

Prólogo. Diseño y arquitectura: Entre la abstracción y la figuración

Ana Cravino (*)

Resumen: La relación entre abstracción y figuración en la arquitectura y el diseño no es una oposición rígida, sino un espacio de interacción donde ambas se complementan. La abstracción aporta claridad y depuración formal, mientras la figuración introduce referencias culturales y simbólicas. Su tensión dinámica genera hibridaciones que amplían las posibilidades del proyecto y actúan como motor de innovación, articulando técnica, estética y sentido en una praxis renovadora y poética vigente en el pensamiento contemporáneo del diseño.

Palabras clave: abstracción – figuración – modernidad – tradición – geometría

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 16]

(*) Ver CV de Ana Cravino en página 16

El presente número (329) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “Diseño y arquitectura: entre la abstracción y la figuración” se inscribe en la Línea de Investigación (3) Forma y Materialidad, dirigida por Ana Cravino, del Instituto de Investigación de la Universidad de Palermo.

La relación entre abstracción y figuración en la arquitectura y el diseño no debe entenderse como una dicotomía rígida, sino como un campo de interacción fértil donde ambas dimensiones se complementan y potencian. La abstracción introduce depuración formal, claridad geométrica y una búsqueda de lo esencial (Colquhoun, 1978), mientras que la figuración aporta referencias históricas, culturales y simbólicas que enriquecen la experiencia estética y semántica de los espacios. En lugar de concebirlas como polos opuestos, es más productivo reconocer su carácter dinámico y mutable, capaz de generar hibridaciones y mestizajes que expanden las posibilidades del proyecto. Esta tensión se convierte en motor de innovación, ya que permite articular eficacia técnica, sensibilidad estética y densidad de sentido, abriendo paso a una praxis renovadora y poética que organiza tanto la materialidad de los objetos y del espacio como el universo de significados que los habita. Así, la invitación a reflexionar y escribir sobre abstracción y figuración activa un diálogo entre arquitectura y arte, al tiempo que convoca tanto a la elaboración teórica como al análisis de casos concretos, revelando la vigencia y la potencia crítica de estos conceptos en el pensamiento contemporáneo del diseño.

1. El artículo de Ana Cravino reflexiona sobre la tensión entre abstracción y figuración en arquitectura, mostrando que ambas son inseparables. La abstracción depura formas hacia lo esencial, mientras la figuración las vincula con referentes culturales y simbólicos. Incluso en el Movimiento Moderno, la referencia persistió en lo técnico y funcional. Así, toda forma arquitectónica es siempre significación, pues organiza espacio y sentido simultáneamente.

2. El texto de Luis del Valle cuestiona la visión convencional que reduce la relación entre abstracción y figuración a una oposición dicotómica, asociada a la polaridad modernidad-tradición. Propone un abordaje crítico que revela superposiciones, ambigüedades e ironías, así como la presencia de anacronismos. Abstracción y figuración se presentan como senderos que se bifurcan en el espacio y el tiempo, desdibujando lo inmediato y abriendo nuevas posibilidades de interpretación.

3. El trabajo de Jorge Pokropek reflexiona sobre los conceptos de abstracción y figuración en arquitectura y arte, mostrando sus múltiples interpretaciones y la confusión que generan al mezclarse con otras categorías como regular/irregular u orgánico/artificial. Ante ello, se propone una definición rigurosa que permita evaluar la producción contemporánea y sus lógicas de legitimación. El objetivo es construir una teoría del proyecto que oriente una praxis renovadora y poética, capaz de mejorar la calidad de vida mediante un entorno eficaz, estético y portador de valores humanos.

4. Mariela di Santo sintetiza la tensión entre figuración y abstracción en arquitectura y arte, desde Noé y Fernández-Galiano hasta Koolhaas y corrientes actuales. Examina la estética del caos y la fragmentación como crítica al modernismo, vinculando la Nueva Figuración con el deconstructivismo. Señala resonancias en Testa, Iglesia y Roca. Finalmente, proyecta estos debates hacia la sustentabilidad, la inteligencia artificial y la ética, mostrando cómo la arquitectura asume complejidad e identidad.

5. El artículo de Vanessa Patricia Hoyos Dulanto y Manuel Guillermo Tisoc Yupanqui replantea el debate entre abstracción y figuración en arquitectura desde la fenomenología, mostrando que no son opuestos estilísticos, sino una mediación dinámica entre lo conceptual y lo material, donde el sentido emerge en la experiencia situada del cuerpo, la materia y el lugar.

6. El trabajo de Diego Fiscarelli y Lucas Rodríguez propone un marco para interpretar el programa arquitectónico de la vivienda desde la tensión abstracción/figuración. Señala que reducirlo a función-forma aleja proyecto y uso, mientras que incorporar prácticas cotidianas mejora desempeño y adaptabilidad. A partir de bibliografía y codificación temática, se deriva una matriz aplicable a formación y rehabilitación integral.

7. El artículo de Giovanni Delgado sostiene que el espacio interior debe entenderse como un sistema relacional dinámico, donde el diseño actúa como mediador neurocognitivo y

simbólico. En este marco, la neuroarquitectura analiza cómo percepción, emoción, cognición y corporalidad se articulan en la experiencia del usuario, mostrando que la abstracción y la figuración, lejos de ser opuestas, son estrategias complementarias capaces de activar distintos niveles de respuesta emocional, cognitiva y simbólica.

8. Ximena Romero presenta cómo los cholets de El Alto boliviano reinterpretan principios visuales de los textiles andinos, transformando lo ornamental en figuración simbólica que articula tradición y modernidad. Más que simples decoraciones, se convierten en narrativas urbanas que expresan identidad y poder en el espacio contemporáneo.

9. El escrito de Christian Flores analiza la convergencia entre abstracción y figuración en la arquitectura y el diseño, tomando como caso de estudio la Capilla del Hombre (Quito, 2002) de Oswaldo Guayasamín.

10. El texto de Miriam Hojman examina cómo la arquitectura moderna uruguaya de la década de 1930, marcada por el racionalismo y la simplificación geométrica, mantuvo la presencia de la figuración. A través de debates teóricos y casos concretos, sostiene que esta no desapareció, sino que se transformó en un recurso simbólico capaz de introducir significados culturales dentro de un lenguaje arquitectónico cada vez más abstracto.

11. Carolina Magaña Fajardo muestra que el Art Déco en México (1925–1940) configuró un sistema visual que aportó a la identidad nacional. A través de arquitectura, objetos y gráfica impresa, aplica el modelo semiótico de Charles Morris y concluye que este estilo integró geometría moderna y símbolos culturales, recodificando la figuración con signos del nacionalismo posrevolucionario, la modernidad y la vida cotidiana para consolidar una identidad visual mexicana

12. El texto de Tamara Pereira estudia la arquitectura moderna en Managua (1931-1972), mostrando el tránsito de una primera modernidad ecléctica hacia la abstracción racionalista del Estilo Internacional. Concluye que la disciplina alcanzó madurez proyectual al responder a retos urbanos y sísmicos, y que, aunque gran parte de este paisaje desapareció en 1972, sus hitos permiten reconstruir un patrimonio técnico y formal esencial para la historiografía centroamericana

13. El artículo elaborado por Rebeca Isadora Lozano Castro, Jimena Vanina Odetti y Xóchitl Marissa Dávila Ordoñez analiza la reducción cromática en la arquitectura como un proceso de abstracción, donde las paletas esenciales condensan la expresividad visual. La metodología propuesta busca aislar estructuras formales y cromáticas de significados decorativos o contingentes. El énfasis en la universalidad del lenguaje arquitectónico conecta con debates modernos sobre la tensión entre abstracción y figuración. Así, se plantea una lectura relacional que sitúa la arquitectura entre forma, color y sentido.

Colquhoun, A. (1978). Form and Figure. *Oppositions*, 12, Spring 1978, pp. 28-37

Abstract: The relationship between abstraction and figuration in architecture and design is not a rigid opposition, but rather a space of interaction where both complement each other. Abstraction provides clarity and formal refinement, while figuration introduces cultural and symbolic references. Their dynamic tension generates hybridizations that expand project possibilities and act as a driving force for innovation, articulating technique, aesthetics, and meaning in a renewing and poetic praxis that remains relevant in contemporary design thought.

Keywords: abstraction – figuration – modernity – tradition – geometry

Resumo: A relação entre abstração e figuração na arquitetura e no design não deve ser entendida como uma oposição rígida, mas como um espaço de interação onde ambas se complementam. A abstração oferece clareza e depuração formal, enquanto a figuração introduz referências culturais e simbólicas. Sua tensão dinâmica gera hibridizações que ampliam as possibilidades do projeto e funcionam como motor de inovação, articulando técnica, estética e sentido em uma práxis renovadora e poética, vigente no pensamento contemporâneo do design.

Palavras-chave: abstração – figuração – modernidade – tradição – geometria

Ana Cravino: Doctora FADU-UBA. Magister en Gestión de Proyectos educativos, CAECE. Profesora Superior Universitaria, UM. Arquitecta UM. Profesora de los Doctorados de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad de Palermo, Argentina y del Doctorado de la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia. Profesora de las Maestrías en Investigación Projectual y en Historia y Crítica de la Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, de la Maestría en Diseño y Marketing de la Universidad Nacional de la Plata, de la Maestría en Arquitectura Sustentable de la Universidad del Congreso, Argentina y de la Maestría en Comunicación de Marca Transmedia, ESPOL, Ecuador. Investigadora categorizada del Programa de Incentivos. Evaluadora PRINUAR. Referato de innumerables publicaciones. Evaluadora de investigaciones, tesis de Maestría y Doctorado