

GRAN OPERA *Santa Lucía*

Diciembre '08

Ana Gabriela del Ángel
Ana Cristina García Luna R.
Giselle Coindreau
María del Carmen Garza

Asesor: Arq. Federico López Castro

Diseño y creación de un recinto teatral con el objetivo de impulsar el desarrollo de Monterrey como Ciudad Integral de Conocimiento haciendo énfasis en el desempeño de la cultura como detonador principal en el desarrollo humano.

Los espacios culturales son una excelente opción para el desarrollo de las ciudades, ya sea por la exhibición de la cultura creada en el lugar en que se ubican, o por la necesidad de atraer cultura internacional a las sociedades inmersas en la globalización. La pregunta hoy es CÓMO crear arquitectura para estas modalidades de exigencia cultural.

Durante muchos años Monterrey se caracterizó por ser una ciudad con una economía basada en la industria; y ha tenido un crecimiento evolutivo en lo económico, político, social, cultural, demográfico y comercial. El área metropolitana de Monterrey está buscando ser ahora una ciudad de conocimiento.

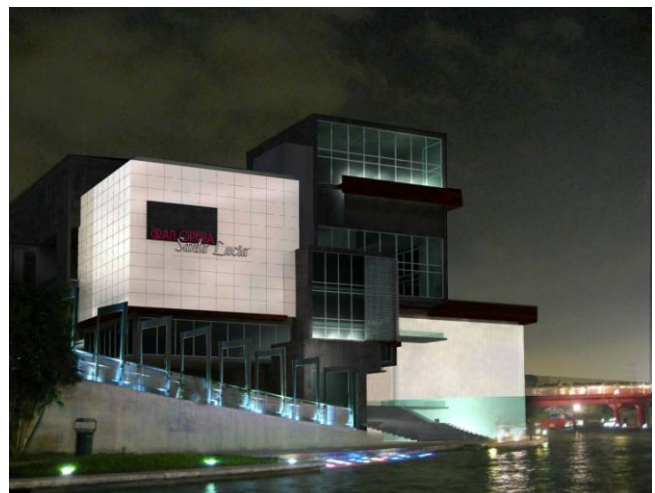
"...una Ciudad de Conocimiento, es principalmente notable por la riqueza del conocimiento adquirido, el cual gira alrededor de sus instituciones de aprendizaje, centros de investigación, negocios y creadores." (Martínez Salomón, S.D. 2005)

Design and creation of a theatre precinct whose objective is to impulse the development of Monterrey as a Knowledge City, emphasizing the role of culture as main factor in human development.

Cultural spaces are an excellent option for the development of cities, either as a result of the exhibition of the culture created in the place they are emplaced, or because of the necessity of bringing international culture to the societies involved in globalization. Today the question is *HOW* to create architecture that responds these modalities of cultural needs.

During many years Monterrey was characterized for being a city with an economy based on manufacturing industry; the city has had an evolving economic, political, social, cultural, demographic and commercial growth. The Monterrey's metropolitan area is aiming now to become a knowledge city.

"...a Knowledge City is mainly visible because of its richness in acquired knowledge, which, it is shown around learning institutions, research centers, businesses and creative organizations." (Martínez Salomón, S.D. 2005)

Se considera al arte como una expresión de la cultura; los tipos de bellas artes son: la arquitectura, la danza, la escultura, la literatura, la música, la pintura y el teatro, siendo este último el tipo de arte al cual nos queremos enfocar para influir en el crecimiento y consumo de cultura en la ciudad de Monterrey.

“La educación artística, por su parte, es uno de los ámbitos de mayor influencia en la formación individual y colectiva de una sociedad. Ofrece la posibilidad de que las personas desarrollen su imaginación y desplieguen de manera plena e innovadora su talento creativo, constituyendo así una de las bases sobre las que se sustenta la vitalidad de nuestra cultura” (CONACULTA, 2007)

Una ciudad Integral de Conocimiento requiere forzosamente contar con un eficiente equipamiento cultural. El teatro es un espacio cultural que consigue mediante la expresión artística de las personas la sensibilización y exaltación de emociones. Mediante la representación teatral, las personas logran desarrollar todos sus sentidos, permitiendo experimentar la armonía, bienestar y satisfacción producida al presenciar una obra.

Falta en Monterrey un teatro que responda a las nuevas necesidades culturales de la zona metropolitana, en su proceso de transformación hacia ciudad de conocimiento.

Art is considered as a cultural expression; the fine arts types are: architecture, dance, sculpture, literature, music, painting and theater, being this last one the kind of art we want to address to influence the growth and consumption of cultural goods and services in Monterrey City.

“Art education, by itself, is one of the elements with major influence in the individual and collective development of societies. It offers people the opportunity to develop their imagination and deploy completely and innovatively their own creative talent, allowing the construction of the foundations on which the vitality of our culture is built.” (CONACULTA, 2007)

A Comprehensive Knowledge City necessary requires efficient cultural equipment and infrastructure. A theatre is a cultural space that allows people, through art expression and performance, develop sensibility and emotional manifestation. It is through theatre that people develop their senses and experiment harmony, wellbeing and satisfaction.

In Monterrey, there is the need for a theatre which responds the new cultural demands of the Metropolitan area, which is under a permanent process of transformation into a knowledge city.

Mostramos en este proyecto las debilidades que en el ámbito teatral tiene Monterrey, detectadas por medio de visitas de campo realizadas a las principales instalaciones existentes. Actualmente los teatros con los que cuenta la ciudad de Monterrey carecen de equipamiento adecuado y no son capaces de alojar una representación teatral a su máxima expresión. Además de esto, es importante considerar que muchos de los teatros de la ciudad no se diseñaron arquitectónicamente para cumplir con esta función, sino que algunos se han acondicionado, dando como resultado espacios arquitectónicos improvisados y con severas limitaciones como teatro.

Gran Ópera Santa Lucía se ubica en el Paseo Santa Lucía, en la esquina de la calle Platón Sánchez y Riva Palacio.

Se eligió al Paseo Santa Lucía como el sitio más indicado para el emplazamiento del proyecto debido a sus condiciones actuales y a su proyección a futuro; esta área busca regenerar el trayecto del canal a través de una propuesta de uso de suelos generada por parte del gobierno y entidades privadas. Hoy en día, Paseo Santa Lucía, es un canal y vía peatonal de 2.5 kilómetros de longitud que simboliza el antiguo ojo de agua de Santa Lucía, localizado en el primer cuadro de Monterrey.

Como proyecto, Gran Ópera Santa Lucía requiere adicionalmente de otro tipo de espacios que en conjunto le permitan ser un hito arquitectónico que ubique a Monterrey en la mira del mundo, esto incluye los espacios necesarios que complementen el hecho de asistir al teatro: restaurantes, bares, sala de exposición y áreas de convivencia. Dichas áreas se diseñaron bajo la misma metodología que la sala de ópera y se incluye en la propuesta.

We present in this Project the different weaknesses that Monterrey has in the theatre field, detected by field visits to the main existent facilities in the City. Current theatres lack appropriate equipment and are unable to host world-class representations and plays. Additionally, it is important to consider that many of these facilities were not architecturally designed to fulfill this function; many of them has been adapted, giving as result improvised architectonic spaces with severe limitations.

Santa Lucia Grand Opera is located in the Paseo Santa Lucia, in the corner of Platón Sánchez and Riva Palacio streets.

This location was selected as the best place for this project because of current conditions and expected development. This area aims to regenerate the sector in which the Santa Lucia River runs, using a new proposal for land use generated by government and private entities. Now a day, Santa Lucia Walk is a channel and pedestrian area of 2.5 kilometers long, resembling the old Santa Lucia water source, located in the first quarter of the city.

As project, Santa Lucia Grand Opera requires other type of spaces, which in group will allow it to become an architectural landmark that makes Monterrey become visible. This includes facilities and spaces that complete the experience of attending the theatre: restaurants, bars, galleries and social areas.

For the development of the architectural Project, a three-part method was used: *concept design* (it includes the generating ideas of a "leit motiv" or "parti" of design that generates the philosophy for this Project), *design process* (diagrams, drafts, and studies to be consider for the design in the project) and *materialization* (delivery of renders plans and final drawings that show the final product).

Para el desarrollo del proyecto arquitectónico se elaboró un método dividido en tres partes: *concepto de diseño* (incluye las ideas generadoras de un "leit motiv" o "parti" de diseño que provoca la filosofía para éste proyecto), *proceso de diseño* (esquemas, bocetos y análisis a considerar para el diseño del proyecto) y *materialización* (presentación de planos, renders y dibujos finales que muestran el producto final).

La **luz**, como *concepto de diseño* jugó un papel muy importante para la conceptualización del edificio ya que es un símbolo de magia y espectáculo, además es el elemento más importante que se ve reflejado en la arquitectura del edificio. Para ello realizamos un análisis de diferentes tipos de lámparas y luminarias tomando como referencia sus formas y su manera de emitir la luz. Finalmente seleccionamos una lámpara que encontramos atractiva para el diseño formal y arquitectónico en donde el cubo es el elemento principal y de él proviene la fuente de luz para el edificio.

A lo largo del *proceso de diseño* se realizaron bocetos y alternativas de diseño para el edificio como resultado de nuestros conceptos de diseño.

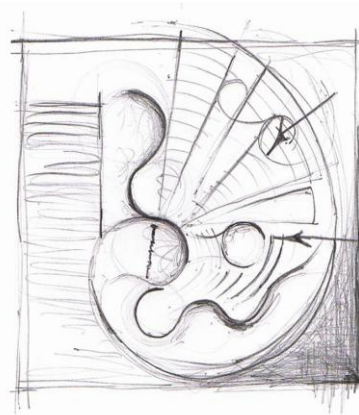
Light, as a *design concept*, played an important role in the development of the building concept, since it is a symbol of magic and spectacle, besides of being an important element present in the architecture of the facility. For this, an analysis of different lamps and luminaries was performed, taking into account shapes and mechanisms for light emission. Finally, an attractive lamp was selected for the final formal design. In the architectonic format, a cube is the main element from where sources of light emerge for the building.

Along the *design process*, several drafts and design alternatives were developed, departing in this from the main design concepts.

The materialization of the Project gives as result the building of Santa Lucia Grand Opera, whose sculptural facades emerge form a series of squared elements reaching a height of 40 meters over the River's water mirror. The main views are oriented to the Santa Lucia Channel. It has crystallized walls with stained glass and luminary leds mounted on the interior of the glass panels, projecting an uniform light bath over the whole facade, providing a light effect and shine on the glass walls, which in turn send the light all the way to the river water. The materials used are: polished concrete, recycled steel, thermo chromic crystal and titanium.

Due that the function of the building is ruled by the activities performed within, it was decided to explain the building through the function of each area's activity. Five different areas were identified: administration, production, actors, public from the two main halls (Grand Opera and Grand Experimental Hall) and general public.

La *materialización* del proyecto da como resultado el edificio de Gran Ópera Santa Lucía, cuyas fachadas escultóricas emergen sobre una serie de elementos cuadrados hasta una altura total de 40 metros sobre el nivel del canal. Las vistas principales están orientadas al canal de Santa Lucía. Cuenta con muros acristalados de vidrio esmerilado que cuentan con luminarias leds montadas en la cara interior de los paneles de vidrio que proyectan un baño de luz uniforme sobre toda la fachada, dando un efecto de luz y brillo sobre los paneles de vidrio que son proyectados hasta el agua del canal. Los materiales utilizados son: concreto pulido, acero reciclado, cristal termocrómico, cristal esmerilado y titanio.

Debido a que el funcionamiento del edificio se rige por las actividades que en él se realizan decidimos explicar el edificio mediante el funcionamiento de cada área de actividad. Se identifican 5 áreas: administración, producción, actores, público de las dos salas (Gran Ópera y Gran Sala Experimental) y público en general.

Gran Ópera Santa Lucía cuenta con dos salas: Por un lado, el concepto de la *Gran Sala Experimental* que es la innovación en cuanto a la manera de hacer teatro. Es un espacio creado para realizar cualquier tipo de representación escénica teatral con o "sin" los elementos tradicionales de una sala convencional. El área representa un espacio vacío en el cual se puede llevar a cabo cualquier forma de puesta en escena a consideración de la producción. Tiene una capacidad para 196 personas, sin embargo, está acondicionada para que se puedan realizar ajustes en su distribución interior ordenando el escenario ya que el mobiliario de la Gran Sala Experimental está diseñado especialmente para que la sala pueda funcionar tal y como fue planeado.

Grand Opera Santa Lucia has two halls. The first one is developed from the concept of a *Grand Experimental Hall*, which allows innovation in the way theatre is performed. It is a space created to allow any type of scenic representation with or without the traditional elements of any conventional hall. The area represents an empty space in which any play can be implemented, based on the decisions of the producer. It has a capacity for 196 people; it can be adapted to make adjustments in the internal physical distribution and lay-out of the scenery and furniture of this Grand Experimental Hall.

Flexibility is the main and more peculiar characteristic of this hall, giving the opportunity for creation of different types of plays and innovative kinds of art expression. Therefore, the producers can decide on the type of sensations public can experiment and feel; the Grand Experimental Hall has the option, in regarding the audience, to use seats, seat in the floor or stand up

On the other hand, the *Grand Opera Hall* is strongly linked to the history and romantic tradition of theatre. Differently from the Grand Experimental Hall, Grand Opera Hall maintains all traditional elements of a theatre hall: general audience, stand, preferential boxes and main stage in the front. All of these represent the essential elements of the theatrical experience. This hall has a capacity for 645 people.

Some characteristics in the design of this hall are the extension of the stage to both sides, simulating to embrace the audience, the location of the orchestra at the center of the front stalls in order to obtain a better hearing and visual perception of the play.

Grand Opera Santa Lucia is an innovative concept in the management of light and its environment, in the use of the traditional and experimental halls, allowing the enjoyment of the artistic expressions performed in this landmark building.

La flexibilidad es la característica más peculiar de la sala, dando como oportunidad la creación de diferentes tipos de obras y nuevas formas de arte; de tal manera que los productores de teatro puedan decidir qué tipo de sensaciones deben experimentar los espectadores; es decir, la Gran Sala Experimental tiene la opción, en cuanto al público, de utilizar las butacas, estar sentados en el piso, estar de pie, o en el asiento que decida el productor.

Por otro lado, la sala de la Gran Ópera está fuertemente ligada a la historia y tradición romántica del teatro desde sus orígenes. A diferencia de la Gran Sala Experimental, ésta conserva todos los elementos tradicionales de una sala de teatro, es decir, la ubicación del público, la gradería y palcos y el gran escenario al frente, los cuales representan los elementos esenciales en la percepción del espacio teatral. Cuenta con capacidad para 645 personas.

Algunas características esenciales en el diseño de esta sala son la extensión del escenario hacia los lados abrazando al público y la ubicación de la orquesta al centro del área de luneta para lograr una mejor percepción auditiva y visual de la música al presenciar la obra, ambas con la finalidad de aumentar la capacidad de percibir el espectáculo.

Gran Ópera Santa Lucía es un concepto innovador en el manejo de la luz y su entorno, así como en el uso del espacio tradicional y experimental; permitiendo el disfrute de las expresiones artísticas que ahí se realizan.

