

“DEL RELATO A LA ATMOSFERA”

Estrategia didáctica para el aprendizaje significativo en el taller de arquitectura.

**Toda arquitectura comienza
con una historia.**

Antes de convertirse en planos, formas o materiales, los proyectos nacen de recuerdos, emociones, preguntas y experiencias. Esta estrategia propone recuperar esa dimensión sensible del diseño para convertirla en una herramienta de aprendizaje dentro del taller de arquitectura.

A través del relato, los referentes, la narrativa espacial y la reflexión colectiva, los estudiantes construyen un concepto arquitectónico capaz de orientar sus decisiones proyectuales.

Esta cartilla reúne los principios, momentos y orientaciones necesarias para implementar la estrategia “Del relato a la atmósfera” en distintos contextos de formación arquitectónica.w

PLANTEAMIENTO

En los talleres iniciales de arquitectura es frecuente que los estudiantes logren formular conceptos e intenciones proyectuales, pero encuentren dificultades para traducir esas ideas en decisiones espaciales concretas.

La estrategia didáctica “Del relato a la atmósfera” propone una ruta metodológica para acompañar ese proceso, permitiendo que las ideas iniciales evolucionen progresivamente hacia decisiones proyectuales coherentes.

Esta cartilla presenta una guía breve para su implementación en talleres de arquitectura y procesos de formación proyectual. Su propósito es orientar al docente en la planificación, desarrollo y acompañamiento de las actividades que conforman la estrategia, reuniendo objetivos, momentos de implementación, productos esperados y orientaciones generales para su aplicación en el aula.

“Del relato a la atmósfera” se estructura en cuatro momentos que permiten transformar una intención inicial en una propuesta arquitectónica argumentada. A través de la exploración, el análisis, la representación y la reflexión, los estudiantes construyen herramientas para relacionar el concepto con las decisiones de diseño.

Momento 1

Memoria · Experiencia · Emoción · Intención · Narrativa

¿Qué historia da origen a mi proyecto?

Reconocer experiencias, emociones, recuerdos e imaginarios personales que puedan convertirse en insumos para la construcción del concepto arquitectónico.

En este primer momento, el estudiante dirige la mirada hacia sus propias experiencias de vida, explorando memorias, sensaciones y situaciones significativas a través de la narrativa. Más que describir un proyecto, el relato busca recuperar aquellas vivencias capaces de revelar intereses, valores, atmósferas e intenciones, así como percepciones y significados asociados al habitar, que posteriormente alimentarán el pensamiento proyectual.

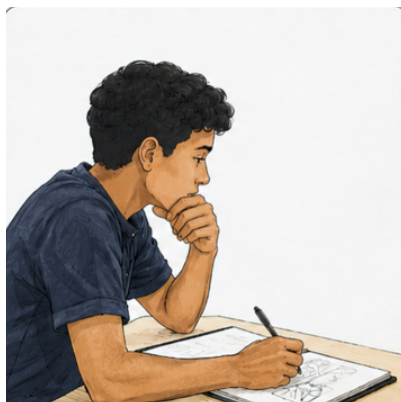
Consigna: Construir un relato breve a partir de una experiencia, recuerdo, emoción o situación significativa relacionada con la forma de habitar, percibir o experimentar un espacio.

La narración puede desarrollarse desde la perspectiva de un personaje, un lugar, una memoria o una experiencia personal, privilegiando la expresión sensible sobre la descripción técnica.

Producto esperado: Relato escrito Libre. Se recomienda utilizar formatos narrativos que favorezcan la evocación de experiencias y emociones, como cuentos, poemas, canciones, relatos breves. poemas, fabulas, canciones.

Preguntas Activadoras:

- ¿Qué recorridos, rincones o experiencias permanecen en tu memoria?
- ¿Qué sonidos, olores, colores, materiales o atmósferas recuerdas de ese lugar?
- ¿Qué emociones, sensaciones o actividades marcaron esa experiencia?
- ¿Qué elementos de ese recuerdo consideras importantes para la forma en que imaginas y habitas los espacios?

Momento 2

Referentes · Interpretación · Análisis · Relación · Concepto

¿Cómo se construye una idea arquitectónica?

Identificar y relacionar referentes capaces de aportar significado, criterios y estrategias al proceso proyectual. A través del árbol de referentes, el estudiante organiza experiencias, referencias culturales, materiales, bibliográficas y arquitectónicas que contribuyen a la construcción del concepto arquitectónico.

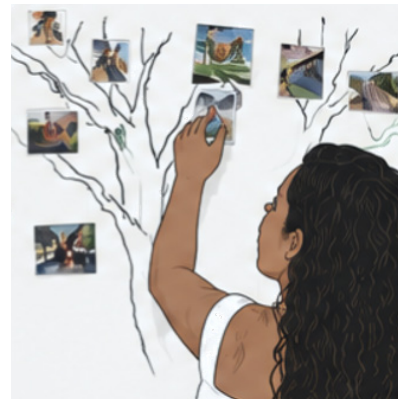
En este momento, el estudiante aprende a observar, seleccionar e interpretar referentes desde una perspectiva crítica, comprendiendo que estos no funcionan como modelos para copiar, sino como fuentes de inspiración, conocimiento y exploración proyectual.

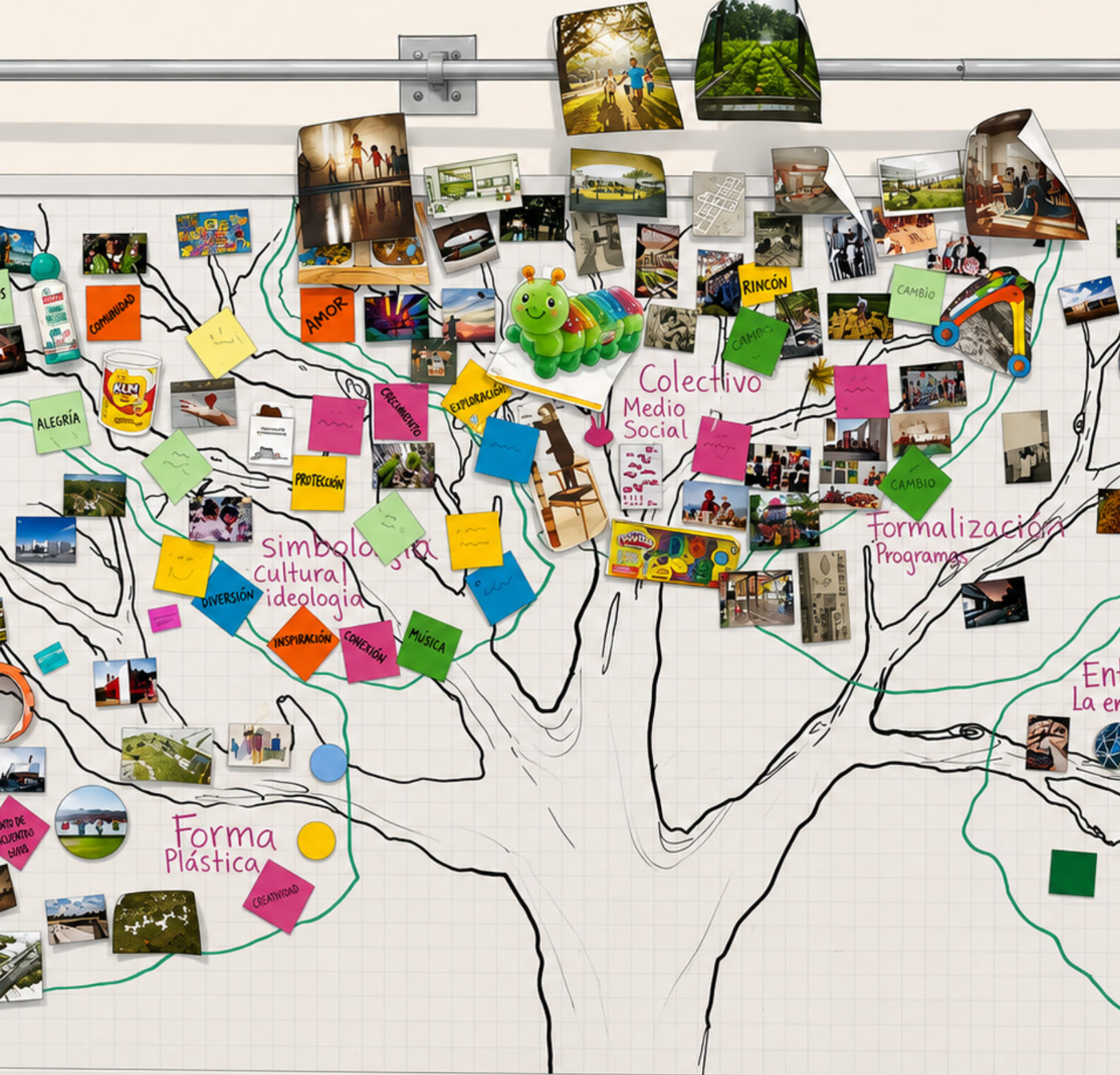
Consigna: Construir un árbol de referentes que permita relacionar diferentes fuentes de inspiración con las dimensiones del proyecto arquitectónico. Cada referencia deberá ubicarse dentro de una categoría y vincularse con aquellos aspectos proyectuales que contribuye a fortalecer.

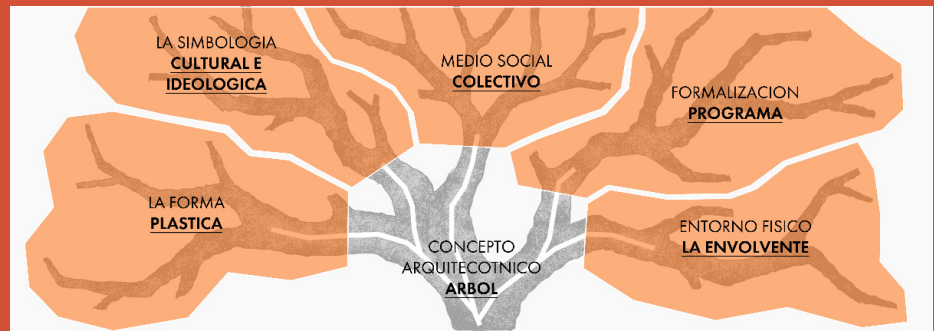
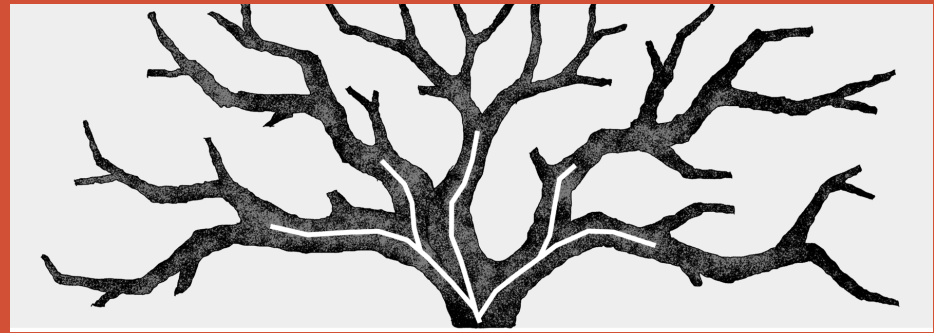
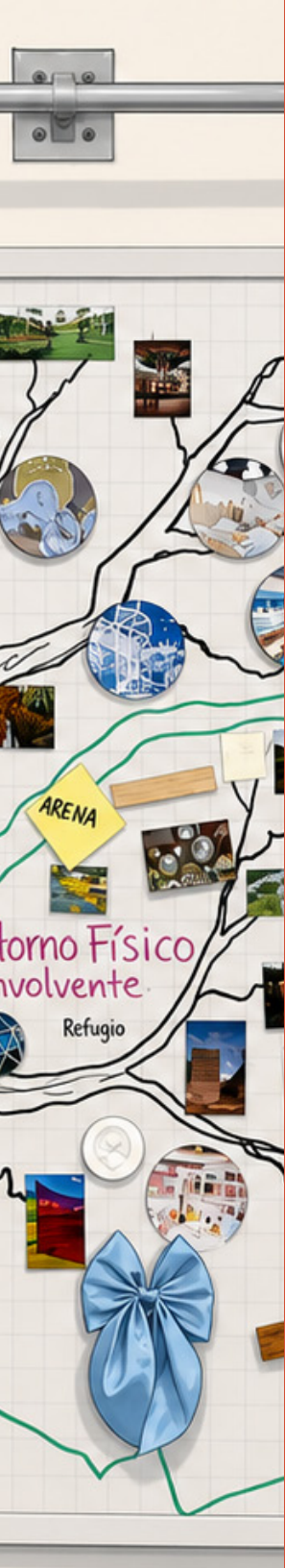
Producto esperado: Árbol de referentes compuesto por referencias experienciales, culturales, estéticas, bibliográficas y arquitectónicas, organizadas en relación con las distintas dimensiones del pensamiento proyectual.

Preguntas Activadoras:

- ¿De dónde surge esta referencia y por qué resulta significativa?
- ¿Qué emoción, experiencia o idea aporta a la construcción del concepto?
- ¿Qué decisión proyectual podría derivarse de esta referencia?
- ¿Cómo se relaciona con otras referencias dentro del árbol?

Tipo de hoja / referencia	Sentido dentro del proceso proyectual	Cómo se identifican o se construyen en el taller	Ejemplos en el contexto del jardín infantil
El entorno físico (La envolvente y la materialidad)	Surgen de vivencias personales o colectivas: recuerdos, emociones, percepciones sensoriales o experiencias cotidianas que vinculan el cuerpo con el espacio.	Se activan a partir del relato de intención y la reflexión sobre la infancia. Se expresan con palabras, gestos o dibujos que capturan emociones.	Recuerdo del viento en los patios, el sonido de la lluvia sobre el techo, el olor del aula, el recorrido hasta el jardín, la sensación de juego o libertad.
Estéticas	Proviene del arte, la música, la fotografía, la escultura o la composición visual. Refuerzan el sentido expresivo y atmosférico del proyecto.	Se construyen a través de la observación de obras, materiales o paletas cromáticas que evocan atmósferas.	Tramas de color inspiradas en Paul Klee o Miró; esculturas orgánicas de Henry Moore; texturas de tejidos y sombras que sugieren ritmo y movimiento.
Culturales	Expresan tradiciones, costumbres, objetos o símbolos identitarios del territorio y de la comunidad. Vinculan el proyecto con la memoria colectiva.	Se identifican mediante la investigación del contexto local y la reinterpretación de elementos del entorno.	Hamacas, canastos, patios cordobeses, tambores, flores tropicales, colores del Caribe, prácticas de juego y convivencia en la comunidad.
Bibliográficas	Son los referentes teóricos que aportan conocimiento estructurado: textos académicos, manuales, teorías o literatura que amplía la mirada conceptual y técnica del estudiante.	Se exploran en lecturas guiadas y búsqueda documental. En el árbol se ubican como hojas que sostienen las decisiones proyectuales.	Pallasmaa (Los ojos de la piel), Bachelard (La poética del espacio), Le Corbusier (Le Modulor), Mazzanti (Arquitectura abierta), cuentos infantiles como El Principito.
Arquitectónicas	Corresponden a obras, proyectos, arquitectos o sistemas constructivos que sirven como referencia de lenguaje, técnica o concepto.	Se analizan mediante croquis, diagramas o matrices de análisis. En el árbol se representan como hojas vinculadas directamente con la rama que nutren.	Fuji Kindergarten (Tezuka), Escuelas Pies Descalzas (Mazzanti), Escuela de Gando (Kéré), Aalto Kindergarten (Aalto), Museo Judío (Libeskind).

Tipos de referentes y su aporte al proyecto

Los referentes constituyen una herramienta para explorar ideas, experiencias y estrategias proyectuales. Esta clasificación permite identificar distintas fuentes de inspiración y reconocer el papel que desempeñan dentro del proceso de diseño.

Possible Reference:

- Experiencial: Vivencia del color, el tacto y el arte.
- Estético: Colores y expresión plástica.

Possible Branches of location:

- Formalización: Necesidad del espacio.
- Social: Aprendizaje compartido, vínculo entre niños

Preguntas:

- ¿Qué espacio o ambiente podría acoger este tipo de experiencia dentro del jardín infantil?

Possible Reference:

- Cultural: Expresión de identidad regional (danza, vestuario, música).
- Estético: Colores y expresión plástica.
- Experiencial: Evoca alegría, encuentro y celebración compartida. Dimensión emocional del aprendizaje.

Possible Branches of location:

- Simbolización cultural e ideológica: identidad colectiva.
- Media social: Muestra el vínculo educación, arte, comunidad.
- Formalización: Necesidad del espacio.

Preguntas:

- ¿Cómo puede la arquitectura reflejar la identidad y el espíritu festivo de una comunidad?

Possible Reference:

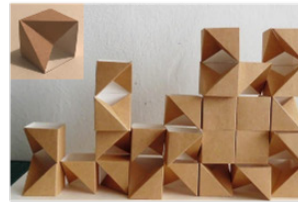
- Cultural: Saber ancestral y colectivo ligado al oficio artesanal
- Estético: Ritmo, Textura, Patron, repetición.

Possible Branches of location:

- Entorno Físico: Fibras naturales - materiales sostenibles
- Simbolización Cultural: Representa Identidad Territorial.

Preguntas:

- ¿Qué significa tejer en el contexto de la arquitectura?
- ¿Qué estructura o sistema espacial podría inspirarse en este patrón de tejido?

Possible Reference:

- Estética: Juego visual de llenos y vacíos, ritmo geométrico, variación en la orientación de las piezas.
- Técnica / Bibliográfica: Inspiración en Froebel (juego geométrico y aprendizaje por manipulación)

Possible Branches of location:

- Arquitectura como forma: Expresión plástica derivada de la repetición y la modulación.
- Formalización: Traducción del juego y la manipulación en un proceso proyectual.

Preguntas:

- ¿Qué relación hay entre el orden geométrico y la expresión arquitectónica?

Possible Reference:

- Arquitectura: Ventilación natural, Materiales Locales
- Cultural: Construcción Comunitaria.

Possible Branches of location:

- Entorno Físico: Relación Clima Cálido y el uso de recursos.
- Medio Social: Proyecto Construido con la comunidad.
- Simbolización cultural: Técnicas tradicionales de construcción

Preguntas:

- ¿Qué relación hay entre la técnica constructiva y el medio social de este proyecto?
- ¿De qué manera el clima condiciona la envolvente?

Possible Reference:

- Cultural / Social: Representación de una realidad de conflicto; pérdida simbólica de la inocencia y fractura del tejido social.
- Experiencial: Reflexión y deseo de transformación.

Possible Branches of location:

- Media social: Reflexiona sobre cómo el contexto social afecta
- Formalización: Desde la pedagógico, invita a pensar cómo el espacio puede educar en convivencia, cuidado y memoria.

Preguntas:

- ¿Cómo puede la arquitectura convertirse en un espacio reparador frente al conflicto?

Momento 3

Narrativa · Atmósfera · Experiencia · Representación · Espacio

¿Cómo se vive una idea arquitectónica?

Representar gráficamente la experiencia espacial del proyecto a partir del concepto construido en los momentos anteriores. A través de narrativas visuales, el estudiante explora cómo se recorre, percibe y habita el espacio.

En este momento, las ideas, emociones y referentes comienzan a traducirse en experiencias arquitectónicas, permitiendo visualizar relaciones espaciales, atmósferas, acciones y recorridos antes de desarrollar soluciones proyectuales más complejas.

Consigna: Construir una secuencia de viñetas que represente la experiencia de un usuario dentro del proyecto. Las imágenes deberán comunicar acciones, recorridos, encuentros, percepciones y atmósferas relacionadas con el concepto arquitectónico.

Producto esperado: Serie de viñetas narrativas y una representación atmosférica capaz de comunicar la experiencia espacial propuesta.

Preguntas Activadoras:

- ¿Qué experimenta el usuario al recorrer el espacio?
- ¿Qué atmósferas o sensaciones busca transmitir el proyecto?
- ¿Qué relaciones aparecen entre el usuario y el espacio?
- ¿Cómo se manifiesta el concepto arquitectónico en la experiencia narrada?

Momento 4

Reflexión · Diálogo · Crítica · Aprendizaje · Decisión

¿Cómo se vive una idea arquitectónica?

Reflexionar sobre los hallazgos, aprendizajes y decisiones construidas a lo largo de la estrategia. A través del diálogo y la discusión colectiva, el estudiante reconoce cómo evolucionó su pensamiento proyectual y cuáles son los elementos que desea conservar, transformar o profundizar en las siguientes etapas del proyecto.

Este momento permite consolidar relaciones entre la experiencia inicial, los referentes explorados y las representaciones desarrolladas, fortaleciendo la capacidad de argumentar y orientar futuras decisiones de diseño.

Consigna: Participar en un espacio de diálogo y reflexión en el que se compartan los principales hallazgos del proceso, identificando aprendizajes, decisiones proyectuales y oportunidades de mejora.

Producto esperado: Registro de reflexiones, conclusiones y decisiones proyectuales que servirán como punto de partida para el desarrollo posterior del proyecto.

Preguntas Activadoras:

- ¿Qué descubriste sobre tu concepto durante el proceso?
- ¿Qué decisiones proyectuales surgen de los ejercicios realizados?
- ¿Qué referentes continúan siendo relevantes y cuáles no?
- ¿Qué aspectos deseas seguir explorando en el proyecto?

Recomendaciones.

Antes de iniciar

- Priorice la exploración sobre la obtención de resultados.
- Permita múltiples formas de expresión.
- Evite dirigir las respuestas de los estudiantes.
- Adapte las preguntas al contexto del taller.

Durante el proceso

- Favorezca el diálogo y la construcción colectiva.
- Promueva la relación entre experiencias y decisiones proyectuales.
- Utilice los referentes como herramientas de análisis y no como modelos para copiar.
- Registre hallazgos, reflexiones y conexiones emergentes.

Al finalizar

- Recupere los aprendizajes construidos durante el proceso.
- Identifique cómo evolucionó el concepto arquitectónico.
- Vincule los hallazgos con las etapas posteriores del proyecto.

Fundamentos Teóricos

Momento	Autor	Aporte a la estrategia
Sentir	Bruner	La narrativa como herramienta para construir significado.
	Bachelard	La memoria, la experiencia y el habitar poético como origen de la experiencia espacial.
	Egan	La imaginación y el relato como recursos para el aprendizaje significativo.
Entender	Lawson	El uso de referentes como parte del pensamiento proyectual.
	Oxman	Los referentes como herramientas para analizar y construir conocimiento de diseño.
	De Certeau	Las experiencias cotidianas como fuente de interpretación espacial.
Proyectar	Pallasmaa	La experiencia multisensorial como fundamento de la arquitectura.
	Zumthor	La atmósfera como cualidad central de la experiencia espacial.
	McCloud	La narrativa visual y la secuencia como herramientas de representación.
Reflexionar	Freire	El diálogo como construcción colectiva del aprendizaje.
	Vygotsky	El aprendizaje mediado por la interacción social.
	Mezirow	La reflexión crítica como mecanismo de transformación del conocimiento.

El relato

Didáctica

formas, métodos,
preguntas.

Aprendizaje
significativo

Conecta,
transforma,
permanece.

Lo colectivo
nos
sostiene.

El proyecto

idea, proceso,
materialidad.

Pensar
hacer
rehacer.

Taller
vida
encuentro.

La
experiencia

Memoria

archivo vivo
del taller.

Aprendemos
haciendo,
pensando,
sintiendo.

Bocetos,
maquetas,
palabras,
gestos.

Sensaciones,
espacios,
silencios.

ambientes que
señalan sin
palabras.

Enseñanza de la Arquitectura

Del relato a la atmósfera: una estrategia didáctica para la enseñanza del proyecto arquitectónico

Esta cartilla presenta una estrategia didáctica orientada al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del proyecto arquitectónico, desarrollada en el marco del trabajo de grado de la Maestría en Didácticas e Innovación Educativa de la Universidad Santo Tomás.

La propuesta surge de la reflexión sobre las dificultades que enfrentan los estudiantes al momento de construir y sostener conceptos proyectuales capaces de orientar decisiones espaciales, funcionales y formales. Como respuesta, se plantea una secuencia metodológica compuesta por cuatro momentos —relato, árbol de referentes, espacio narrado y círculo de cierre— que busca articular la experiencia sensible, la comprensión analítica, la materialización proyectual y la reflexión crítica.

El documento reúne los fundamentos teóricos, metodológicos y operativos de la estrategia, así como orientaciones para su implementación en escenarios de formación arquitectónica. Su propósito es ofrecer a docentes y estudiantes una herramienta que favorezca la construcción de significados, el pensamiento proyectual y la relación entre la narrativa, la experiencia y el diseño del espacio.

Autores: Hernán Darío Ruiz Buitrago - Ruben David Torres Sena
Universidad Santo Tomás
Maestría en Didáctica