

El estado de la enseñanza aprendizaje y la formación en arquitectura ante escenarios utópicos ideales: retos y desafíos

The State of Teaching–Learning and Training in Architecture in the Face of Ideal Utopian Scenarios: Challenges and Opportunities

Ezequiel Melgarejo Ochoa

Universidad Veracruzana.

Correo: emelgarejo@uv.mx

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6533-6870>

Alfredo Cerqueda Méndez

Universidad Veracruzana.

Correo: acerqueda@uv.mx

Fecha de recepción: 26/03/2025

Fecha de aceptación: 28/05/2025

<https://doi.org/10.25009/e-rua.v18i09.345>

Resumen

La enseñanza-aprendizaje de la arquitectura se enfrenta a un contexto evolutivo y a escenarios ideales arquitectónicos, urbanos, climáticos y sociales urgentes de resolver. En un mundo vorágine caracterizado por constantes transformaciones, las instituciones educativas de la enseñanza de la arquitectura deben ser formadoras de profesionales integrales capaces de abordar retos y desafíos, actuales y venideros, mediante la conjunción de saberes teóricos y heurísticos con la intención de proponer y promover propuestas justas, sostenibles, equitativas y utópicas, favorecedoras del bien humano. Es por ello por lo que el presente texto invita a la reflexión sobre la formación disciplinar e integral del estudiante de arquitectura en una universidad pública y su relación con las circunstancias y problemáticas mencionadas, además, se pone en la mesa la currículum y contenidos actuales y si estos presentan características visionarias e interdisciplinarias que fomenten una mentalidad crítica, pero sobre todo resolutoria. A través de una investigación de índole mixta realizada a estudiantes se determina que tan preparados se encuentran para abordar problemas, retos y desafíos de la carrera ante la sociedad en un futuro no lejano indagando también sobre la pertinencia de temáticas proyectuales desarrolladas en talleres de proyectos y si es que estas abonan a necesidades contemporáneas, docentes también son entrevistados al respecto. Lo que espera a los futuros profesionales es un panorama complejo, por ello se proponen estrategias de enseñanza aprendizaje y de formación integral sencillas que puedan implementarse en las escuelas de arquitectura, pero también en los planes de estudio, quizá algunos en obsolescencia.

Palabras Clave:

Utopía, enseñanza aprendizaje, formación, arquitectura, desafío

Abstract

The teaching–learning process of architecture faces an evolving context and ideal architectural, urban, climatic, and social scenarios that urgently need to be addressed. In a whirlwind world characterized by constant transformations, educational institutions responsible for architectural education must train well-rounded professionals capable of addressing current and future challenges through the integration of theoretical and heuristic knowledge, with the aim of proposing and promoting fair, sustainable, equitable, and utopian solutions that foster human well-being. For this reason, the present text invites reflection on the disciplinary and holistic training of architecture students at a public university and its relationship with the aforementioned circumstances and issues. It also brings into question the current curriculum and its contents, examining whether they exhibit visionary and interdisciplinary characteristics that encourage a critical—and above all, problem-solving—mindset. Through a mixed-methods study conducted with students, the research determines how prepared they are to address the problems, challenges, and demands of

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución No-Comercial 4.0 Internacional

the profession in the near future, while also exploring the relevance of the design themes developed in project-based studios and whether these respond to contemporary needs. Faculty members are also interviewed in this regard. Future professionals face a complex panorama; therefore, the study proposes simple teaching-learning and holistic training strategies that can be implemented in schools of architecture, as well as within curricula—some of which may already be obsolete.

Keywords:

Utopia, teaching-learning, education/training, architecture, challenge

Introducción

Problema de investigación

La relación entre utopía y arquitectura ha sido siempre compleja y fascinante. La arquitectura, como disciplina, se ha encargado de materializar las visiones utópicas de diversos pensadores a lo largo de la historia. Estas visiones idealizadas de la sociedad no solo proponen estructuras físicas innovadoras, sino que también sugieren nuevos modos de vida y organización social. Por ejemplo, los principios de igualdad y eficiencia presentes en la obra de Tomás Moro se reflejan en el diseño urbano de las ciudades de Utopía. Este tipo de planificación influye en la distribución espacial y el uso del suelo, donde cada elemento arquitectónico tiene un propósito definido para el bienestar común.

Además, las utopías arquitectónicas a menudo desafían los límites de lo posible y exploran nuevas tecnologías y materiales. Visionarios como Le Corbusier y Frank Lloyd Wright imaginaron ciudades que respondían a las necesidades de la sociedad contemporánea, integrando avances tecnológicos y consideraciones ecológicas. Estos arquitectos no solo diseñaron edificios emblemáticos, sino que también propusieron soluciones urbanas que buscaban mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad. En este sentido, la arquitectura utópica sirve como un laboratorio de ideas que pueden influir en la práctica arquitectónica real, inspirando a las nuevas generaciones a continuar explorando y redefiniendo el concepto de lo ideal.

Así, es importante comprender que, el aceleramiento de la vida, la complejidad de las formas de habitar y las necesidades de una sociedad cada vez más diversa ponen como reto para la arquitectura el diseño de espacios que satisfagan las necesidades a la par del avance de la tecnología.

Por ello, en el marco de los retos de organismos como la CEPAL o la ONU respecto a la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles, la enseñanza de la arquitectura tiene marcados los retos para la formación de futuros profesionistas que estén acorde con los lineamientos globales. Pero ¿qué tanto estamos preparados en México las escuelas de arquitectura para dichos cambios y avances? ¿cómo nos planteamos el quehacer de los futuros arquitectos más allá de la tradición? Y sobre todo, ¿qué tan conscientes están los estudiantes de dichas transformaciones y avances acelerados? Estas preguntas nos han abierto los horizontes para cuestionar el panorama de la enseñanza aprendizaje en el proceso formativo de los estudiantes. De ahí la importancia de

elaborar y presentar esta investigación.

Objetivo

Reflexionar sobre el estado que guarda la enseñanza aprendizaje actual y la formación disciplinar e integral de los estudiantes de arquitectura frente a desafíos de panoramas utópicos ideales.

Supuesto

La integración de escenarios utópicos ideales en la enseñanza-aprendizaje y la formación en arquitectura propicia un enfoque innovador que no solo mejora la creatividad y la resolución de problemas en los estudiantes, sino que también propicia la capacidad crítica y propositiva ante desafíos significativos relacionados con la viabilidad práctica de la carrera, la sostenibilidad y la adaptación a contextos socioculturales diversos.

La forma de verificar el mencionado supuesto es a través de la presentación de una propuesta arquitectónica sencilla basada en contextos ideales de realidades o necesidades cambiantes en un futuro no muy lejano.

Justificación

La importancia de estudiar y discutir la enseñanza de la arquitectura en el contexto de la utopía y los cambios contemporáneos radica en la necesidad de formar arquitectos capaces de enfrentar los retos del siglo XXI. La utopía arquitectónica ofrece una visión idealizada de lo que podría ser un entorno construido, permitiendo a los estudiantes y profesionales imaginar soluciones innovadoras y sostenibles a problemas arquitectónicos-urbanos. Al incorporar la utopía en la enseñanza, se fomenta la creatividad y el pensamiento crítico, alentando a los estudiantes de arquitectura a explorar nuevas posibilidades que beneficien a la sociedad en su conjunto. Además, la discusión sobre la utopía y sus implicaciones permite a los estudiantes comprender la relación entre la teoría y la práctica, y cómo las ideas utópicas pueden ser transformadas en realidades concretas.

Marco teórico referencial

La utopía ha sido una fuente inagotable de inspiración y reflexión para el pensamiento humano, especialmente en los campos del urbanismo y la arquitectura. Desde la obra homónima de Tomás Moro en 1516, donde se describe una isla ficticia con una sociedad perfecta, la búsqueda de sociedades ideales ha impulsado a numerosos autores y pensadores a imaginar y diseñar ciudades y espacios arquitectónicos que trascienden las limitaciones del

presente. Es importante rescatar a Ebenezer Howard, en su obra "Ciudades jardín del mañana" (1898), quien abogó por la creación de comunidades autónomas que combinaban lo mejor de la vida urbana y rural.

Por su parte, Le Corbusier presentó su visión utópica en "La ciudad del mañana y su planificación" (1925), donde propuso la "Ciudad Radiante".

El concepto de utopía ha impulsado el urbanismo y la arquitectura. Las visiones utópicas han inspirado la creación de ciudades y espacios que buscan mejorar la calidad de vida.

Enseñanza aprendizaje en arquitectura

La enseñanza de la arquitectura es un campo complejo y multidimensional que busca formar a profesionales capaces de diseñar espacios habitables de manera creativa y funcional. Este proceso educativo abarca no solo el dominio de habilidades técnicas y estéticas, sino también una comprensión profunda de los contextos sociales, culturales y medioambientales en los que se insertan las obras arquitectónicas.

José Elmer Castaño, María Elena Bernal, David Augusto Cardona e Isabel Cristina Ramírez (2005) en su artículo "La Enseñanza de la Arquitectura: Una Mirada Crítica" abordan la necesidad de una reflexión profunda sobre la mezcla conceptual de los valores estéticos y las necesidades sociales en la enseñanza de la arquitectura en Colombia. Los autores destacan la importancia de considerar el contexto cultural y social en el que se desarrolla la arquitectura, proponiendo variaciones en las formas de enseñanza para adaptarse a las realidades locales.

Por otro lado, José Ángel Campos Salgado (2021) en su trabajo "La Historia de la Arquitectura y su Enseñanza: Una Visión Crítica" propone una revisión de los métodos tradicionales de enseñanza de la historia de la arquitectura. El autor sugiere la incorporación de nuevas visiones y enfoques críticos que permitan a los estudiantes desarrollar una comprensión más integral y crítica de la arquitectura, alejándose de los paradigmas hegemónicos y eurocéntricos.

Hugo Daniel Peschiutta (2022) en su artículo "La Enseñanza-Aprendizaje de la Historia de la Arquitectura: Un Nuevo Horizonte" enfatiza la importancia de un enfoque reflexivo y crítico en la enseñanza de la historia de la arquitectura. El autor argumenta que es fundamental que los estudiantes comprendan el rol y la responsabilidad que asumen en la emisión de sus juicios y propuestas proyectuales, promoviendo una formación profesional más acorde a los retos contemporáneos. La enseñanza de la arquitectura es un campo dinámico que requiere una constante revisión y adaptación.

Arquitectura utópica: desafíos en la enseñanza

La arquitectura utópica ha sido un tema recurrente en la historia del diseño, y en el siglo XXI ha cobrado una nueva relevancia debido a las crisis ambientales, sociales y económicas que enfrenta el mundo, autores como Rem Koolhaas, en su obra "S, M, L, XL" (1995), sugiere que la utopía arquitectónica moderna debe integrar la complejidad y la densidad urbana como respuesta a las crecientes necesidades de la población urbana. Koolhaas argumenta una reconsideración constante de los espacios públicos y privados.

Por otro lado, Bjarke Ingels, en "Yes is More" (2009), aboga por una arquitectura que combine pragmatismo y utopía. Ingels propone proyectos que sean funcionales y estéticamente innovadores con elementos de sostenibilidad y comunidad. La visión de Ingels es que la arquitectura debe ser tanto un reflejo de nuestras aspiraciones colectivas como solución práctica a problemas contemporáneos.

Algunas de las características de la arquitectura utópica son: idealista y visionaria; integración con la naturaleza: la influencia social, sostenibilidad y justicia comunitaria (Gehl, 2013; Ingels, 2017, 2009; Koolhaas, 2008).

La arquitectura utópica del siglo XXI, idealista, persiste en la exploración de ideales que delinean un mundo perfecto, en el cual los espacios arquitectónicos no solo cumplen con las necesidades físicas, sino que también buscan incidir en la transformación de las estructuras sociales y culturales. Rem Koolhaas, arquitecto y teórico de la arquitectura contemporánea, afirma que "la arquitectura es una herramienta para cambiar el mundo, un medio para imaginar otros futuros" (Koolhaas, 2008).

De manera similar, el arquitecto Bjarke Ingels plantea una perspectiva en la que la arquitectura se convierte en un instrumento para alcanzar el bienestar colectivo y la sostenibilidad. Para Ingels, "la arquitectura debe ser una respuesta a los problemas contemporáneos, que nos ofrezca una visión utópica posible y concreta" (Ingels, 2017). La arquitectura utópica del siglo XXI enfatiza en el desarrollo de soluciones prácticas frente a desafíos contemporáneos, tales como el cambio climático, el crecimiento demográfico y las desigualdades sociales.

Integración con la naturaleza, sostenibilidad y bien común

Una de las características distintivas de la arquitectura utópica contemporánea radica en la conjugación armónica entre tecnología y naturaleza.

La arquitectura utópica ha sido históricamente una herramienta para abordar problemas sociales estructurales (influencia social y bienestar común), promoviendo valores como la igualdad, la justicia y el bienestar colectivo. Rem Koolhaas (2008) sugiere que "la arquitectura no solo organiza el espacio físico, sino que también puede estructurar los vínculos sociales y culturales". La arquitectura utópica actúa

como un vehículo para la transformación social al imaginar espacios que fomenten la equidad y la inclusión.

De manera complementaria, Jan Gehl (2013), destaca cómo la arquitectura puede configurarse para priorizar el bienestar colectivo, integrando elementos que favorezcan el encuentro, la colaboración y la equidad entre los habitantes

Metodología

La metodología ocupada en esta investigación inició con la identificación, acotación y delimitación del tema de la reunión basándose en las preguntas de la mesa de trabajo de la mano de un marco teórico referencial y conceptual.

Asu vez, se diseñó una breve encuesta en la plataforma Google Forms distribuida aleatoriamente en grupos de WhatsApp a jóvenes estudiantes de la carrera de Arquitectura de una universidad pública del estado de Veracruz en la que se informó de manera breve en la descripción de esta el concepto

de utopía en arquitectura. Las respuestas que se obtuvieron provienen de alumnos de la etapa disciplinar y terminal del Programa Educativo en mención que actualmente maneja un Plan Curricular actualizado en el año 2020. El formulario fue contestado por 29 jóvenes equivalente al 2.5 por ciento de la planta estudiantil del plantel con edades que fluctúan entre los 18 y 23 años. La intención de la encuesta es conocer la perspectiva de los estudiantes universitarios respecto de desafíos y retos arquitectónicos, sociales y personales frente a un mundo que se tiende a tornar cambiante con ansias de respuestas arquitectónicas urbanas ideales.

La encuesta se encuentra compuesta por preguntas dicotómicas y abiertas estructurada en tres secciones, la primera por datos generales, la segunda con preguntas relacionadas a su percepción de la enseñanza aprendizaje y plan de estudios respecto a contextos utópicos y la tercera con la percepción crítica y propositiva que manejan ante la vida misma. Adicionalmente se tuvo acercamiento con

Figura 1. Imagen final de proyecto arquitectónico correspondiente a un centro de atención para salud mental infantil desarrollado en octavo semestre de la carrera con adversidades funcionales y contextuales. Fuente: Ana Paola Magaña López (2024).

cuatro docentes y cuatro estudiantes de la misma carrera quienes a través de entrevistas vertieron su punto de vista sobre el estado de la enseñanza aprendizaje y la formación en arquitectura y su correlación con el estado profesionalizante de los jóvenes ante escenarios utópicos o hasta cierto caso distópicos.

Discusión y Resultados

Sin perder de vista el objetivo del trabajo, y a pregunta expresa si es que el estudiante considera que los contenidos de sus Experiencias Educativas del plan de estudios son pertinentes para solucionar problemáticas arquitectónicas sociales complejas en un mundo cambiante el 62% de los encuestados responden afirmativamente sin embargo, el resultado salta a la vista al contrastarlo con las temáticas que se están desarrollando en su gran mayoría en sus talleres de proyectos tales como bibliotecas, unidades deportivas, agencia de autos, museos, hospitales, centros de salud y vivienda tradicional de diversos niveles socioeconómicos lo que pudiera dar a entender que las problemáticas que se les presentan a los estudiantes son trilladas.

A manera de análisis, el ejemplo anterior, centro de salud infantil, es una temática desarrollada al pleno de un octavo semestre de la carrera con algunos problemas funcionales pero sobre todo contextuales que aparte de ser una temática repetitiva como se ha mencionado líneas arriba dista de promover espacios ideales para la salud de los infantes situación que impacta no del todo positivo en el aprendizaje del estudiante.

A su vez, en relación a la pregunta si es que se les han planteado escenarios utópicos como ejercicios proyectuales que los inspire a motivarse creativamente y críticamente, un 80% expresa que no, además, de preocupación son algunos comentarios en el sentido que las temáticas abordadas se repiten y son a capricho del profesor sin una pertinencia actual solamente para cumplir con el programa de la materia y más preocupante aún lo es el comentario de que lo abordado en talleres proyectuales son problemas arquitectónicos que se puedan solucionar en el poco tiempo que se tiene en el semestre evaluando más la cantidad de productos que la calidad proyectual.

En la imagen 2 se presenta a manera de ejemplo una propuesta sencilla (proveniente del otro 20%) basada en escenarios ideales futuros pero no lejanos: espacios para la espiritualidad de las nuevas generaciones, como se puede observar, espacios íntimos, lejos de masas encerradas, flexibles, semiabiertos y en conexión con el exterior a toda hora del día, escenarios que seguramente coadyuvarán a encontrarse internamente a nuestra juventud.

También, es pertinente mencionar que los estudiantes no se sienten aptos con los saberes teóricos y heurísticos que les proporciona el plan de estudios que conlleven a resolución de cuestiones más complejas que simplemente

géneros de edificios propuestos desde una sola perspectiva y sin prospectivas. En materia de formación integral de los estudiantes, los docentes entrevistados tienen la particularidad que poseen jóvenes de servicio social (2 por profesor) bajo la modalidad adjunto de profesor, en ese sentido, de los cuatro arquitectos entrevistados todos coinciden en que uno de los estudiantes sí posee aptitudes críticas y propositivas para enfrentar y resolver problemas lo que los hace pensar que sí están aptos para la vida profesional y escenarios ideales arquitectónicos urbanos o inclusive para los problemas cotidianos, aunque eso sí limitados o sencillos, el otro estudiante no, es decir, 50-50%.

Por su parte, los estudiantes entrevistados manifiestan sentir miedo a enfrentarse a problemas arquitectónicos complejos que puedan manifestárseles en un futuro no muy lejano y también temor a la toma de decisiones en situaciones disciplinares o de vida complejos ya que en la escuela si bien es cierto en los programas de las Experiencias Educativas están plasmados saberes heurísticos, estos no se practican o se aplican.

Es importante centrar la discusión en que tipo de temáticas arquitectónicas se pueden abordar en talleres de proyectos, la pertinencia de la actualización de planes de estudios y la promoción día a día de los saberes heurísticos y axiológicos en el joven.

Conclusiones

A manera de conclusión, la ejecución de proyectos arquitectónicos-urbanos utópicos en la carrera de arquitectura es fundamental por varias razones. En primer lugar, estos proyectos permiten a los estudiantes explorar y desarrollar ideas innovadoras que pueden desafiar las convenciones tradicionales y promover el progreso no solo en la disciplina sino también en la sociedad y de paso contribuir a su formación integral.

Al trabajar con elementos esenciales de una utopía arquitectónica (armonía con el entorno, participación comunitaria, innovación tecnológica, principios éticos), los jóvenes pueden imaginar y diseñar espacios que no solo son estéticamente atractivos, sino también sostenibles y funcionales, lo que puede llevar a soluciones creativas para problemas arquitectónicos urbanos y ambientales actuales y venideros. Además, la experimentación con proyectos utópicos fomenta la creatividad y el pensamiento crítico, habilidades esenciales para cualquier arquitecto que busque hacer una diferencia en su comunidad de manera interdisciplinaria y sin temores.

El uso ético de Inteligencia Artificial ayudará al estudiante en el proceso de investigación pero también en el proceso creativo e innovador generador de conceptos (ideación gráfica) sin perder de vista el contexto. Hablar de utopía arquitectónica también puede referirse a una

Figura 2. Imagen de ejercicio arquitectónico correspondiente a un espacio espiritual basado en escenarios ideales de necesidades cambiantes. Fuente: Astrid Rosaldo González, Lisbeth Monserrat Varela Almazán, Erick de Jesús Mota Landa (2024).

representación de una sociedad futura con características favorables para la comunidad o sociedad, en ese sentido, a través de un escenario no muy lejano, y basándonos en un ejemplo de arquitectura espiritual para nuevas generaciones, se puede concluir que la integración de escenarios utópicos ideales en la enseñanza-aprendizaje y la formación en arquitectura propicia un enfoque innovador y creativo además de que fomenta la capacidad crítica y propositiva ante desafíos significativos contextos socioculturales, lo que confirma el supuesto planteado. Algunos otros ejemplos de temáticas utópicas para ser desarrolladas dentro de los talleres de proyectos pudieran ser espacios habitables para comunidades diversas o arquitecturas sensoriales para la mejora de la salud mental.

En materia de los planes de estudios, es imperante la necesidad de una actualización a conciencia y no solo maquillados a manera de “refritos”, en el caso de nuestra

Universidad, como se mencionó anteriormente, la última actualización fue en 2020, justo antes de un escenario crítico que marcó a la humanidad, la pandemia COVID 19, por lo que estamos a muy buen tiempo de tomar las riendas y reflexionar acerca de la calidad de la enseñanza aprendizaje y de los saberes teóricos y heurísticos que nuestros estudiantes absorben sin perder de vista su formación integral.

En ese sentido será necesario abordar temáticas utópicas como estrategia de enseñanza aprendizaje para un futuro reciente basadas en entornos idealizados que coadyuven a la mejora de la calidad de vida tales como sostenibilidad ambiental, modelos sociales alternativos, crítica a lo actual y bienestar común aplicables a problemáticas arquitectónicas o urbanas como ciudades sostenibles, resilientes, movilidad urbana, vivienda asequible, espacios públicos inclusivos, turismo y arquitectura sostenible, vivienda emergente, hábitats para migraciones masivas entre otros con apoyo de

la interdisciplina que apunten tomas de decisiones.

De manera urgente se pide, reforzar el sentido crítico de los estudiantes por medio del debate estructurado con temas controvertidos disciplinares y foros de discusión, análisis crítico de proyectos (casos de éxito y fallidos), inserción en investigación acción y fomento del pensamiento interdisciplinario y de solución de problemas como ejemplos de estrategias de enseñanza aprendizaje. El deber ser, fuente inspiradora para ayudar a formar integralmente a los futuros profesionistas creadores de hábitats amables, equitativos y justos, he aquí el reto y el desafío.

Bibliografía

Campos Salgado, José Ángel. "La Historia de la Arquitectura y su Enseñanza: Una Visión Crítica." Diseño en Síntesis, 2021.

Castaño, José Elmer, María Elena Bernal, David Augusto Cardona, e Isabel Cristina Ramírez. "La Enseñanza de la Arquitectura: Una Mirada Crítica." Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia) 1, no. 1 (julio-diciembre, 2005): 125-47.

Gehl, Jan. Cities for People. Washington, D.C.: Island Press, 2013.

Hadid, Zaha. Zaha Hadid: Complete Works. London: Thames & Hudson, 2012.

Herzog, Jacques. Herzog & de Meuron: Natural History. London: Phaidon, 2015.

Howard, E. Garden Cities of To-morrow. London: S. Sonnenschein & Co., 1898.

Ingels, Bjarke. Yes, is More. London: Taschen, 2009.

Ingels, Bjarke. Yes, is More: An Archicomic on Architectural Evolution. London: Taschen, 2017.

Koolhaas, Rem. Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan. New York: Monacelli Press, 2008.

Koolhaas, Rem. S, M, L, XL. Monacelli Press, 1995.

Le Corbusier. The City of To-morrow and Its Planning. New York: Payson & Clarke Ltd., 1925.

Moro, T. Utopia. Leuven: Dirk Martens, 1516.

Peschiutta, Hugo Daniel. "La Enseñanza-Aprendizaje de la Historia de la Arquitectura: Un Nuevo Horizonte." Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba, 2022.