

La Globalización de las bellas artes en el siglo XXI

“Royal Academy of Dance” de México¹

Sandra González Salinas

Licenciatura en Arquitectura. Universidad La Salle

Asesor: Arq. Salvador Córdova Zavala. (EMADyC), Universidad La Salle

E-mail: sandrasalinas@yahoo.com

RESUMEN

La Royal Academy of Dance es una de las más grandes e influyentes organizaciones de educación de danza en el mundo. El particular sistema de enseñanza de esta academia ha permitido su expansión por el globo acercando este arte a miles de personas. Empezando su historia en nuestro país durante los años cincuenta, hoy existen más de 90 academias en la Ciudad de México y otras se extienden a lo largo de casi toda la República.

El estudio y análisis de la historia de esta organización y su desarrollo en México, arrojaron una necesidad inminente de la creación de una sede que centralizara los servicios que requiere la red de academias existentes.

A partir de esto, establecida la necesidad de un objeto arquitectónico que respondiera a estas demandas, y observando la situación actual en la que se desata esta expansión, donde se habla de globalización con respecto a todas las actividades del hombre, incluyendo las bellas artes, se desprendió la interrogante que sirvió de base y marcó los límites del campo de la investigación y proceso creativo de la propuesta: ¿Cómo responder a la globalización mediante las Bellas Artes sin nulificar la identidad de la cultura?

Se siguió entonces un proceso obedeciendo la metodología específica en la creación de un objeto arquitectónico, analizando todos los factores que se debían tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto y dirigiéndose a una conclusión, la cual sería el resultado final de la propuesta y la única en poder responder a la cuestión.

Palabras Claves: Globalización, Bellas Artes, Real Academia de Danza, Objeto Arquitectónico.

ABSTRACT

Royal Academy of Dance is one of the largest and influential organizations of dance education in the world. The particular teaching system of this academy has allowed its expansion by the globe taking closer this art to thousands of people. It started its history

¹ Trabajo ganador de la Medalla “Hno. Salvador González 2006”, Área Arquitectura, Nivel Licenciatura, Categoría Avanzada, XIII Jornadas de Investigación, Universidad La Salle, Mayo 2006.

in our country back in the fifties; now a day there are 90 academies in Mexico City and there are some others all over the country.

The study and analysis of this organization's history and its development in Mexico showed an imminent need of creating a venue that would centralized all the services required by the net of academies currently in operation.

Taking this as a starting point and once established the need of an architectural object that would answer to these demands, and observing the current situation where this expansion starts from, where globalization is in conversations respect all men's activities, including fine arts, a question emerged as basis and frame to the boundaries of the research and creative process of the proposal: How to respond to globalization through Fine Arts without nullifying the identity of culture?

Thus, a process was followed obeying a specific methodology in the creation of an architectural object, analyzing all the factors that should be considered for the development of the Project and leading to a conclusion that would be the final result of the proposal and the sole that could answer the matter.

Key words: Globalization, Fine Arts, Real Academy of Dance, Architectural Object.

INTRODUCCIÓN

La actividad artística es inherente al hombre. Las diferentes creaciones artísticas lo han acompañado en toda su historia y éstas han ido evolucionando junto con él. Es parte de su desarrollo y crecimiento, cualquiera que sea el tipo de manifestación, pero sobre todo, es un medio de comunicación, tomando en cuenta que el hombre está vivo en la medida en que se pueda comunicar. De aquí que resulta vital la constante producción de medios que apoyen e impulsen al arte. En el presente trabajo se unen de cierto modo la danza y la arquitectura, ambas bellas artes, y a partir del análisis, estudio y propuesta de un objeto arquitectónico, con base en una situación específica y peculiar, se responde a esta parte de la actividad humana.

EL TEMA

El tema de estudio se podría denominar dentro de los límites más amplios posibles, como el arte de la danza. Sin embargo, el tema aquí tratado alcanza un grado de especificación muy alto, definiéndose, ubicándose y asentándose dentro de una cultura, un espacio y un tiempo, diferenciándose de cualquier otro. Con el objetivo de hacer un acercamiento gradual desde el tema más general, la danza, hasta el tema de estudio específico, y definir así los límites de la investigación, se realizó la siguiente sinopsis, de un proceso y una historia que continúa a través del tiempo, y se expande por el mundo.

La danza, considerada la más antigua de las artes, ha evolucionado junto con el hombre, diversificándose, desarrollándose, clasificándose e innovándose continuamente a través de la historia.

En lo que a la danza clásica se refiere, la historia comienza durante el siglo XVII, cuando una modalidad de danza europea surge y se asienta de manera codificada, aunque el proceso data desde un siglo antes, y con antecedentes provenientes desde el último periodo de la Edad Media.

La danza clásica se desarrolla y establece escuelas en las principales ciudades europeas, propagando su impartición e interpretación, abriendo paso a nuevas creaciones dancísticas.

En 1920, se establece en Londres la “*Association of Teachers of Operatic Dancing in Great Britain*”, (Asociación de Maestros de Danza de Ópera en Gran Bretaña) mejor conocida actualmente como *Royal Academy of Dance (RAD)*. Con un sistema de entrenamiento y certificación especializado, la *RAD* comienza a expandir la enseñanza de la danza a otros países y continentes, llegando a México en los años cincuenta. Desde entonces, la educación de la danza clásica mediante la escuela inglesa de la *RAD* en nuestro país ha experimentado un crecimiento excepcional, abriendo nuevas posibilidades de estudiar este arte.

¿Porqué? ¿Para qué? Planteamiento del problema y justificación

En este punto ya se ha definido el tema de estudio. Se expuso su origen como parte de un tema universal como es el arte de la danza, y una breve historia que lo sitúa en la actualidad de nuestro país. La investigación que se realiza entonces, a partir de este tema definido, incluye la historia, características particulares, organización, misión, objetivos y actividades, y en general todos los aspectos relacionados con la *Royal Academy of Dance* y su funcionamiento en México, para que de esta forma, la información recopilada, en correspondencia con la información de la investigación particular, puedan traducirse en un objeto arquitectónico que responda y concluya el análisis y el proceso de creación.

Aún queda un vacío por cubrir, ¿porqué y para qué realizar un estudio, investigación, análisis y una propuesta en términos de arquitectura en relación con este tema, en México?

La danza en nuestro país cuenta con una rica historia llena de tradición; la danza clásica se abre paso entre los muchos géneros dancísticos practicados e interpretados a lo largo de la República. Estableciéndose la primera escuela oficial de danza en México en 1932, con el nombre de Escuela Nacional de Danza, se organiza la enseñanza de la técnica de la danza clásica, preparando exitosamente alumnos que posteriormente se presentarían en escenarios de todo el mundo.

Otras academias particulares impartían del mismo modo la danza clásica, sin embargo, las oportunidades de acercarse a este arte quedaban limitadas a un porcentaje muy pequeño de la población.

La *Royal Academy of Dance* y su particular sistema de operación y enseñanza, llega a México ofreciendo nuevas alternativas de estudio de danza clásica. A lo largo del desarrollo y crecimiento de la *RAD* en México, se han establecido un gran número de academias que adoptan y siguen este sistema, ampliando considerablemente las oportunidades de la población de conocer, experimentar y estudiar el arte de la danza. Siendo México un país con un potencial único en el ámbito artístico, la difusión de la danza clásica, su estudio, ejecución a nivel profesional y su apreciación, como parte del acervo cultural, resulta de vital importancia para el continuo desarrollo de la actividad artística mexicana.

Entonces, planteada ya la situación actual de la *Royal Academy of Dance* en México, de un número constantemente creciente de academias que cada vez más demandan y requieren de un centro que conjunte todas las actividades y servicios necesarios, que apoye el quehacer y misión de todas y cada una de ellas, nace la inquietud de la realización de un objeto arquitectónico que responda a estas necesidades y concluya en un ámbito físico material. Y después de una investigación y proceso creativo, se

resuelve entonces una problemática que acontece en la actualidad de la vida artística de México.

El tema, el arquitecto y la arquitectura

Respecto a la arquitectura como tal, resulta sobreentendido mencionar la necesidad de una comprensión total del tema por parte del arquitecto, en cuanto a los requerimientos específicos que precisa este espacio tan peculiar. Las necesidades de funcionamiento y relación entre espacios, necesidades espaciales, técnicas y especiales, deben de entenderse desde el fondo de toda la actividad dancística. Sin embargo, el dominio de esta información no es suficiente para alcanzar un resultado que realmente satisfaga las demandas del tema.

Este ejercicio ofrece una oportunidad única al arquitecto, al exigirle, además de los conocimientos indispensables en la resolución de un proyecto arquitectónico, la experimentación personal del universo de la danza, desde la preparación física y mental del bailarín, previa a una clase, las sensaciones tanto físicas como emocionales del movimiento y la forma, el modo de vida del ballet y la cultura del cuerpo, hasta la expresión máxima del sentimiento en el momento culminante de una interpretación. De esta forma, transportando la esencia de la danza, desde un plano intangible de sensación y sentimiento, hasta un mundo material, espacial y físicamente perceptible, se crea un objeto habitable, funcional y sobre todo, con sentido para cualquier usuario, desde el bailarín, hasta el espectador, del visitante al peatón que percibe y entiende la traducción de un arte a otro.

Entonces, la correspondencia entre la danza y la arquitectura, la correlación entre ambas, como por ejemplo, la influencia de la danza hacia la definición del espacio, y por la parte contraria, la influencia de ese espacio hacia la continua creación de la danza, forman las vías para abordar el tema y comprenderlo dentro del ámbito arquitectónico.

La interrogante

Entonces, se habló ya de una de las bellas artes, la danza, de su presencia en la vida cultural de México y de la historia que la ha traído hoy al punto en donde se encuentra. También se habló de una escuela de danza inglesa, que por su sistema de enseñanza, la certificación que ofrece, el prestigio y renombre de la marca, su concepto de "franquicia" y el posicionamiento que ha alcanzado por su crecimiento alrededor del mundo, se ha convertido en una organización global de educación de danza. Este fenómeno, que envuelve al arte de la danza y que en un punto llega a México, crece, se esparce y acerca este arte a la población, nos lleva a analizar dentro del mismo tema: "El impacto de la globalización de las artes en México", enfocándose a la búsqueda de un lenguaje arquitectónico global que facilite su entendimiento, pero que al mismo tiempo corresponda a una cultura propia y que permita actualizar la ciudad en el inicio del siglo XXI.

Por lo tanto, esta condición desprende una interrogante que será el punto de partida para la investigación, análisis y propuesta de un objeto arquitectónico, pregunta que sólo podrá ser respondida por el resultado final:

¿Cómo responder a la globalización mediante las bellas artes sin nulificar la identidad de la cultura?

Como se mencionó anteriormente, esta cuestión sirve de base para definir los límites de la investigación y el espacio creativo del arquitecto. También, a partir de este punto, se establecen los objetivos hacia los cuales deberán de enfocarse todos los esfuerzos. Estos objetivos son:

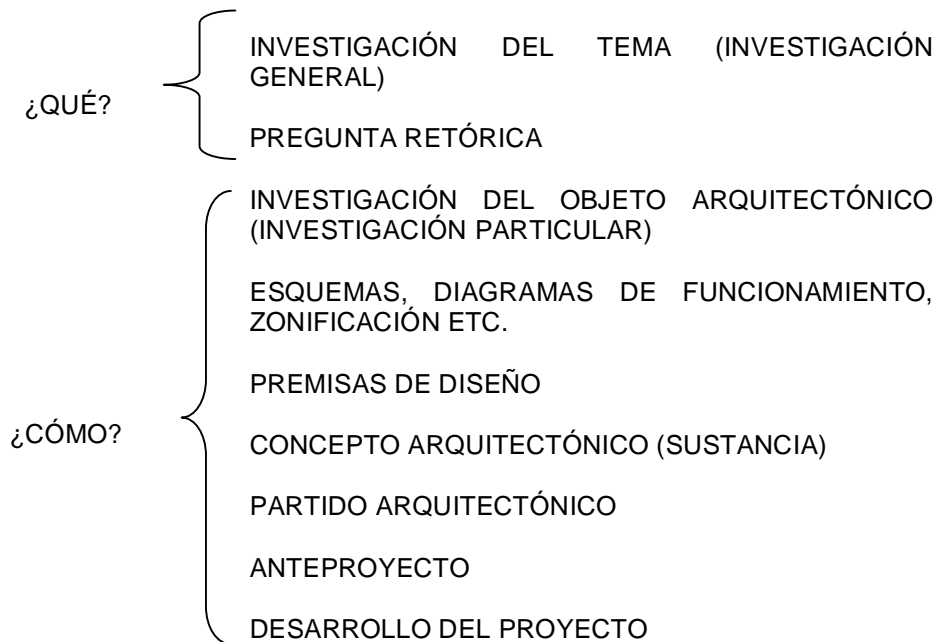
1. La creación de un objeto arquitectónico que mediante su configuración e instalaciones, satisfaga las necesidades de una situación que el progreso ha desarrollado.
2. Acercar el arte de la danza a la mayor cantidad de gente posible, así como dar a conocer a la *RAD*, sus actividades, sistema de enseñanza y labor.
3. Buscar durante el proceso creativo de la solución, un lenguaje arquitectónico que responda a la globalización sin nulificar la identidad de la cultura.
4. Producir un impacto real en la actividad artística de México, y más específicamente en la danza, mediante un complejo que por sus características desate la expansión de este arte.

EL OBJETO ARQUITECTÓNICO

Hasta aquí ya se ha expuesto el tema general y se ha formulado la pregunta retórica.

El proceso de diseño dentro de la arquitectura sigue una metodología específica donde cada paso da pie al siguiente, haciendo que cada parte aporte la pieza necesaria que colaborará a definir cada vez, en forma más precisa, los límites del espacio donde intervendrá el arquitecto. Una vez establecido este “espacio”, el arquitecto plasma una idea, un sentimiento o una intención que resultarán únicos y que diferenciarán al objeto arquitectónico de cualquier otro en su género, y de esta forma se permite la creación de una verdadera arquitectura.

El siguiente esquema ilustra la metodología que sigue el arquitecto en la búsqueda de un producto final:

Siguiendo esta metodología, se logra crear la estructura de investigación y trabajo que ordena y organiza la información necesaria que sustentará el resultado final del objeto arquitectónico.

Introducción

Una vez expuesto el tema, y habiéndolo observado desde varias perspectivas, se presenta, en este capítulo, la investigación particular del mismo, en la que se estudiarán

los diferentes puntos cuya información determinará, en gran medida, el resultado final del proyecto arquitectónico y las cualidades y características que adoptará en el proceso. Aspectos como los antecedentes y estadísticas de la *Royal Academy of Dance*, así como casos similares que se han realizado en nuestro país, ofrecen un panorama general tanto de la organización como del objeto arquitectónico en estudio.

El análisis del sitio, desde su selección hasta sus características particulares, delimita el espacio físico donde se desarrollará el proyecto y dictará los lineamientos a seguir según sus particularidades.

Por último, resulta de suma importancia considerar datos específicos de la *RAD*, así como los requerimientos de proyectos de esta índole, tales como el organigrama administrativo, las secuencias de uso, los diagramas de funcionamiento y zonificación general, y los espacios necesarios, sus características, dimensiones y relación con otros espacios. Estos datos dan forma a los límites que definen el área donde tomará lugar el proceso de creación y desarrollo de la propuesta.

Antecedentes históricos

La *Royal Academy of Dance* es una de las más grandes y más influyentes organizaciones de educación de danza y entrenamiento en el mundo. Los miembros de la *Royal Academy of Dance* son una comunidad global, activa, apoyando el avance y cultura de la danza, e incluye: bailarines profesionales, estudiantes, maestros, benefactores y amigos. La *RAD* promueve el conocimiento, entendimiento y práctica de la danza internacionalmente. Busca cumplir su misión a través de la promoción de la danza, educando y entrenando estudiantes y maestros.

La *RAD* se estableció en 1920, en Londres, por un pequeño grupo de eminentes bailarines profesionales. Reunidos por Philip Richardson, primer editor de la revista "Dancing Times", el grupo incluía cinco grandes de Europa: Adeline Genée de Dinamarca, Tamara Karsavina de Rusia, Lucia Cormani de Italia, Edouard Espinosa de Francia, y, Phyllis Bedells de Inglaterra.

Ellos representaban los principales métodos de entrenamiento de danza de la época. Preocupados por la baja calidad y la deficiente organización del entrenamiento de danza en la Gran Bretaña, crearon la "Association of Teachers of Operatic Dancing in Great Britain" (Asociación de Maestros de Danza de Ópera en Gran Bretaña).

En la siguiente década, la Asociación creció en tamaño e influencia. En 1936, se le concedió el carácter de "Real" por el Rey Jorge V, y se convirtió en la "Royal Academy of Dancing", cambiando después su nombre a "Royal Academy of Dance".

En 1972, la *RAD* se cambia a sus oficinas centrales actuales en Battersea Square, en Londres, oficialmente abiertas por la Reina Elizabeth II en 1974, después de completada su remodelación.

En 1997, el Instituto Benesh, centro internacional para la "Notación del movimiento Benesh", fue fusionado con la *RAD*. Fundado en 1962, el papel del Instituto es el de entrenar y examinar estudiantes, coordinar desarrollos técnicos y proteger derechos en trabajos coreográficos, todo esto contribuyó a que su sistema de notación fuera el más ampliamente usado por las compañías de danza. En 1997 se funda la "Faculty of Education" (Facultad de Educación). Los programas de Certificados, Diplomas y Grados de educación para maestros, son lanzados en asociación con la Universidad de Durham.

La *Royal Academy of Dance* llega a México en los años cincuenta cuando la maestra Ana del Castillo, habiendo estudiado el sistema en Canadá, funda la primera academia

situada al sur de la ciudad de México. Posteriormente, sus alumnas abren sus propias academias, difundiendo el sistema y abriendo nuevas oportunidades para el estudio de la danza.

Entre estas maestras encontramos a: Diana Alanis, Carlota Lozano, Andrea de Granda, Eloisa Navarro, Dulce Ma. Silvera, Martha O'Reilly, Consuelo Dueñas, Alma Porras, Margarita Guerra, Irasema de la Parra, Aurora Pérez Montero, Lydia Garza y Carmen Murray. Todas ellas maestras que han contribuido al crecimiento de la organización en México.

Actualmente hay más de 90 academias en la ciudad de México, y éstas se extienden a lo largo de casi toda la República, demandando cada vez más un centro que apoye y organice las actividades requeridas para continuar con la tarea de promoción del conocimiento, entendimiento y práctica de la danza, de la *Royal Academy of Dance*.

Estadísticas

Para la total comprensión de las operaciones y actividades realizadas por la *RAD*, así como de la dimensión del proyecto y sus necesidades específicas, es necesario conocer datos tanto de la comunidad perteneciente a la Academia, como de sus programas.

A continuación se expone información que deberá ser tomada en cuenta para la realización de una propuesta que vaya de acuerdo con la dimensión y necesidades del proyecto.

HECHOS Y DATOS DE LA ROYAL ACADEMY OF DANCE

- La *Royal Academy of Dance* es la organización líder a nivel mundial en la enseñanza del ballet clásico.
- Es una organización que envuelve a 17,000 miembros en 82 países.
- Tiene un personal de 140 personas y 173 examinadoras que viajan alrededor de todo el mundo.
- Existen 37 oficinas de *RAD* en el mundo.
- 190,790 niños se examinan cada año.
- Hay 5,871 maestras registradas en 65 países, de las cuales 143 se encuentran en Centro América (controladas por la dirección en México).
- Actualmente hay más de 1,700 estudiantes inscritos en los programas de la Facultad de Educación.
- 400 cursos de continuo desarrollo profesional se ofrecen cada año.
- 5 programas de educación a distancia de la Facultad de Educación están actualmente disponibles.
- En México se realizan más de 7,500 exámenes a lo largo del año, tanto de niños, como profesionales.

Estas cifras se incrementan cada año a nivel mundial, como por ejemplo, el número de exámenes presentados en los niveles básicos, aumentó en un 6.1%, mientras que los exámenes de grados vocacionales ascendieron un 8.4%. El propósito fundamental de tener esta sede en la ciudad de México, es apoyar la difusión del arte de la danza, para así continuar elevando estas cifras y hacer asequible esta disciplina artística a todos los estratos socioeconómicos de la sociedad mexicana.

Usuarios

Para poder definir los espacios requeridos del proyecto y sus características, es preciso establecer las necesidades del conjunto en base a su modo de operación. Es por eso

que a continuación se presenta una breve explicación de la estructura de la *Royal Academy of Dance*, y lo que ofrece.

Advanced 2 y Solo Seal.

Existen dos tipos de grados: los grados básicos, y los grados vocacionales. Los grados básicos están divididos en: *Pre-Primary*, *Primary*, Grados del 1-7, y Grado 8 que es el concluyente en esta primera etapa. Por otra parte, los grados vocacionales, diseñados para dar el entrenamiento necesario a estudiantes con deseos de seguir una carrera en danza o temas relacionados, están divididos en: *Intermediate Foundation*, *Intermediate*, *Advanced Foundation*, *Advanced 1*,

En lo que al programa arquitectónico se refiere, esta información es reflejada, ya que el objetivo es impartir clases diariamente y en diferentes horarios a los grados vocacionales, dejando a los grados básicos instruirse en su academia local. Sin embargo, el conjunto ofrecerá otras actividades complementarias como son: clases de presentación, pequeños cursos y entrenamiento para exámenes. Se tomará en cuenta que en un estudio, el número máximo de alumnos sea de 15, dividiéndose así en grupos y horarios según el grado que se esté cursando. Cabe mencionar que la *RAD* también ofrece clases a personas que nunca han tenido una educación previa en danza, por lo que se tomará en cuenta dedicar un espacio a esta causa.

La *RAD* ofrece 5 programas de estudio a distancia, también avalados por la Universidad de Durham. Estos programas son:

- BA (Hons) en Educación de Danza
- Diploma en Educación de Danza
- Certificado de Educación Superior: Enseñanza de la Danza
- *RAD* Certificado de Enseñanza
- Certificado en Notación de Movimiento Benesh.

Estos programas incluyen tanto materias teóricas como programas de estudio, anatomía, psicología, música, metodología, técnicas de enseñanza, estructura de clase, administración etc., así como prácticas físicas. Además, la *RAD* ofrece un programa de enseñanza de danza a niños con necesidades especiales, haciendo accesible esta forma de arte a cualquier persona sin importar discapacidades físicas o mentales.

Por lo tanto, las diversas actividades que se desarrollarán son:

- Clases a grados vocacionales.
- Apoyo a grados básicos a través de clases de presentación, entrenamiento, etc.
- Clases a personas sin experiencia previa.
- Clases a niños con necesidades especiales.
- Clases tanto teóricas como prácticas de los programas de educación a distancia.
- Cursos de verano, invierno y pascua, además de cursos cortos durante el año.
- Seminarios, encuentros y conferencias.
- Presentación de exámenes.
- Presentaciones ante un auditorio.

Casos de estudio

Se analizaron dos ejemplos diferentes, uno de ellos es el edificio de las oficinas centrales de la *Royal Academy of Dance* en Londres, donde se observó más que todo el programa con el que cuenta, así como las dimensiones recomendadas para algunos de los espacios y las necesidades de un proyecto de esta índole. El siguiente ejemplo fue la Escuela de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes localizada en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, ejemplo de un edificio de este carácter en nuestro país. Aquí se estudiaron aspectos como los espacios, la relación entre éstos, la volumetría, la forma, el funcionamiento, el programa etc., en donde se destacaron tanto los errores como las virtudes, buscando evitar los defectos y seguir los aciertos en la nueva propuesta.

El sitio

Premisas de selección

La selección del terreno fue un punto clave para alcanzar los objetivos que se buscaban dentro del desarrollo del proyecto. Una correcta ubicación con características específicas daría a la propuesta la oportunidad de explotar sus cualidades cumpliendo con sus propósitos. Es por esto que en el inicio del proceso de selección se establecieron las siguientes premisas con respecto a diferentes aspectos:

- **UBICACIÓN:** Uno de los objetivos del proyecto es dar apoyo a todas las academias de la *RAD* de la ciudad de México, en impartición de clases, cursos, conferencias, presentación de exámenes, prestación de instalaciones, oficinas administrativas de México y Centro América y lugar de entrenamiento, por lo que debía situarse en un punto céntrico y de fácil acceso desde diversos puntos de la ciudad.
- **DIMENSIÓN:** Con una necesidad de espacio de aproximadamente 10,000m², el terreno tenía que contar con una superficie que permitiera cubrir esta área en los niveles que fuera necesario, cumpliendo con las normas dictadas por el organismo correspondiente, pero buscando un espacio en donde se pudiera conservar una buena proporción y relación entre el desplante y la altura, y donde se lograra seguir un esquema de funcionamiento óptimo.
- **PRESENCIA:** Otro de los objetivos de la propuesta, como se mencionó anteriormente, es acercar el arte de la danza a la mayor cantidad de gente posible, así como dar a conocer a la *RAD*, sus actividades, sistema de enseñanza y labor. Por lo tanto, el sitio debía localizarse en un lugar donde realmente se pudiera crear un impacto y el proyecto comunicara y atrajera a público nuevo. Además del resultado formal, la ubicación sería entonces básica para lograr este cometido.
- **CONTEXTO:** Se consideró además de la dimensión y otras necesidades específicas del terreno, el contexto que lo enmarcaría. Se buscaba un entorno artístico, en donde otras formas y manifestaciones artísticas tuvieran lugar; un espacio de tradición e historia. Sin embargo, no debía olvidarse el punto de que tenía que ser también un contexto “actual”, con vida comercial y actividad continua, para así, llegar a una mayor cantidad y muy diversa gente.
- **CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Por último, debían observarse características especiales que ofreciera el sitio como vistas, vialidades, colindancias, restricciones etc., para que de esta forma el terreno elegido ayudara a sacar lo mejor del objeto arquitectónico y aprovechar al máximo las condiciones del espacio físico que ocuparía.

Selección del terreno

Debido a sus actividades y propósitos, el proyecto debía situarse en la ciudad de México, lugar donde se encuentra el mayor número de academias en la República Mexicana. A

partir de este punto se comenzó la búsqueda de la mejor localización para el terreno donde se desplantaría la propuesta. Una primera idea de la zona donde se podía ubicar fue Sta. Fe. Esta consideración fue rápidamente descartada pues en el momento de hacer el análisis del sitio con las premisas de selección previamente establecidas, resultó que la zona no cumplía con tres de ellas (ubicación, presencia y contexto), probablemente no hubiera sido complicado encontrar un terreno con las dimensiones adecuadas y buenas características, pero no sería suficiente para lo que se pretendía.

La segunda propuesta de localización fue la intersección del Paseo de la Reforma con la Av. de los Insurgentes. Las razones que hicieron que se considerara este punto fueron varias: su ubicación relativamente céntrica y su fácil acceso desde varios puntos de la ciudad, y la dimensión del terreno, que cumplía con los requerimientos de área. Un contexto lleno de monumentos, edificios y zonas que relatan la historia de la ciudad, y el simbolismo que se le puede otorgar como antiguo Paseo del Emperador, fueron otras razones para su posible selección. A pesar de esto, el Paseo de la Reforma actualmente tiene un matiz diferente, sí, comercial e histórico, pero carece de un ambiente un poco más íntimo, donde la presencia del proyecto cambiaría radicalmente.

Otro posible sitio se ubica en la colonia Roma, específicamente en la esquina de las calles Orizaba y Colima, cerca de la Plaza Río de Janeiro. El aspecto que tuvo más peso en esta opción fue el contexto. Este punto se encuentra rodeado de escuelas de música, galerías de arte, talleres de pintura, importantes centros culturales y un contexto arquitectónico que data de la época porfiriana, lo que le da un ambiente artístico-académico excepcional. La superficie cumple con el área requerida, y existen importantes ejes viales cercanos para su buena comunicación, además de que se encuentra en el centro geográfico de la ciudad. Sin embargo, las características de este entorno, no ofrecían la posibilidad de crear un verdadero impacto, por lo que los objetivos del proyecto se verían limitados. Por último, se analizó un terreno ubicado sobre la Av. Nuevo León de la Col. Condesa. Su localización en un punto céntrico, su buena comunicación por vías principales de la ciudad, la dimensión del predio, que en sus 6 niveles permitidos cubría el área necesaria, su geometría que ofrecía la posibilidad del uso de un buen esquema, un contexto muy peculiar, tanto histórico como innovador, artístico, cultural, comercial, una zona enriquecida por sus grandes contrastes, desde el ambiente bohemio, hasta el ejecutivo, entorno que por su variedad, permitía explotar el proyecto dándose a conocer y estableciendo su presencia firmemente, y características como su ubicación en esquina y frente al Parque España, hicieron que este sitio sin duda, fuera el seleccionado para la realización de la propuesta.

Análisis del sitio

Una vez seleccionado el sitio, se realizó la investigación y análisis que abarcó el estudio de puntos como: ubicación, vialidades, infraestructura, equipamiento, uso de suelo y climatología.

Análisis del terreno

De la misma forma, se estudiaron aspectos propios del terreno elegido. Características como la geometría, las dimensiones, la topografía y los servicios; cuestiones como el subsuelo, las orientaciones y las colindantes, apoyadas por un análisis fotográfico, y el estudio de la normatividad del lugar, dieron como resultado diversas conclusiones, que, aunadas a las conclusiones del análisis del sitio, definieron la información que establecería el marco de acción del arquitecto.

Análisis programático

Premisas del programa

Después de haber hecho un análisis exhaustivo tanto del tema, como del sitio y el terreno, ahora es turno de hacer este mismo trabajo pero con respecto a los espacios que integrarán la propuesta, su dimensión, características, la forma en que se organizan y cómo se interrelacionan con otros espacios.

Primero, es necesario que a partir del estudio de la forma en que funciona la *Royal Academy of Dance*, su modelo educativo, actividades etc., se establezcan las cifras y modo de operación que definirán los locales del proyecto.

ALUMNADO

Grados vocacionales

<i>Intermediate Foundation</i>	2 grupos	Introducción a la danza	
<i>Intermediate Foundation</i>	2 grupos	para adultos	
<i>Advanced Foundation</i>	2 grupos	Intermediate	2 grupos
<i>Advanced 1</i>	2 grupos	Foundation	
<i>Advanced 2</i>	2 grupos	Intermediate	2 grupos
<i>Solo Seal</i>	1 grupo	Total ALUMNOS:	60
		5 Programas de estudios superiores	20 alumnos cada grupo
TOTAL ALUMNOS:	165		

Niños con necesidades especiales:	1 grupo	TOTAL ALUMNOS:	100
-----------------------------------	---------	-----------------------	------------

Cada uno de estos grupos tendrá un máximo de 15 alumnos y se dividirán en dos turnos: matutino y vespertino. Además, se apoyará a las academias mediante clases de presentación, entrenamiento, cursos, preparación y presentación de exámenes, seminarios, encuentros, conferencias y por supuesto prácticas escénicas.

Esto da un total base de 340 alumnos. A esta cifra se sumarán los estudiantes visitantes de las academias de la ciudad y los estudiantes del interior de la República que vengan a realizar una de las actividades antes mencionadas. Esta información dimensiona y define las necesidades del proyecto. A partir de este punto se pueden organizar los espacios conforme a la función que desempeñan y al mismo tiempo se va determinando la relación entre éstos.

- Por estar dedicada a la enseñanza/aprendizaje de la danza: **ACADEMIA.** Espacios para prácticas físicas, enseñanza teórica, espacios de apoyo y servicios.
- Por su función para realizar prácticas escénicas ante un auditorio: **TEATRO.** Sala y escenario, servicios para visitantes, para ejecutantes y servicios generales.
- Por estar destinados a dar servicio tanto a usuarios regulares como a visitantes: **INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS.** Cafetería, tienda y sus respectivos servicios, para atención a todo público.
- Por su objetivo de alojar a estudiantes y maestros visitantes: **HOSPEDAJE.** 2 suites para maestros, cuartos para alumnos, comedor, cocina y servicios.
- Por apoyar todas las actividades que se realizan en el conjunto: **SERVICIO.** Servicios para empleados, almacenes, talleres, cuartos de máquinas, andén.
- Espacio destinado a la promoción de la RAD y la danza en general: **DIFUSIÓN.** Sala de exposiciones temporales de fotografía, pintura, etc.

Programa arquitectónico

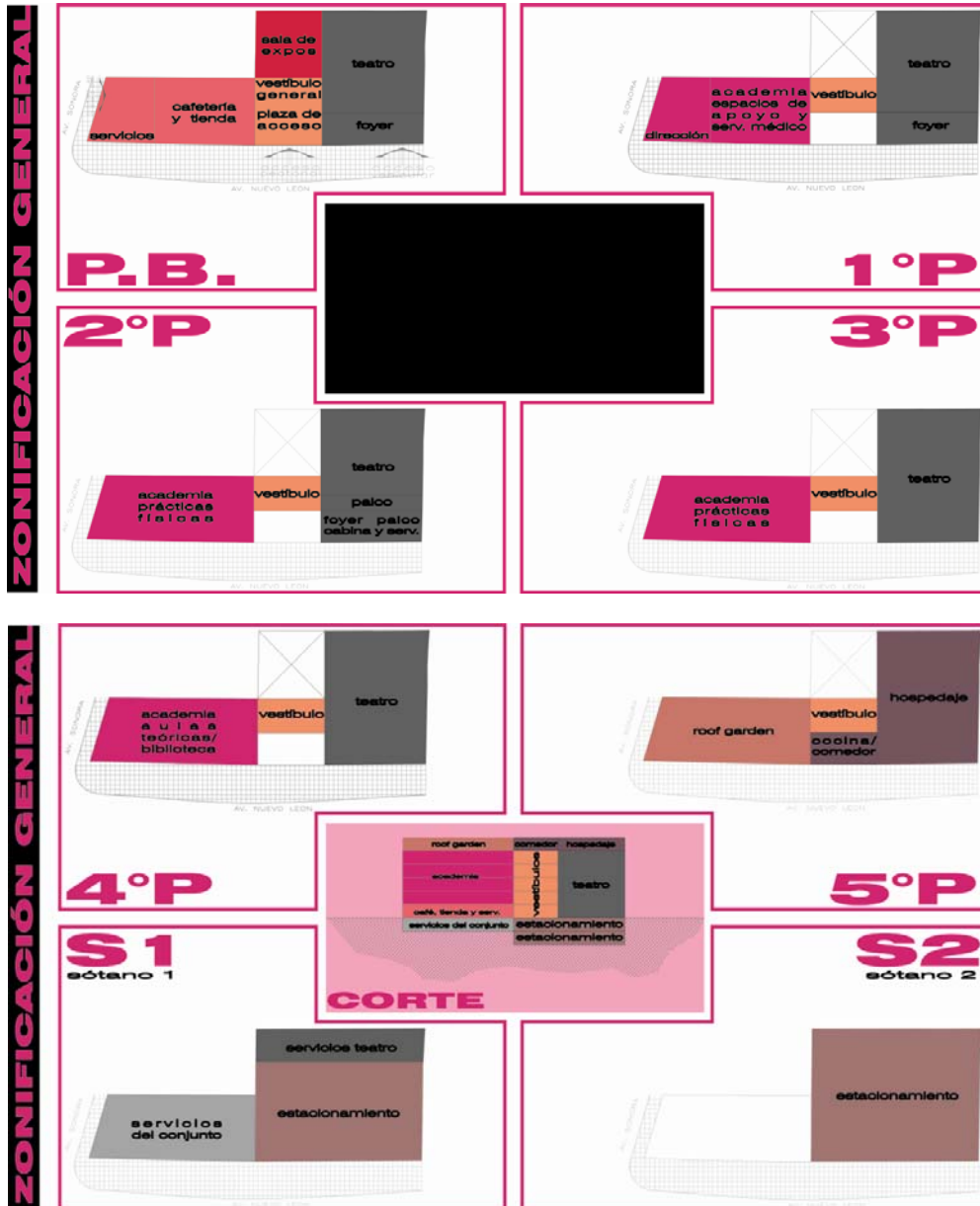
Después de haber realizado un análisis completo, desglosando cada uno de los locales de cada una de las áreas, y estudiando aspectos como: número de usuarios, función, mobiliario, instalaciones, croquis y superficie, se llegó a un resultado de área requerida que determinó la dimensión del proyecto.

RESUMEN TOTAL DE ÁREAS	
ACADEMIA:	2,019m ²
TEATRO:	1,865m ²
INSTALACIONES	
COMPLEMENTARIAS:	552m ²
HOSPEDAJE:	902m ²
SERVICIOS DEL CONJUNTO:	554m ²
DIFUSIÓN:	180m ²
ACCESO:	150m ²
ESTACIONAMIENTO:	2,190m ²
TOTAL DE ÁREA	
CONSTRUIDA:	8,412m²

Organigrama y diagramas de funcionamiento

Dentro del análisis programático se incluyen temas que aportan información vital para la realización de una propuesta. Estos temas son:

- Organigrama administrativo: El organigrama que se utilizó está basado en la estructura original de la *Royal Academy of Dance* en Londres y la información que contiene expone la relación de cada departamento con las oficinas en México.
- Diagrama de funcionamiento: Esquema que muestra la relación que deben de guardar los diferentes elementos que forman el conjunto, en donde además se aprecian las dimensiones relativas con respecto a cada espacio y de esta forma, después de haber hecho el análisis de la superficie de cada uno, se empiezan a organizar los locales según la función que desempeñan y la comunicación que deben de tener entre ellos.
- Secuencias de uso: Con el objetivo de comprender cabalmente el funcionamiento de los espacios y proponer de forma acertada la organización de los locales, es necesario realizar el análisis de las secuencias de uso, esto es, las secuencias que siguen los diferentes usuarios dentro del conjunto según las actividades que desempeñan y las áreas que ocupan.
- Zonificación general: Como parte concluyente de un análisis completo en cuanto a un objeto arquitectónico, se llega a la zonificación general de los elementos integrantes del proyecto. Este último paso dentro del estudio además de ser resultado del examen de los diferentes aspectos, es también el primer paso para comenzar con un partido arquitectónico que dará forma e identidad a la propuesta.

CONCLUSIONES

Se han estudiado hasta aquí todos los elementos que se deben de tomar en cuenta para la realización del proyecto. Cada una de estas partes, ya sea el objeto arquitectónico como tal, el sitio o el terreno, conlleva una serie de datos e información vitales dentro del dominio que debe tener el arquitecto con respecto a este ejercicio, los cuales harán posible sacar el mayor provecho a un espacio y un tiempo específicos, buscando la mejor vía para alcanzar los objetivos planteados.

El proceso de investigación que se ha seguido contribuye a que de una forma ordenada y concisa se alcance un resultado que será concluido con la propuesta del proyecto arquitectónico. Sin embargo, toda esta recopilación de datos resulta inútil e insuficiente para la creación de una verdadera arquitectura. Es en este momento donde

el arquitecto hace uso de su creatividad y expresa mediante el lenguaje arquitectónico un reflejo de su propio ser.

La arquitectura es “el arte de proyectar espacios destinados al uso del hombre”, y el arte, se resume como “la calidad de la comunicación”.

LA IDEA GENERADORA

Premisas de diseño

A partir del análisis y conclusión de toda la información previa, se establecen a continuación las premisas de diseño resultantes, que desde este punto se vuelven inamovibles, optando ya por una línea determinada a seguir en el proceso creativo.

1. El proyecto debe de expresar claramente su origen pero al mismo tiempo anclarse en una sociedad específica con todas sus características propias, en un espacio físico preciso, y en un tiempo que habla de tecnología y proyección al futuro.
2. La propuesta debe de contener en sí misma las formas, espacios y simbología que sean capaces de transmitir francamente la idea o mensaje que será recibido por el usuario y el observador, captando su atención y logrando duplicar la comunicación.
3. El edificio tendrá que configurarse de tal forma que mediante su lenguaje arquitectónico, corresponda a una idiosincrasia particular, identificándose con ella, a pesar del hecho de ser una “importación”, complementando la intención de la comunicación.

Y por último, el diseño cabal del espacio interior deberá dirigirse, además de la funcionalidad, a influenciar constantemente al usuario en la creación continua del arte de la danza, todo esto mediante los elementos del diseño arquitectónico (forma, dimensión, movimiento, ritmo, color, etc.)

Entonces, partiendo de una intención clara establecida por estas premisas, se desarrolla la idea o concepto que regirá todo el desarrollo del proyecto dándole un orden y un sentido: el concepto arquitectónico.

El concepto arquitectónico

El concepto arquitectónico se basa en una idea que encierra toda la intención de comunicación: **SINERGIA**, definida como la coordinación o asociación de acciones destinadas a cumplir una función similar.

Esta idea nace del análisis mismo de la situación que ya se ha planteado de una escuela inglesa que llega a México y acerca la danza a la población. De aquí que se consideran dos culturas que se encuentran, la inglesa y la mexicana. Cada una de éstas con características propias que las definen y diferencian.

Cultura inglesa: orden, precisión, elegancia, flemática, pragmática.

Cultura mexicana: calidez, expresividad, efusión, pasión, espontaneidad.

Al mismo tiempo, se habla de dos artes que se fusionan: la danza y la arquitectura, y a diferencia de las culturas, éstas comparten conceptos.

Danza: perfección, precisión, orden, expresión, emoción.

Arquitectura: perfección, precisión, orden, expresión, emoción.

Entonces, la idea generadora que da origen a la identidad de la propuesta se resume en:

FUSIÓN DEL ORDEN, PRECISIÓN Y PERFECCIÓN DE LA CULTURA Y ESCUELA INGLÉSAS, CON LA CALIDEZ, EXPRESIÓN, PASIÓN Y CARGA EMOCIONAL DEL CARÁCTER MEXICANO, PLASMADAS EN AMBAS, DANZA Y ARQUITECTURA.

Traduciendo estos conceptos al lenguaje arquitectónico tenemos que la cultura inglesa se interpretará mediante una estructura que corresponde a un orden y un sitio, clara, precisa, estética, que se identifica con su espacio y expresa su franca función.

Por otro lado la cultura mexicana se expresa por medio de un centro: centro del cuerpo, centro de equilibrio, centro de donde nacen y “explotan” las emociones, libres, auténticas.

Y, por último, sumando estos dos conceptos obtenemos: “la unión de una estructura ordenada, precisa, con elementos libres que nacen de un centro, creando un equilibrio: orden y libertad, representando las dos partes del arte, la técnica y la expresión.

Todo esto se aprecia dentro del resultado final de la propuesta en elementos arquitectónicos que obedecen estos conceptos (estructura, esculturas, escaleras, mobiliario, circulaciones, formas, colores etc.)

Cabe mencionar en este punto un aspecto importante que se plasmó en la propuesta final.

Buscando una simbología que transmitiera un mensaje claro capaz de ser recibido por el usuario y por el observador, se propuso una concordancia entre el proceso del aprendizaje de la danza y una interpretación profesional, entre lo que representa un grupo de espacios (academia) y lo que representa otro conjunto de áreas dentro del mismo complejo (teatro).

Esta idea se plasma en la fachada principal. La academia se comunica al exterior por medio de un lenguaje gráfico obtenido de un ejercicio de danza expresado en el sistema de notación Benesh, representando el estudio de este arte. Mientras que después de un vacío (plaza de acceso), “salta” a imágenes reales (pantalla) de interpretaciones dancísticas, ubicadas en la fachada del teatro. Así, el observador será capaz de comprender la idea básica, cumpliendo con uno de los objetivos.

También es importante puntualizar que el empleo de un color específico (rojo) fue otra consecuencia del concepto arquitectónico, interpretándolo como el color que representa la pasión y calidez de la cultura mexicana.

EL CONCEPTO ARQUITECTÓNICO

INTERPRETACIÓN DEL ESPACIO

Es en este capítulo es donde se obtienen todos los resultados de un proceso de investigación, planteamientos, análisis, conclusiones del estudio y creación. En la arquitectura, el resultado siempre será el objeto arquitectónico que responde a una interrogante, necesidad e información de la cual es producto directo.

**ES LA CONCLUSIÓN DE UN PROCESO,
EL FINAL DE UNA BÚSQUEDA,
LA RESPUESTA A UNA INTERROGANTE,
A TRAVÉS DE MI POSTURA
ARQUITECTÓNICA.**

Después del resultado final del proyecto arquitectónico concluyo entonces que a través de una investigación precisa, un proceso de diseño y una búsqueda dentro de los elementos compositivos de la arquitectura, **sí es posible responder a la globalización mediante las bellas artes sin nulificar la identidad de la cultura**, creando nuevos objetos arquitectónicos, actualizando la ciudad de México **en el comienzo del siglo XXI**, plasmando esta conclusión en la propuesta arquitectónica.

NOTA: Para consultar la información completa del trabajo aquí presentado, ver la tesis: González Salinas, Sandra, *“La globalización de las bellas artes en el siglo XXI, Royal Academy of Dance de México”*, Licenciatura en Arquitectura, Escuela Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación, Biblioteca Central Universidad La Salle, 2006

BIBLIOGRAFÍA

Dallal, Alberto, *Cómo acercarse a la danza*, Segunda edición, México D.F., Consejo Nacional para la cultura y las artes y Plaza y Valdés Editores, S.A. de C.V., pp.12,13,46,73,77,89, 1992.

Dallal, Alberto, *La danza en México en el Siglo XX*, Primera edición, México D.F., Consejo Nacional para la cultura y las artes, pp. 99, 1997.

Hountchégnon, Krystel, "About the Faculty of Education", "The Royal Academy of Dance Qualifications at a Glance", "Dance with the Royal Academy of Dance", "Distance Learning Programmes", "Programmes based at Headquarters", "Study at the Royal Academy of Dance", "Further Information", *Prospectus*, Londres, Inglaterra, vol. 2002/3, Inglaterra, pp. 6-10,12,13,15,25-27,37,39,46,47,54,60,61,64,66,68,72, 2002.

Cunliffe, Liz, *Benesh Movement Notation Classical Ballet Syllabus Reading Material*, Junio 2000, Londres, Inglaterra, The Benesh Institute, pp. 45, 2000.

Royal Academy of Dance, *Major Examination Syllabus*, Londres, Inglaterra, Royal Academy of Dance, pp. contents, 1994.

Hubbard, L. Ronald, *Sobre Arte*, 1977, México, D.F., Publicaciones de Filosofía Aplicada, S.A., pp. 3-6, 1978. ©1978-2006 L. Ronald Hubbard Library. Se le agradece a la L. Ronald Hubbard Library por el permiso de reproducir una parte de las obras registradas con derechos de autor de L. Ronald Hubbard. Impreso en México.

Plazola Cisneros, Alfredo, Plazola Anguiano, Alfredo, *Enciclopedia de Arquitectura Plazola*, Vol. 10, 2001, México, D.F., Editorial Plazola Noriega, pp. 109-197, 2001.

Neufert, Peter, *Arte de proyectar en arquitectura*, 1999, México, D.F., Ediciones Gustavo Gili, pp. 36, 414-423, 1999.

Palacios Roji García, Agustín, Palacios Roji García, Joaquín, *Guía Roji Ciudad de México Área Metropolitana y alrededores*, 2005, México, D.F., Guía Roji S.A. de C.V., pp. 151, 2005.

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, Ley y Reglamento de Desarrollo Urbano para el D.F., Berbera Editores, S.A. de C.V., 1999.
Documento oficial: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Cuauhtémoc, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 1997.

Royal Academy of Dance. Home, What is RAD, Latest News, Examination Board, Membership, Faculty of Education, Library services, Courses & Classes, RAD Dance School, Contribute, World Dance, RAD Shop, Benesh Institute, Radacadabra, 16 Enero 2006. [En línea] Disponible en: <<http://rad.org.uk>> 5 de Agosto de 2004.

Missno Productions. Imágenes, 14 de Marzo, 2005. [En línea] Disponible en: <<http://www.sylvieguillem.com>> 20 Diciembre, 2005.

Jordá Vicent. Frases, 2005, [En línea] Disponible en: <<http://www.proverbia.net>> 28 de diciembre de 2005.

Andina S.A. de C.V. Colonia Roma 1997, [En línea] Disponible: <<http://www.mexicocity.com.mx/col.roma.html>>, 22 de febrero de 2005.

Schindler Management Ltd. Elevadores. 2001, [En línea] Disponible en: <http://www.schindler.com>, 15 de febrero de 2005.

Cristacurva. Producto y Proyectos. Octubre 2005, [En línea] Disponible en: <http://www.cristacurva.com>, 18 de febrero de 2005.

Gallardo Gómez, Ana Vanesa, Durán Díaz José Luis. Espacios Arquitectónicos, Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, 7 de febrero de 2006. [En línea] Disponible en: <http://www.cenart.gob.mx>, 20 de septiembre de 2004.

Gobierno del Distrito Federal. Ubicación Geográfica, 15 de febrero de 2006, [En línea] Disponible en: <http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx>, 14 de septiembre de 2004.

Google. Foto aérea, 13 de febrero de 2006. [En línea] Disponible en: <http://www.earthgoogle.com>, 17 de noviembre de 2005.

Instituto Nacional de Bellas Artes, Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, Departamento de Conservación, Licencias e Inspección de la Arquitectura.

Tarjetas de resumen de la estación meteorológica de Tacubaya, México, D.F., 2004.