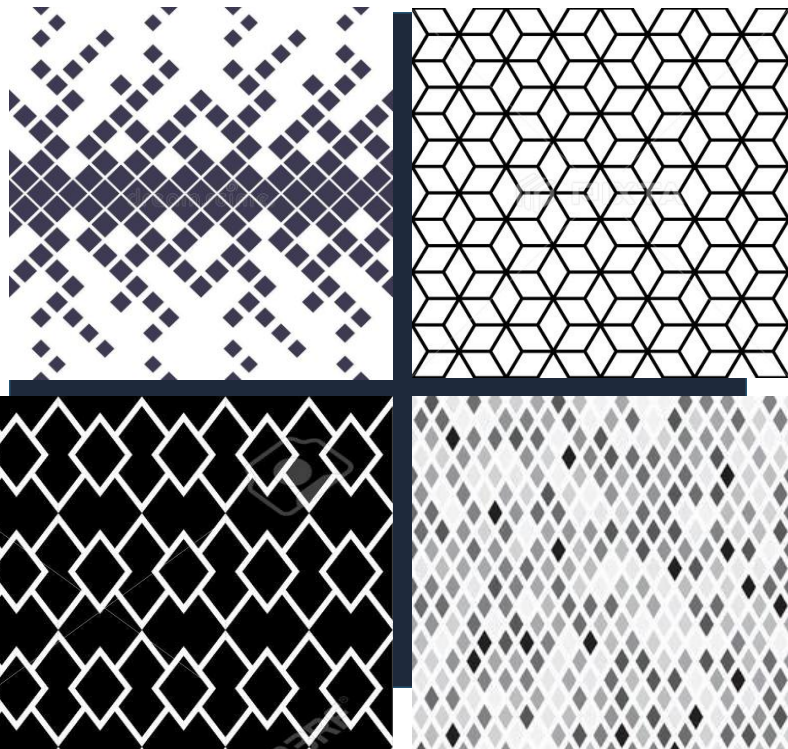
Composiciones con Rombos

Aporta una **elegancia diagonal** y estructural.

Estructuras tipo "diagrid" para rascacielos.

Texturas de malla para fachadas textiles.

Patrones de piso clásicos reinterpretados.

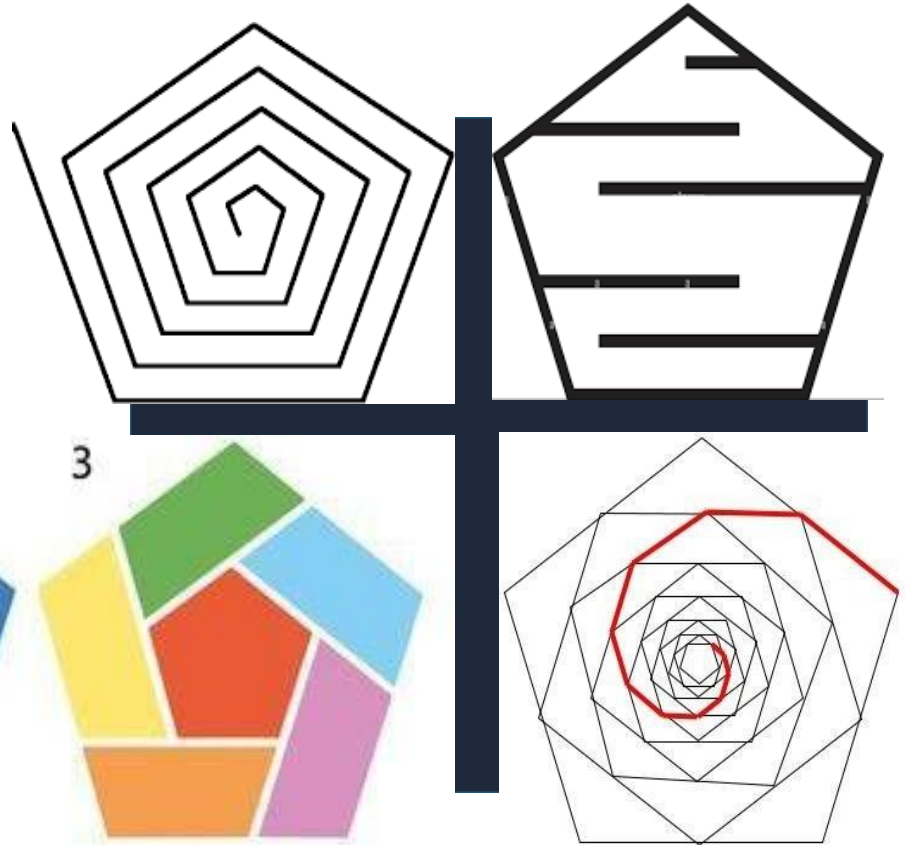
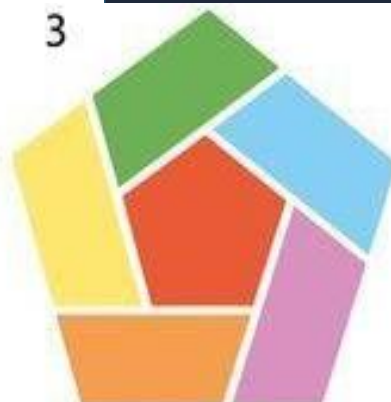
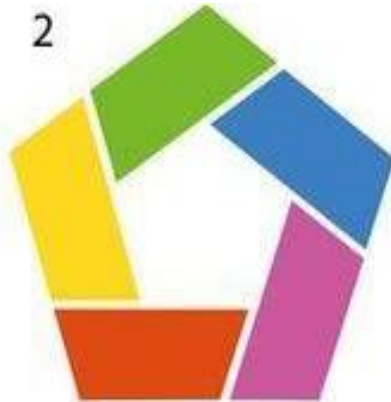
Pentágonos

Explora la **simetría compleja** y no convencional.

Mosaicos cuasicristalinos y no repetitivos.

Formas que invitan a la exploración volumétrica.

Inspiración en la proporción áurea y el dodecaedro.

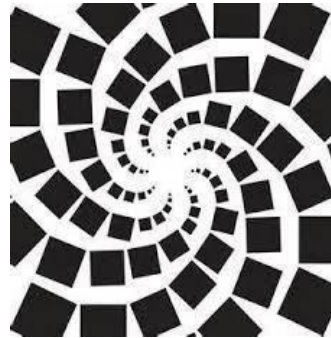
Espirales

El símbolo del **crecimiento infinito y el vórtice**.

Escaleras helicoidales y rampas continuas.

Edificios con envolventes rotacionales.

Fluidez espacial centrípeta o centrífuga.

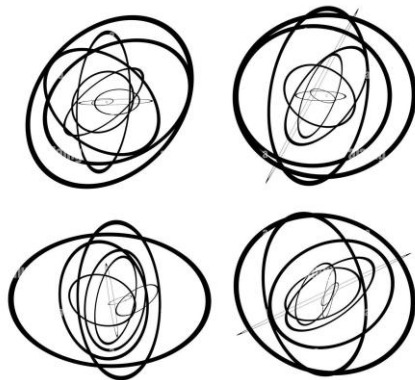
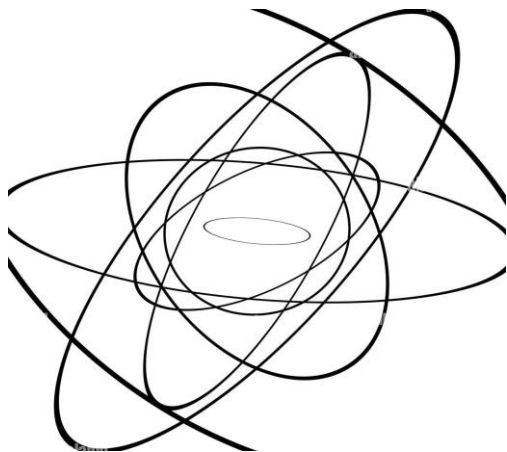
Ovalos

Geometría suavizada para espacios envolventes.

Plantas elípticas para auditorios y estadios.

Fluidez de circulación sin ángulos muertos.

Contraste suave con el entorno urbano rígido.

Curvas en Distintas Direcciones

Genera una **topografía artificial** y sinuosa.

Ondulaciones tipo duna o paisaje fluvial.

Techos curvados con secciones variables.

Arquitectura líquida que se integra con el terreno.

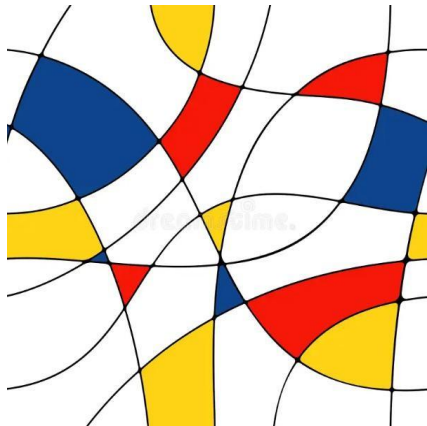

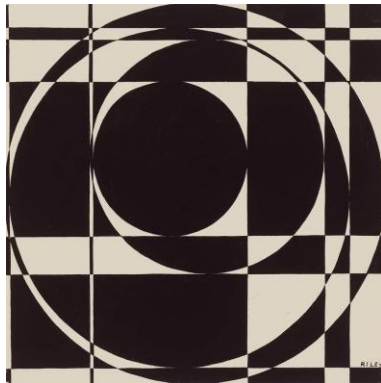
Figura y Fondo

Basado en los principios de la **Gestalt**.

Contraste blanco/negro para definir el espacio positivo y negativo.

Uso en plantas arquitectónicas de Nolli.

Fachadas perforadas donde el vacío es tan importante como el lleno.

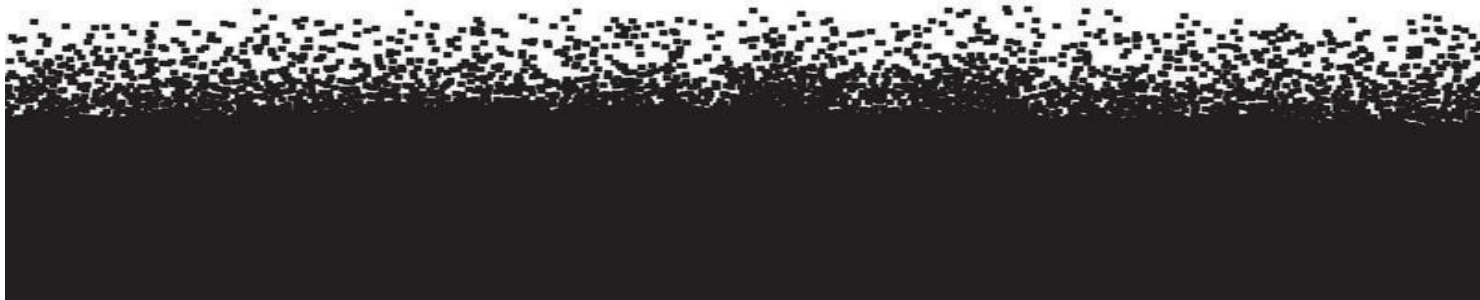
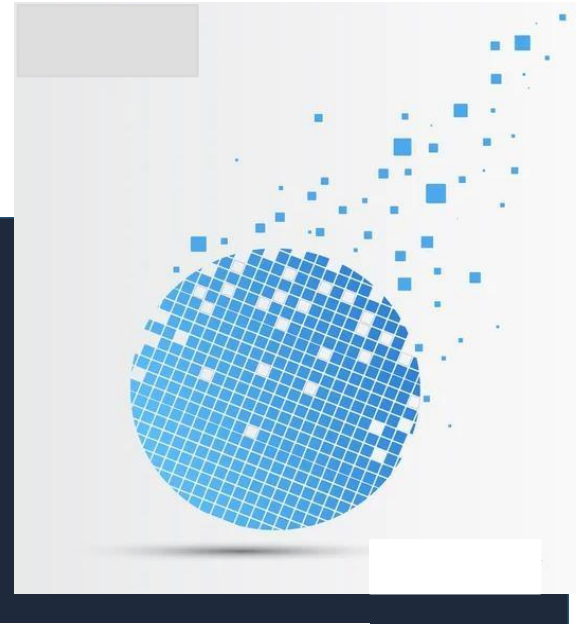
Teselados y Pixelados

La **digitalización de la superficie** arquitectónica.

Módulos pequeños que crean una imagen macro (Mosaico).

Uso de la "pixelación" para degradar la transparencia en vidrios.

Sistemas constructivos modulares repetitivos.

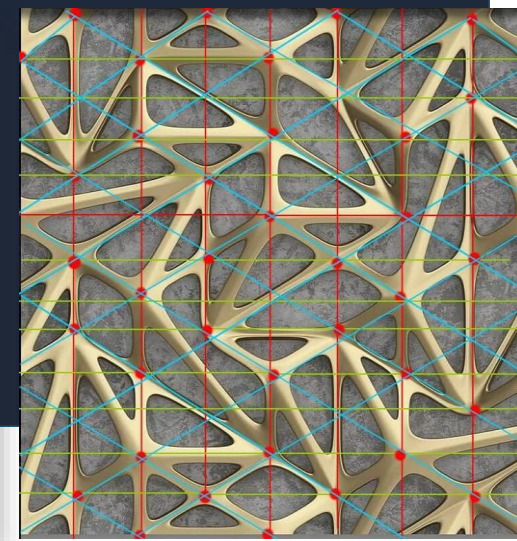
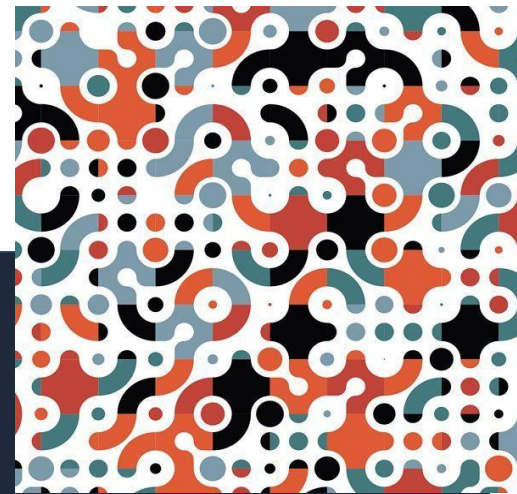
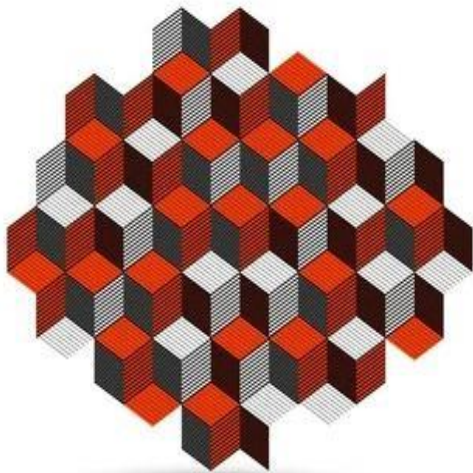
Tramas y Texturas

La **piel del edificio** como elemento textural.

Mallas metálicas y textiles (tramas).

Filtros visuales que regulan la privacidad.

Texturas rugosas o lisas que interactúan con la luz.

SALDAÑO HORACIO
SEGOVIA SILVIA
BRIUGLIA ROSANA
GONZALEZ IZCO BERNARDO