

Habitando Cultura en Comunidad

DISEÑO ESPACIOS/ESCENARIO

PAO MENA

Índice

- 1.5 Por qué?
2. Pregunta Creativa
3. objetivos
4. Justificación
5. Objeto de Estudio
6. Hallazgos
7. ¿Cómo afecta?
8. Solución
9. Contexto
10. (1) Teatro Carlos Vieco
11. Carlos Vieco Ortiz
12. Restructuración
13. Centralidad
14. Afiche texturas y Formas
15. (2) Senda de Reconocimiento
16. Señalética- Disposición.
17. Señalética- Diseño
18. (3) Pabellón
19. Ubicación Pabellón
20. Teatro Pablo Tobón Uribe
21. Fachadas Pabellón
22. Perspectivas- Pabellón
23. Cortes - Pabellón
24. Emplazamiento
25. Planta
26. Presupuesto- Materiales
27. Bibliografía

5 ¿POR QUÉ?

- La ciudad no ha solucionado las razones que generan hostilidad al aprovechamiento del tiempo libre.
- Las artes escénicas se han convertido en negocio por parte de dirección de escenarios privatizándolo casi en su totalidad. las ganancias son para unos pocos. Mientras tanto, los espacios culturales locales, apoyados con dinero de todos, se están quedando vacíos
- De las principales ciudades del país, Medellín es en la que menos gente participa de actividades culturales o deportivas, según el Informe de Calidad de Vida (2011-2013) de la Red de Ciudades.
- Este dato es preocupante, teniendo en cuenta que, después de Bogotá, Medellín es la ciudad con mayor inversión per cápita en cultura.
- El problema no parece ser de opciones y alternativas. El 74 % de los encuestados se mostraron satisfechos con la oferta cultural de la ciudad. Entonces, ¿por qué la gente no asiste?

Pregunta Creativa

¿Cómo generar una experiencia diseño espacio/escenario que promueva el vinculo entre el sentido de comunidad y el espacio publico, desde el trabajo con las artes escénicas en la ciudad de Medellín?

Objetivos

General:

- **Generar** una experiencia diseño espacio escenario que promueva el vínculo entre el sentido de comunidad y el espacio público, desde el trabajo con las artes escénicas en la ciudad de Medellín.

Específico:

- **Comprender** la relación que existe entre el sentido de comunidad y el sentido de trabajo con el arte desde la revisión de prácticas comunitarias existentes en Medellín.
- **Estudiar** mediante ejercicio de campo la capacidad de integración de espacio público con el arte, y así medir y observar la capacidad de descentralización de las practicas escénicas y su pluralidad cultural. Escenarios visibles para lo público y el público.
- **Diseñar** un experiencia cultural que fomente los vínculos desde la comunidad en el espacio público retomado espacios que en algún momento fuero puntos de encuentro cultural.

"El Plan de Cultura Antioquia en sus diversas voces 2006-2016, por su parte, definió la cultura como [...]

la expresión simbólica, material e inmaterial de las interacciones complejas entre un grupo humano —como tejido social—, inscrito en un territorio o hábitat —como dimensión espacial—, y en el tiempo —dimensión temporal— que se traduce en la memoria social de un pueblo..."

Justificación

Medellín es la capital de la provincia montañosa de Antioquia con una extensión de 38.700 hectáreas con una población de 4'055.296 habitantes. De apariencia más moderna que el resto de ciudades, conocida por la calidad de sus tejidos y productos artesanos,

los individuos que viven en ella es la viva manifestación de la consciencia de las personas que conforman cada sector. La cultura de la ciudad debe crecer tanto o más rápido que la modernización física. Las actividades e industrias culturales impulsan el crecimiento, ayudan a diversificar las economías, generan ingresos y empleos. los productos y servicios creados por las actividades de este sector son un canalizador para el fortalecimiento del capital creativo y el desarrollo social.

Las artes escénicas exigen su lugar en el espacio publico ,La Ley 397 de 1997 asume la cultura como el “conjunto distintivo de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”, definición que es acogida por el Plan Nacional de Cultura 2001-2010

Objeto de Estudio

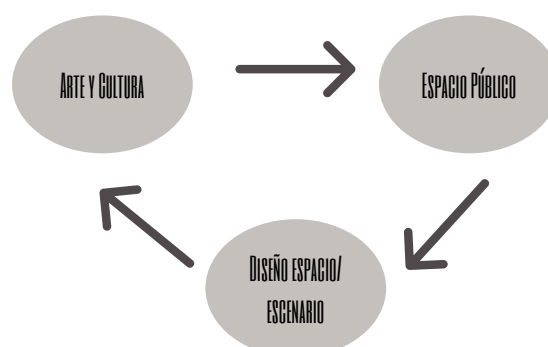
Arte y cultura:

Ambos términos incluyen el resultado de cualquier esfuerzo artístico que define a la sociedad, su forma de vida y cómo se percibe a sí misma. La cultura se refiere a las creencias, ideologías e ideas que definen a un grupo social. Por su parte, el arte permite la creación de expresiones artísticas, a partir de diferentes símbolos, técnicas y materiales, y la aplicación de la creatividad o innovación del creador.

Espacio Público:

Es un escenario de interacción social reúne funciones materiales y tangibles, porque es el soporte material de actividades destinadas a satisfacer necesidades urbanas colectivas más allá de los límites de los intereses individuales para convertirse en un espacio común y colectivo.

Es un lugar de intersección e identificación, de protesta política, de comunicación entre las personas, de vida urbana y de expresión comunitaria. En este sentido, la calidad del espacio público se juzga sobre todo por la densidad y calidad de las relaciones sociales que lo facilitan, por su capacidad de acomodar e integrar a otros colectivos y comportamientos e integración.

Hallazgos

- Las actividades e industrias culturales impulsan el crecimiento, ayudan a diversificar la economía generando ingresos y empleo. los productos y servicios creados por las actividades de este sector son un canalizador para el fortalecimiento del capital creativo y el desarrollo social.
- La cultura de la ciudad debe crecer tanto mas rápido que la modernización física de la ciudad.
- la cultura es un elemento que logra transversalizar las relaciones sociales y relocalizarlas con sentidos originales, amplios y novedosos.

"El Plan de Cultura Antioquia en sus diversas voces 2006-2016, por su parte, definió la cultura como [...]

la expresión simbólica, material e inmaterial de las interacciones complejas entre un grupo humano —como tejido social—, inscrito en un territorio o hábitat —como dimensión espacial—, y en el tiempo —dimensión temporal— que se traduce en la memoria social de un pueblo..."

¿Cómo afecta?

SECTOR CULTURAL.

Volver la mirada al viejo trae consigo variedad de oportunidades en sus diversas formas culturales: circo, danza, títeres, artes escénicas, música, poesía, proyección de cortometrajes etc., nutren momentos de sano esparcimiento e integración familiar además impulsaríamos y apoyaríamos al sector cultural que en la época de pandemia que fue el más golpeado ya que se trabaja con consumos colectivos y representa una conexión con el disfrute y la emoción estética.

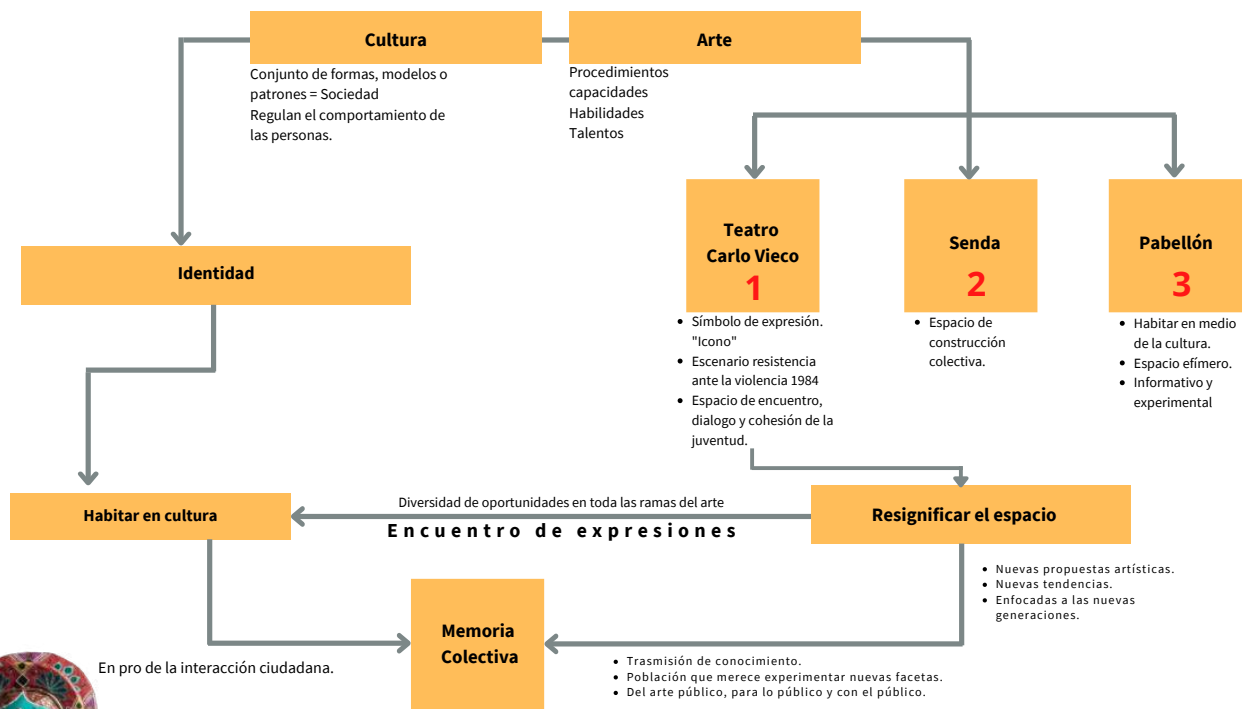

Dayra Benavides
Artesana.

Solución

Habitando Cultura en comunidad

Esta experiencia responde a la necesidad de la resignificacar desde la memoria aquel espacio que ha logrado la verdadera configuración de habitar la ciudad en sociedad a través de la cultura , entendiendo que las potencialidades del arte y sus diversas manifestaciones ayudan a generar identidad en comunidad más aún dentro de un escenario rodeado de violencia y drogas. Es ahí donde el arte y la cultura toman forma de expresión y dinamización social, generando una relación en un escenario de confluencia entre artistas y publico brindando un espacio de integración dentro de un entorno diverso.

Contexto.

Reencontrarse con los amigos, sentarse en el suelo con los pies cruzados, fumar, tomar cerveza, y hablar de la vida; eso sí, ya no de bandas y de temas juveniles, sino de préstamos bancarios, el mejor colegio para los hijos o uno que otro problema mecánico. Así distrajerón la espera los asistentes a la reapertura. Incluso algunos ya pintaban canas en sus barbas y cabelleras.

Y aún así, la esencia era la misma que se vivía en el Teatro Carlos Vieco en sus tiempos de gloria, antes de su cierre.

Aunque este es un escenario que es el templo del rock y de la música alternativa, también es uno de memoria y patrimonio.

Es cultural, diverso y abierto, y eso es lo que se pretende en este espacio, logrando encuentros familiares, de adultos, jóvenes y niños.

Este espacio no puede perder su esencia y legitimidad, brindando un aporte en términos de beneficios sociales y culturales a Medellín constituyendo un espacio de encuentro, de diálogo y cohesión de la juventud que consolidó rasgos y maneras de habitar la ciudad, las cuales se configuran como su identidad. teniendo en cuenta siempre que **la cultura es parte sustancial del desarrollo de los pueblos.**

De esta manera volver la mirada al Vieco desde afuera, desde los lugares donde en algún momento lo escucharon pero no lo vivieron ya sea por edad o distansia, es la oportunidad de diseñar desde los ojos del desconocimiento y atraer el publico que merece vivir la experiencia del arte del publico para lo publico y con el publico.

1. Teatro Carlos Vieco

Conocido como el templo del rock en Medellín, "El Vieco", como se le dice con cariño, fue inaugurado en 1984 y reformado en 1989 sin duda, es referente de los roqueros de la ciudad y por eso se convirtió en un rito para los músicos de Medellín presentarse en este icónico lugar."

Durante las décadas en que Medellín afrontaba el narcoterrorismo y otros problemas sociales, este lugar fue un símbolo de expresión a través del arte y la cultura y de resistencia a la violencia. Allí nacieron también el Festival de Poesía, el Festival de Trova, y se celebraron encuentros de danza y festivales de rock y de rap".

El Teatro al Aire Libre Carlos Vieco reabre sus puertas en el marco de la reactivación económica y cultural de Medellín. Tras una inversión de \$9.700 millones, que permitió su renovación completa, el Carlos Vieco cuenta con un aforo aproximado de 1.500 espectadores, mejoramiento acústico, rampas de acceso para personas con movilidad reducida, ascensor para el transporte de equipos, entre otros.

Los trabajos incluyeron el mantenimiento de las graderías, el mejoramiento de la calidad acústica debido a la geometría de la nueva cubierta, el diseño y dotación del sistema electroacústico y una nueva zona de camerinos para los artistas.

Carlos Vieco Ortiz

PIANISTA, CONTRABAJISTA Y COMPOSITOR

Nacido en Medellín el 14 de febrero de 1900, hijo del también músico, compositor y pintor Camilo Vieco.

Prolífico compositor folclorista considerado uno de los músicos más representativos de la música andina de la región de Antioquia.

Fue profesor de música en diferentes instituciones de Medellín, entre ellas el Instituto de Bellas Artes, la Casa de la Cultura, Instituto Central Femenino, Colegio Normal de Varones, Instituto Jorge Robledo, Instituto Antioquia e Instituto Obrero de la Bolivariana. Creó la Coral Coltabaco y la Coral de Xocimos. También fue director durante 26 años del Conjunto Tejicondor.

formador de varias generaciones de músicos, entre ellos los integrantes de la muy recordada "Lira Antioqueña", la primera agrupación relativamente numerosa que grabó en Nueva York unos sesenta discos de 78 revoluciones por minuto. En algunas fuentes se afirma que don Carlos formó parte durante algunos años de esta agrupación, como ejecutante tal vez de tiple o guitarra, instrumentos de los que fue intérprete en su juventud, aunque no hay constancia documental sobre estos últimos hechos. El 11 de agosto de 1984, la Alcaldía de Medellín inicia la vida cultural del Cerro Nutibara, con la creación del teatro que llevara su nombre en honor y aprecio a toda una vida y hermosas composiciones a Medellín y su hermoso escenario cultural. Así es llamado: "Teatro al Aire Libre Carlos Vieco Ortiz".

Su primera composición musical, hacia 1922, fue **Echen Pal Morro**, en alusión a la costumbre festiva de las familias del Medellín de la época de caminar unidas por las laderas del cerro.

Reestructuración Teatro Carlos Vieco

El teatro Calos Vieco es un equipamiento representativo en la ciudad de Medellín., que se construye 1984 y dejó de funcionar aproximadamente en el 2014, desde esta fecha estuvo en desuso absoluto y lógicamente este descuido hizo que entrara en bastante deterioro la estructura que hasta el 2014 existía.

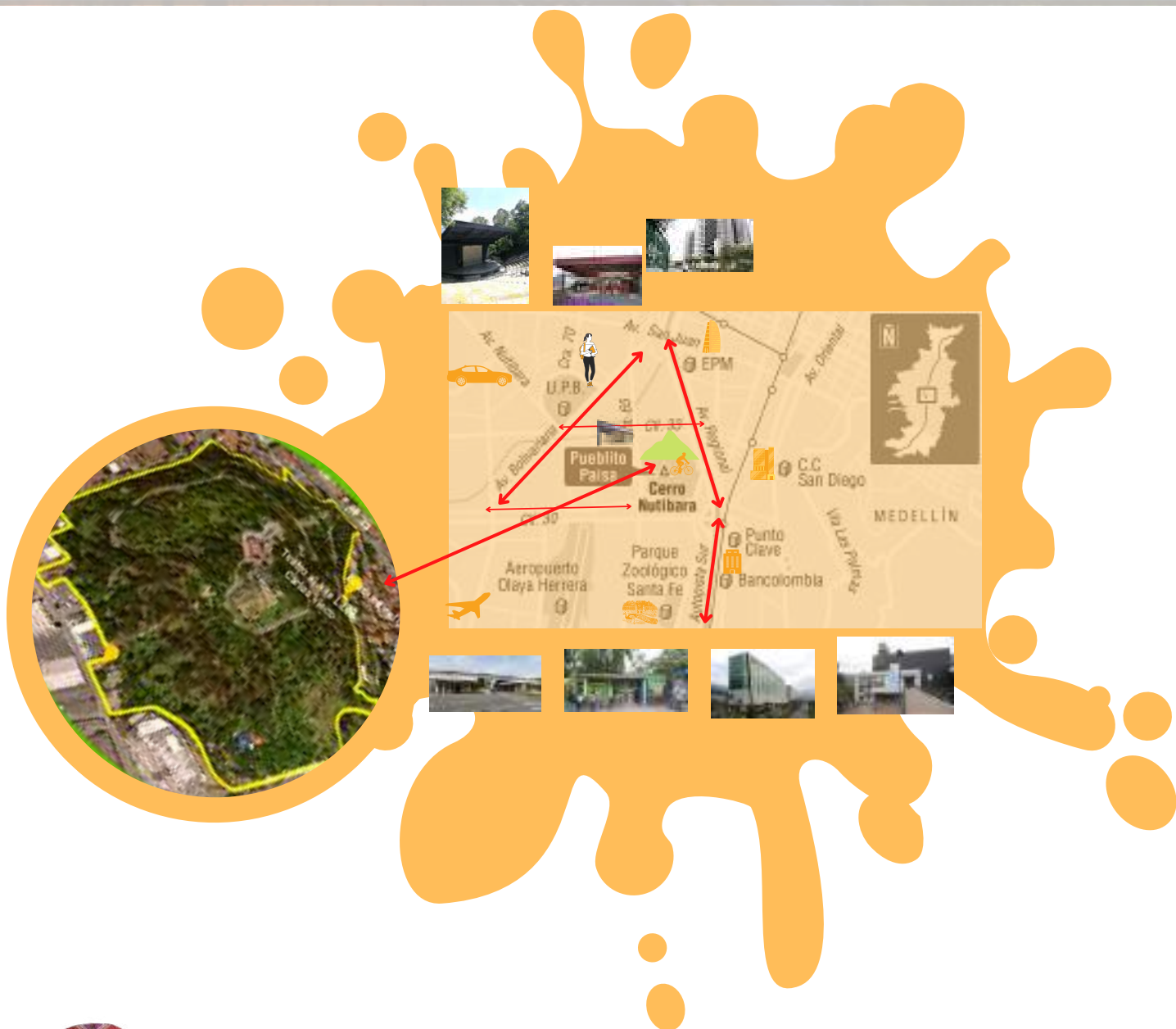
Se replantea el funcionamiento del escenario bajo la necesidad del poder acceder a personas con discapacidad, entonces se construye toda una rampa que le permitirá a personas con movilidad reducida ingresar a las instalaciones , Nuestro teatro Carlos Vieco está ubicado en el costado Oriental del Cerro Nutibara uno de los 7 cerros tutelares de nuestra ciudad, un cerro con muchísima importancia desde el componente de conservación ambiental, obviamente tenemos un escenario con una cubierta que mejoran considerablemente la calidad del sonido y que evita que haya fuga o genere ruidos desagradables que perturben la tranquilidad de los vecinos del lugar, tenemos lógicamente una zona de camerinos dispuestas para los artistas tanto de hombres y de mujeres.

Lógicamente toda la iluminación está dispuesta e instrumentada con todos los elementos necesarios para hacer una muy buena presentación, se generó un espacio o nicho que también estuvo diseñado con todos estos componentes de sonido para mejorar considerablemente las condiciones del audio. Tenemos una capacidad para alrededor unas 1500 personas muy cómodas además, tenemos un edificio palco para comodidad de las personas con movilidad reducida que puedan disfrutar de los eventos

El Carlos viejo es la sede del arte y cultura Paisa, que esta en disposición para todos los medellinenses.

Centralidad

Este escenario desempeñó un rol importante en la medida en que se constituyó como un espacio de encuentro, de diálogo y cohesión de la juventud que consolidó rasgos y maneras de habitar la ciudad, las cuales se configuran como su identidad.

HABITAR CULTURA

HABITANDO CULTURA EN COMUNIDAD.

PALABRAS CLAVES:

Identidad= creencias, gustos, lenguaje, virtudes que lo hacen único
Apropiación= apoderarse, adueñarse, asumir, adquirirlo hacerlo muy suyo.
resignificación= darle una nueva significación, otorgar nuevo significado.
Historia= Crónica, vida, memoria, nostalgia.

"Estos espacios son el resultado de la construcción colectiva y colaborativa entre el habitar en medio del arte y la cultura como estrategia de resignificación de espacio, para la transmisión de conocimiento en un encuentro de expresiones que fortalecen el espíritu artístico y su vez alejando a la juventud de practicas en contra de si mismo y de la comunidad para un buen desarrollo en sociedad" partiendo de una historia que entrelazamos a través del tiempo y de una comunidad que genera estilos de vida y que fomenta las buenas expresiones del habitar en sociedad.

MATERIALES:

- Podemos combinar los acabados clásicos con otros más modernos
- Acabados metálicos
- Madera de roble, bambú, pino...
- Piedra, y cerámicas de mármol.
- Textiles de terciopelo, estampado animal, lino, rattán, seda, mimbre, alambre...
- Decoraciones con vidrios de colores
- Papel pintado para las paredes
- Cerámicas estilo kitsch
- Acabados vinílicos o de formica
- El plástico en decoraciones o acabados

COLOR:

Estridentes y llamativos, los colores más usados en el estilo kitsch son los tonos saturados como el rojo, el azul, el verde, el rosa, el amarillo, el naranja... No hay límites a la hora de aplicar el color y mezclarlo con otros tonos.

El estilo kitsch se caracteriza por la falta de armonía cromática, esto se consigue mezclando colores y texturas de distintos estilos. Juega a mezclar y experimentar con el color.

FORMAS:

curvas, formas extravagantes y excéntricas.

Estampado animal, estampados geométricos, cuero, entre otros.

ARQUITECTURA

Muebles asimétricos, esculturas con colores llamativos y un poco burdos, edificaciones con formas curvas y circulares especialmente, haciendo uso de la sátira, de la ficción y de las luces color neón. Características importantes tanto en la ciudad de Las Vegas como en Amsterdam.

Como hemos visto este estilo es un poco subversivo, característico del ecléctico movimiento postmoderno que ha revolucionado y ha sido motivo de la creatividad de grandes expositores de este arte.

FOTOGRAFIA.

Diccionario de fotografía y diseño, letra K. Kitsch es una palabra de origen alemán referida a una expresión artística que surge de la necesidad de expresar la felicidad de una clase media sin grandes metas intelectuales. Lo kitsch se limita a buscar el placer por la ostentación y por el derroche de formas y colores.

ARTE

Diccionario de fotografía y diseño, letra K. Kitsch es una palabra de origen alemán referida a una expresión artística que surge de la necesidad de expresar la felicidad de una clase media sin grandes metas intelectuales. Lo kitsch se limita a buscar el placer por la ostentación y por el derroche de formas y colores

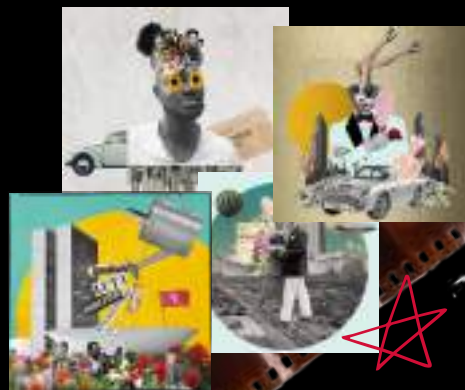
El pop-art empleaba imágenes de la cultura popular de los medios de comunicación, los cómics... Por esto, el estilo decorativo eran las imágenes inspiradas en el pop-art como la Marilyn de Andy Warhol.

POP-ART

Considerado el artista pop por excelencia. Su pasión por la publicidad y su residencia en Nueva York, uno de los epicentros de esta corriente artística, hicieron inevitable formara parte de la explosión pop que marcó tendencia en la época.

las obras que Basquiat realizó en la época son más bien poesías gráficas con intención de epatar, romper y marcar territorio.

VIBRANTE Y LUMINOSO.

ESTILO KITSCH

Características :

- Predominio del color, las formas y los elementos llamativos.
- Falta de armonía en la paleta de colores.
- Falta de equilibrio decorativo y caos en la estancia.
- Los accesorios tendrán muchos colores.
- Mezcla de texturas que podrán ser de diferentes estilos.

Es un estilo artístico considerado «cursi», «adocenado», «siútico», «hortera» o «trillado» y, en definitiva, vulgar aunque pretencioso y por tanto no sencillo ni clásico, sino de mal gusto y regresivo o infantiloides.

Este estilo se caracteriza por destacar en el predominio del color y las formas, así como los elementos llamativos. Si este estilo tuviera un lema sería "más es más".

WGSN

Es una plataforma que ayuda empresarios de moda a tener éxito con sus empresas, encontrando a los proveedores adecuados para tu negocio con la ayuda de un directorio exclusivo además de Impulsar las ventas, encontrando proveedores y así iniciar una marca.

LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD

2. Senda de Reconocimiento

4.5 km

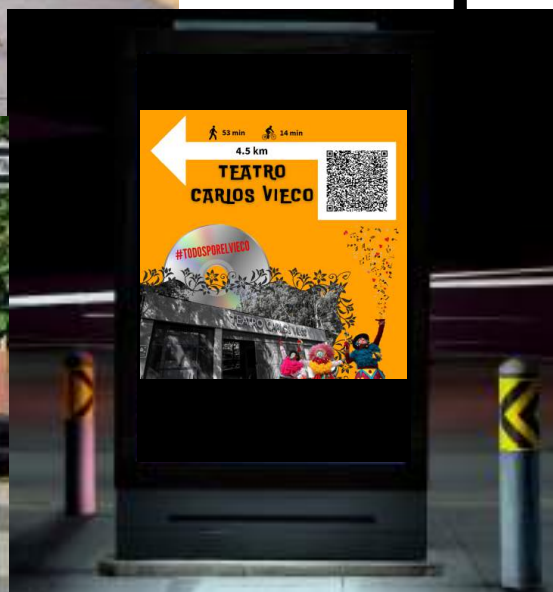
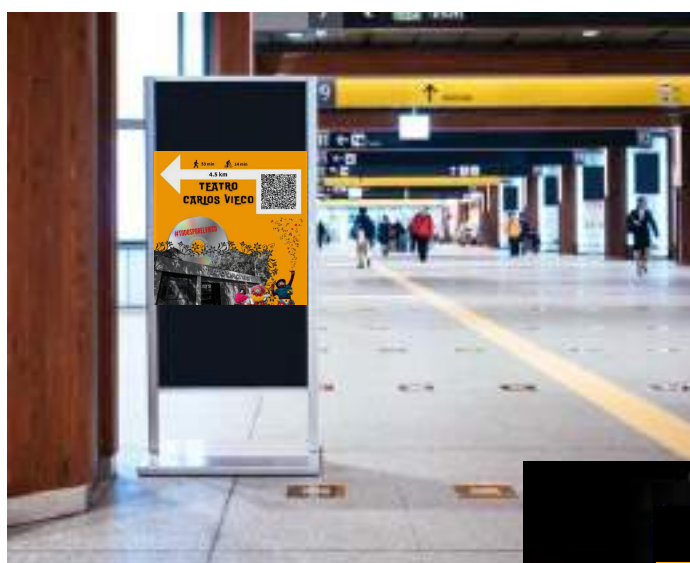

53 min

14 min

Señalética

Esta señalética estará ubicada en zonas estratégicas de gran impacto visual durante todo el recorrido de la senda como guía y reconocimiento del camino al Teatro Carlos Vieco.

Diseño y concepto

CONSTRUIR CULTURA ES CONSTRUIR CIUDAD.

3. Pabellón:

"Echen pal morro"
Informativo y experiencial

Ubicación Pabellón

Los Días de Playa Evento que se realiza en la PLAZOLETA DE LAS ARTES en el Teatro Pablo Tobón Uribe ofrece a la ciudad conciertos gratuitos en el espacio público, clases de baile, feria gastronómica y artesanal, conciertos en la sala, talleres de manualidades, juegos tradicionales y mucha más programación. Habitamos el espacio público desde la cultura.

Este espacio es habitado por el público estratégico al que habitando en cultura desea llegar, personas amantes al arte, a la cultura y con gran sensibilidad al entorno que rodeado de magia, música, pintura e historias contadas a manos, que día a día luchan por una identidad dentro de un espacio comercial y vano.

Teatro Pablo Tobón Uribe.

El Teatro Pablo Tobón Uribe es una sala de teatro de Medellín, Colombia, ubicado en la avenida La Playa. Ha sido uno de los más tradicionales escenarios de la ciudad, ofrece una variada programación durante todo el año, fue inaugurado el 2 de agosto de 1967, y es el que mejor acústica ofrece para presentaciones musicales y teatrales. El Teatro tiene capacidad para 883 personas distribuidas así: luneta 508, balcón 375, Balcón. Fue diseñado por el arquitecto Nel Rodríguez.

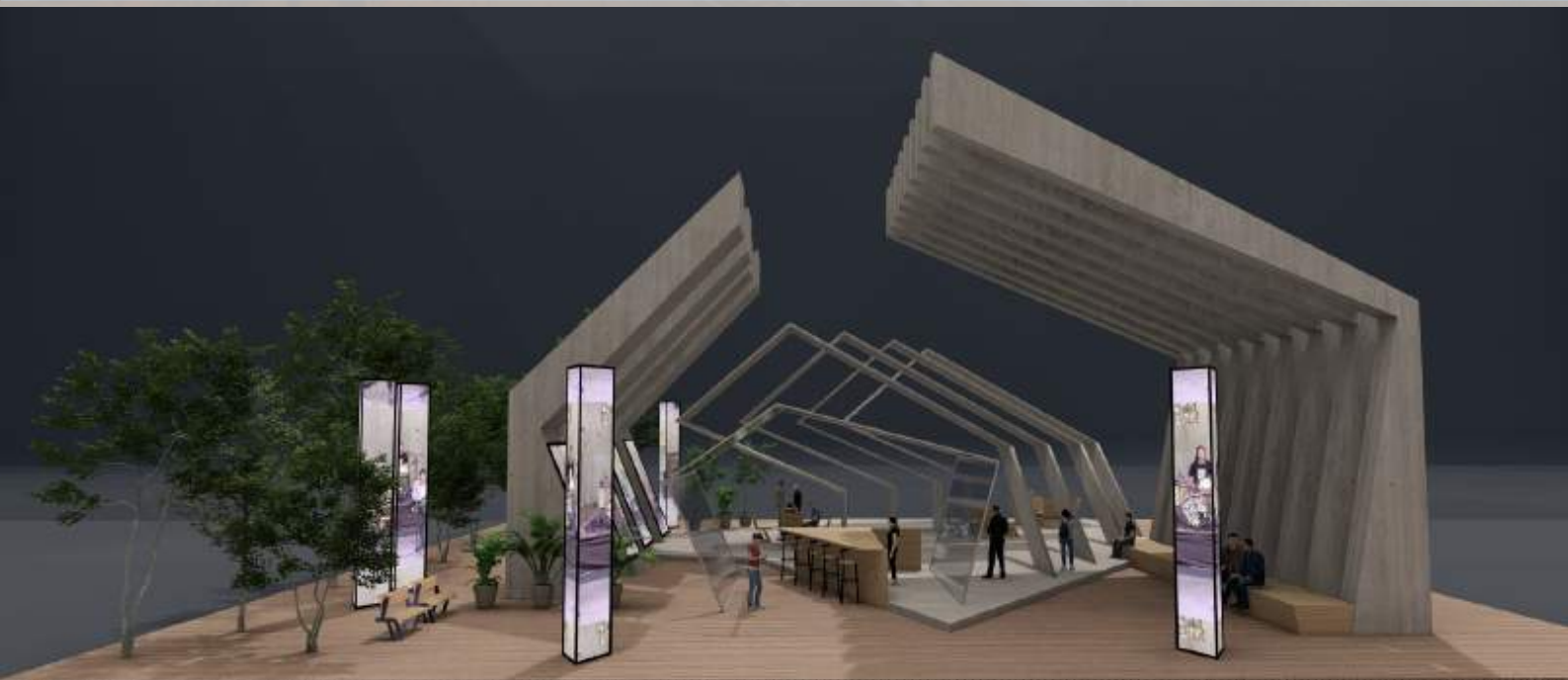
El primer fin de semana de cada mes, la Plazoleta de las Artes se convierte en el punto de encuentro de la cultura en el Centro de la ciudad. Sol, arena y amigos son la mezcla perfecta para habitar de una manera diferente nuestras calles.

Fachadas

Fachadas

Principal

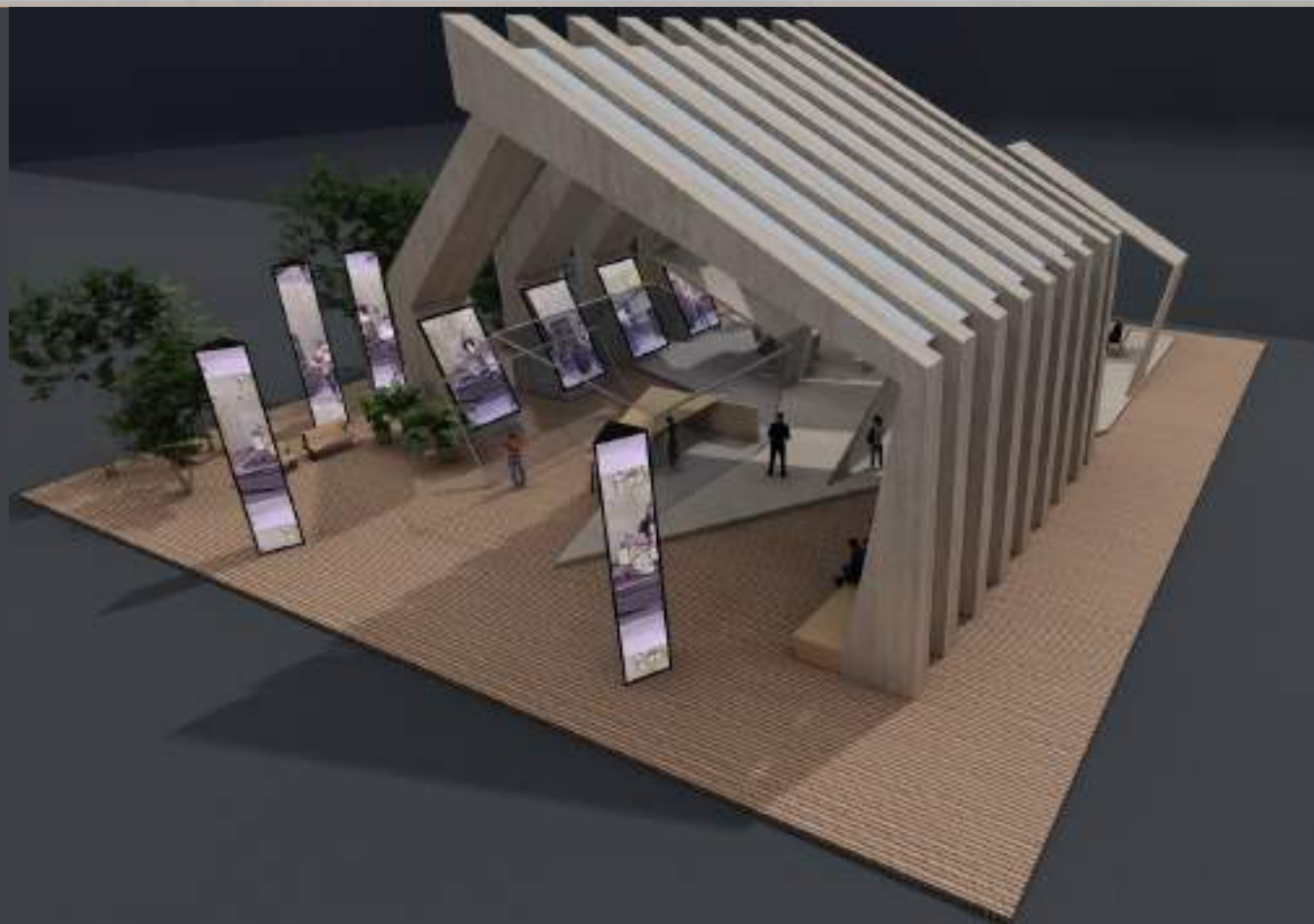

Lateral Derecha

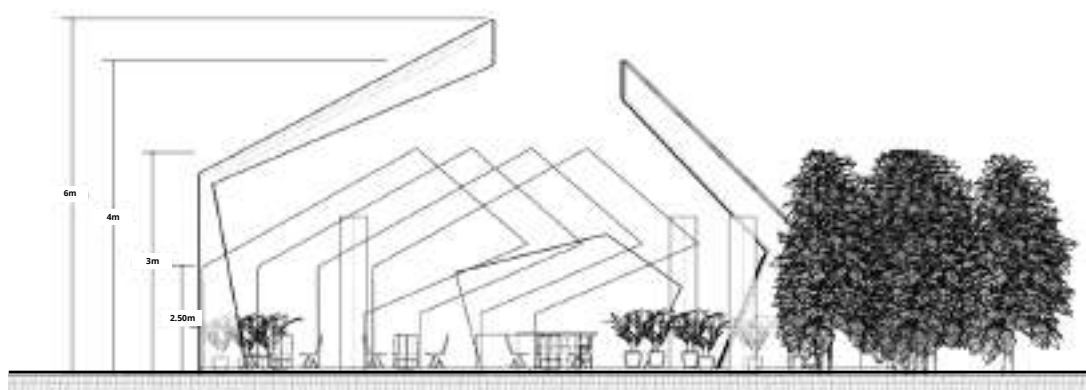
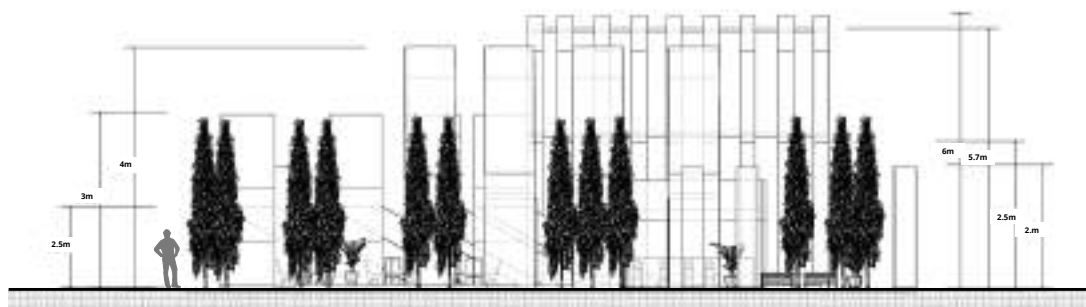
Perspectivas

Perspectivas

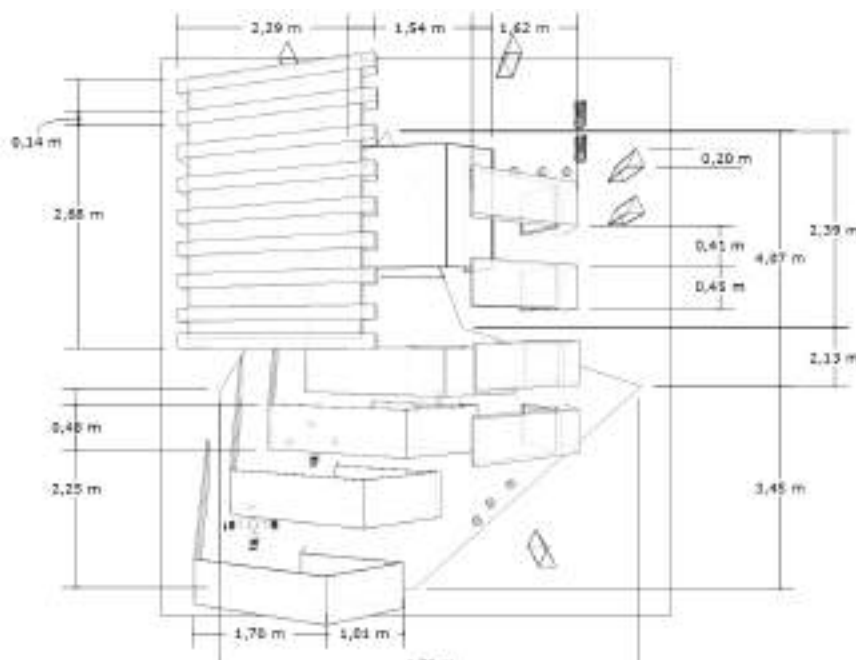
Cortes Pabellón

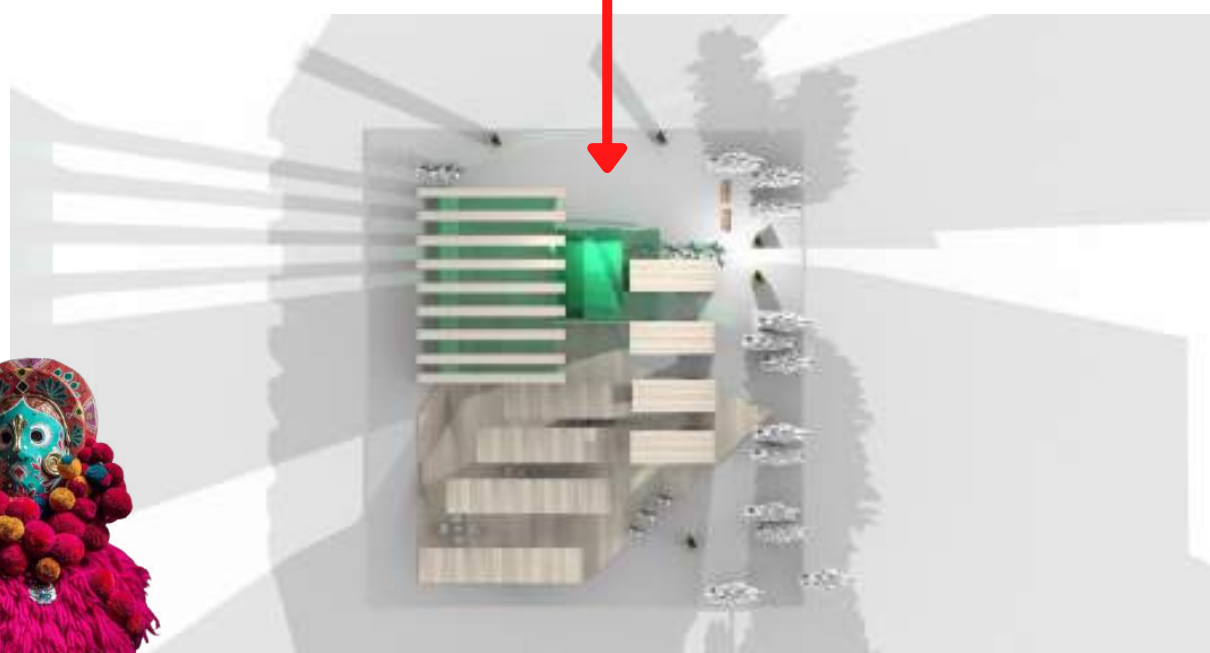
Emplazamiento- Pabellón

Planta- Pabellón

Acceso Principal

Presupuesto- Materiales

ESTRUCTURA DE COSTOS

MÉTRICAS DE IMPACTO

FUENTES DE INGRESOS

<p>Fijos:</p> <p>Como agencia de diseño el cobro se efectúa de 2 maneras: según el presupuesto del cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solo el diseño. incluye: renders, fotografías, planos y estudio del sitio a emplazar. (3'800.000) <p>Diseño con montaje .De acuerdo a los materiales requeridos y la variabilidad.</p> <p>Variables:</p> <p><i>Mano de obra: contratación de carpintería, litografía, encargadas del sonido (ingenieros y electricistas), vivero encargado de decoración.</i></p>	<p>Proyecto basado en el buen manejo de materiales amigables con el medio ambiente.</p> <p>El ser amigable con el medio ambiente o ecológico es cada vez más importante.</p> <p>Madera plástica reciclable. policarbonato reciclado.</p>	<p>Este proyecto será llevado a consideración de la alcaldía de Medellín y también como proyecto de diseño de espacio Público se pretende vender como propuesta que se puede instalar a cualquier espacio cultural de cualquier ciudad o país.</p>
--	--	--

Fecha: 10 de Mayo de 2022

Propuesta materiales - Habitando Cultura en comunidad

	Descripción	Cantidad	Valor/ unidad
	<ul style="list-style-type: none"> • la madera plástica es un material fabricado a partir de residuos de plástico 100% reciclado, de forma que se aprovechan las ventajas del plástico al poder otorgar mejor durabilidad en el material 	<ul style="list-style-type: none"> • TABLILLA #1 MEDIDA LARGO 120 CM * 5.5 CM ANCHO * 1.5 CM. 	• 5000
	<ul style="list-style-type: none"> • Las láminas ARKOS PC Macro combinan una variedad de propiedades que le permiten un gran número de aplicaciones de cubiertas, revestimientos y seguridad industrial, proporcionando solución efectiva con iluminación, transparencia y resistencia 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 lamina Color Cristal 2mm 	• \$1.209.900
	<ul style="list-style-type: none"> • Telon O Pantalla Electrica 150x150 Para Proyeccion 	• 4	• \$558.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Probados para soportar temperaturas extremas • Articulado Array: cobertura de sonido más amplia y uniforme • Transductores Tweedler: enriquece sonidos de baja frecuencia • Carcasa de cámaras múltiples: minimiza la distorsión sonora 	• 4	• \$1.966.900

Bibliografía

<https://unimedios.medellin.unal.edu.co/bitacora/conexion/936-el-nuevo-teatro-carlos-vieco-deber-seguir-siendo-de-la-ciudad-y-no-caer-en-burocracia.html>

<https://www.radionica.rocks/podcasts/las-historias-de-medellin/la-historia-del-teatro-carlos-vieco-ortiz>

<http://www.hagalau.net/noticias/2729-conozcan-7-datos-claves-sobre-la-restauracion-del-teatro-carlos-vieco>

<https://sextante.ucatolicaluisamigo.edu.co/?p=2382>

<http://hagalau.net/noticias/2912-vea-el-documental-el-vieco-una-historia-contada-a-voces.html>

<https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/10454-El-Teatro-Carlos-Vieco-rompe-su-silencio-y-vuelve-a-ser-escenario-de-la-musica-y-la-cultura>

<https://www.instagram.com/dayra.benavides/>

