

Arquitecto Invitado
Guest Architect

Sebastián Irarrázaval

Por / By: Sofía Arnaboldi & Pablo Altikes

↳
Pabellón construido
para la celebración
de los 120 años
de la Facultad de
Arquitectura de la
Universidad Católica
de Chile.

*The pavilion built for
the 120th anniversary
celebration of the
Faculty of Architecture
at Universidad
Católica de Chile.*

La traducción, repetición y el cuidado, son los tres pilares de la obra de Sebastián Irarrázaval, principios con los que ha desarrollado edificios públicos, un hotel en la Patagonia, viviendas, pabellones y escenografías. Profesor de la Universidad Católica desde 1994, su trabajo ha sido expuesto en Barcelona, Boston, Rotterdam y Venecia, y ha sido publicado en revistas como la *a+u*, *Casabella*, *The Architectural Review* y *Wallpaper*. En 2017 fue distinguido por el *Royal Institute of British Architects* como *International Fellow*, reconocimiento otorgado a arquitectos no británicos por su contribución a la disciplina.

Translation, repetition, and care are the three pillars of Sebastián Irarrázaval's work, principles by which he has developed public buildings, a hotel in Patagonia, housing, pavilions, and theatrical sceneries. He has been a professor at Universidad Católica since 1994, his work has been exhibited in Barcelona, Boston, Rotterdam, and Venice and has been published in magazines such as *a+u*, *Casabella*, *The Architectural Review* and *Wallpaper*. In 2017, he was honored by the *Royal Institute of British Architects* as an *International Fellow*, a recognition awarded to non-British architects for their contribution to the discipline.

Un grabado de Eduardo Chillida, un elemento descontextualizado como una silla de playa, o una fotografía antigua, en el vasto universo de referencias que nutre el trabajo de Sebastián Irarrázaval, diversas disciplinas confluyen como punto de partida para la concepción creativa de sus obras. Este arquitecto, graduado de la Universidad Católica y urbanista del *Architectural Association School of Architecture*, se nutre de la literatura -carrera que estudió durante un año antes de seguir los pasos de su padre-, de la filosofía -hizo un diplomado sobre esta disciplina-, de la música, del arte, del teatro y de la historia, y toma elementos que, en apariencia, poco tienen que ver con la arquitectura, para traducirlos en una obra. "Para mí, la traducción es un medio para crear que, haciendo uso de la mimesis, toma un original y lo recrea con total libertad. Siempre ha existido un proceso de traducción entre las artes que hace que se nutran entre sí, que las rejuvenece. El tema de la mimesis ha sido una constante en la cultura. Nunca se parte de cero, ni las vanguardias lograron hacerlo", comenta.

La "traducción" es una de las tres estrategias proyectuales que utiliza Irarrázaval a la hora de enfrentarse a una nueva obra. Para el **Centro de Estimulación Integral Juan Luis Undurraga** en Talagante, el arquitecto diseñó una suerte de ciudadela amurallada para que los niños estuvieran protegidos del exterior y pudieran

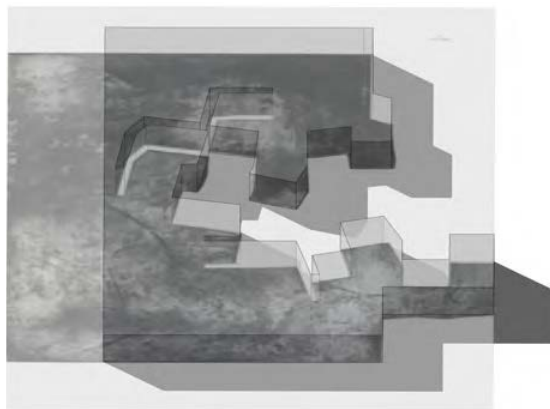
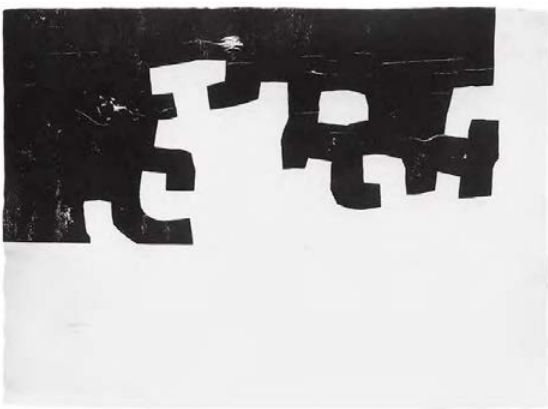

An engraving by Eduardo Chillida, a decontextualized element such as a beach chair, or an old photograph, in the vast universe of references that nourishes Sebastián Irarrázaval's work, diverse disciplines converge as a starting point for his works' creative conception. This architect, a graduate from Universidad Católica and an urban planner from the *Architectural Association School of Architecture*, draws from literature -a career he studied for a year before following in his

desenvolverse con libertad en el interior. Para abordar el proyecto se inspiró en un grabado de Eduardo Chillida y tomó sus formas laberínticas y sus llenos y vacíos para idear la planta. "Hay algo de intuición, un pie forzado que gatilla una solución creativa... Es algo del interior de uno que se devela", comenta el arquitecto. Basándose en la obra de este artista español, creó un edificio en el que todas las salas de clases son del mismo tamaño y están giradas alrededor de los ejes de circulación para lograr una mayor dinámica espacial, que pone el acento en la repetición y en el ritmo. Lo mismo sucede con las entradas de luz cenital y los muros perforados con círculos que apoyan el concepto rítmico para entregar una estabilidad sensorial a los niños.

Basándose en la obra de este artista español, creó un edificio en el que todas las salas de clases son del mismo tamaño y están giradas alrededor de los ejes de circulación para lograr una mayor dinámica espacial que pone el acento en la repetición y en el ritmo.

Based on the work of this Spanish artist, he created a building in which all the classrooms are the same size and are arranged around the circulation axes to achieve a greater spatial dynamic that emphasizes repetition and rhythm.

←
Como punto de partida para el Centro de Estimulación Integral Juan Luis Undurraga, Irarrázaval se inspiró en un grabado de Eduardo Chillida.

As a starting point for the Juan Luis Undurraga Integral Stimulation Center, Irarrázaval was inspired by an engraving by Eduardo Chillida.

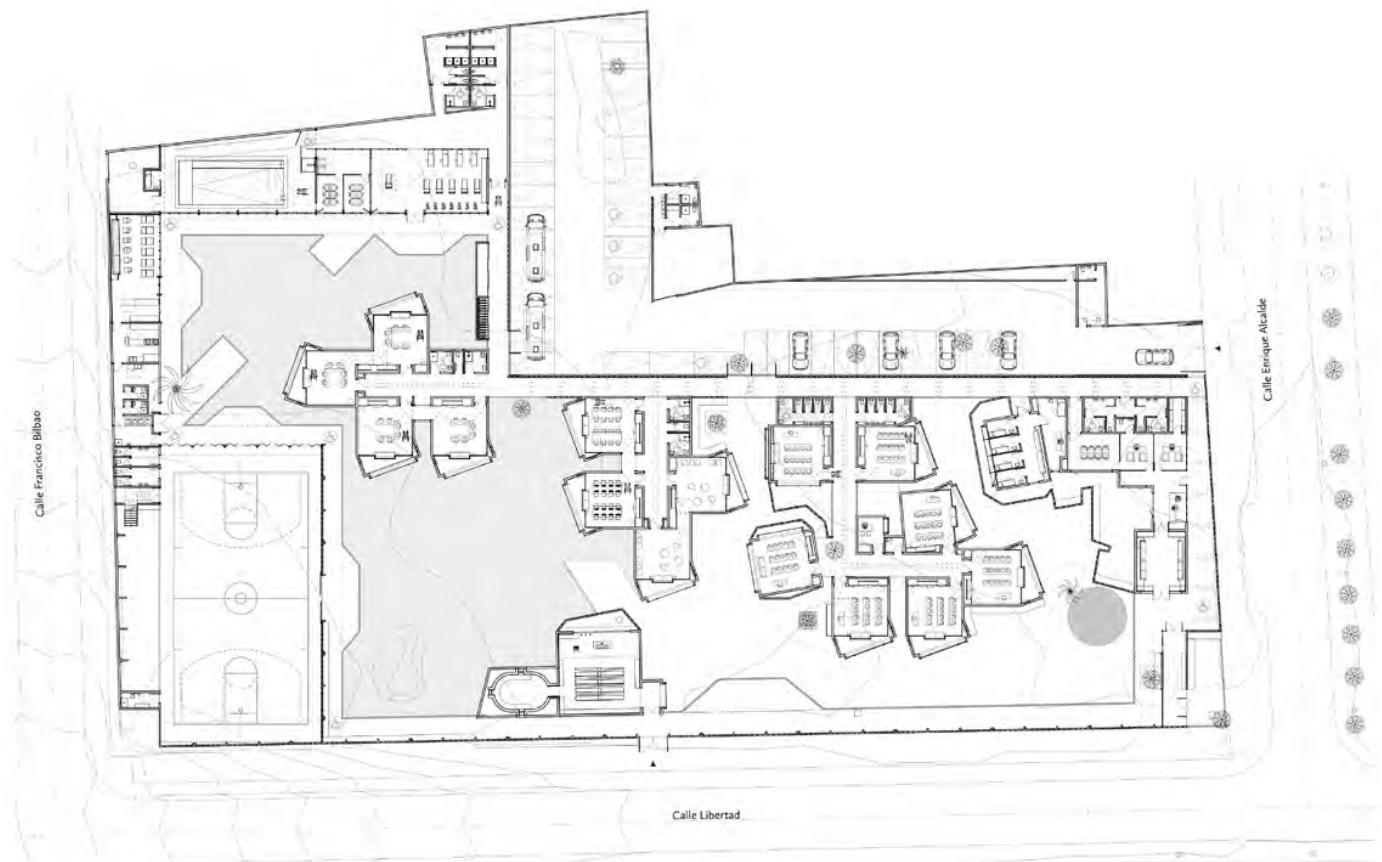

father's footsteps-, philosophy -he did a diploma course in this discipline-, music, art, theater, and history, and takes elements that, apparently have little to do with architecture, to translate them into a work of art. "For me, translation is a means to create in which, making use of mimesis, takes an original and recreates it with total freedom. There has always been a process of translation between the arts that makes them nourish themselves, which rejuvenates them. The theme of mimesis has been a constant in culture. You never start from zero, nor did the avant-garde succeed in doing so", he says.

"Translation" is one of the three design strategies used by Irarrázaval when he faces a new project. For the **Juan Luis Undurraga Integral Stimulation Center** in Talagante, the architect designed a sort of walled citadel so that the children would be protected from the outside and could interact freely inside. To approach the project, he was inspired by an engraving from Eduardo Chillida and took its labyrinthine forms and its full and empty spaces to devise the floor plan. "There is some kind of intuition, a forceful foot that triggers a creative solution... It's something inside you that reveals itself," says the architect. Based on the work of this Spanish artist, he created a building in which all the classrooms are the same size and are arranged around the circulation axes to achieve a greater spatial dynamic that emphasizes repetition and rhythm. The same is true for the entrance zenithal light and the perforated walls with circles that support the rhythmic concept to provide the children with sensory stability.

© Cristóbal Palma

Planta nivel -1 _-1 level plan

Arquitecto invitado / Guest Architect

In the **Mataquito Theater**, a project to be built in Licantén, Irarrázaval used the agricultural construction heritage of the area as a reference: the silos, the water ponds, and the supporting structures in the vineyards, to reinterpret them in the building. "Translation creates bridges with other times, with different cultures and with the community. For this theater, I sought to work with local materials, with the way of building and with everyday elements recognizable by the community, and I translated them in order to bring the project closer to the people," he says.

The theater is a building made up of three large bodies, externally tied together by a canopy that unifies the project. Designed entirely in wood, the constructive solutions and their repetitions are transformed into an architectural language that seeks to highlight the value of this material. Repetition is another key aspect of the architect's work. Irarrázaval understands this concept as a way of providing structures with coherence, order, and perceptive simplicity. "Repetition is a resource that has always been used, the Greeks used it in their structures, it is applied in art, in music... There is a feeling of pleasure associated with anticipating what is going to happen, and when what is expected happens, it generates enjoyment. Our brain is designed to recognize patterns, so repetition provides an experience of security. That same principle can be applied to architecture. I am interested in delivering a way of living that focuses more on fulfilling expectations than on surprises," he explains.

Diseñado íntegramente en madera, las soluciones constructivas y sus repeticiones se transforman en el lenguaje arquitectónico con el cual se busca poner en valor este material.

Designed entirely in wood, the constructive solutions and their repetitions are transformed into an architectural language that seeks to highlight the value of this material.

En el caso del **teatro de Mataquito**, proyecto que se construirá en Licantén, Irarrázaval tomó como referencia el patrimonio de construcciones agrícolas del lugar: los silos, los estanques de agua y las estructuras soportantes de las viñas, para reinterpretarlos en el edificio. "La traducción crea puentes con otros tiempos, con diferentes culturas y con la comunidad. Para este teatro busqué trabajar con los materiales propios de la localidad, con la forma de construir y con elementos cotidianos reconocibles para la comunidad, y los traduje con el fin de acercar el proyecto a la gente", dice.

El teatro es un edificio conformado por tres grandes cuerpos, amarrados exteriormente por una marquesina que unifica el proyecto. Diseñado íntegramente en madera, las soluciones constructivas y las repeticiones de estas se transforman en el lenguaje arquitectónico con el cual se busca poner en valor este material. Y es que la repetición es otro de los aspectos claves en la obra del arquitecto. Irarrázaval entiende este concepto como una manera de dotar a las construcciones de coherencia, orden y simpleza perceptiva. "La repetición es un recurso que se ha usado siempre, los griegos lo utilizaban en sus construcciones, se aplica en el arte, en la música... Hay una sensación de placer asociada al hecho de anticiparse a lo que va a pasar, y cuando lo esperado sucede, genera goce. Nuestro cerebro está hecho para reconocer patrones, por lo que la repetición entrega una experiencia de seguridad. Ese mismo principio se puede llevar a la arquitectura. A mí me interesa entregar una manera de vivir que se centra más en el cumplimiento de las expectativas que en la sorpresa", explica.

Para el teatro de Mataquito, proyecto que se construirá en Licantén, el arquitecto usó como referencia las construcciones agrícolas del lugar.

For the Mataquito theater, a project to be built in Licantén, the architect used the location's agricultural structures as a reference.

El teatro de Mataquito se conforma por tres grandes cuerpos amarrados exteriormente por una marquesina que unifica el proyecto.

The Mataquito theater is made up of three large bodies, externally tied together by a canopy that unifies the Project.

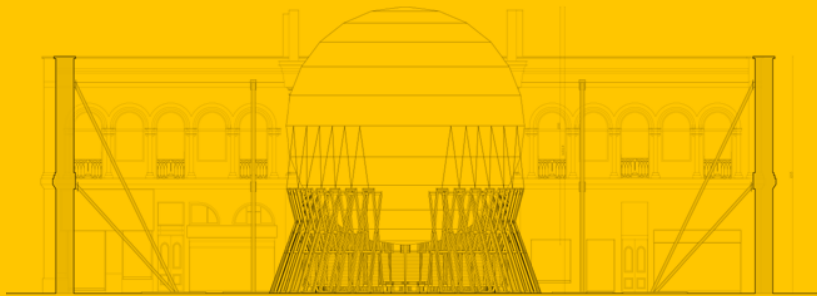

El trabajo en madera ha sido una constante dentro de la línea investigativa de Irarrázaval. Esta búsqueda comenzó en 2009 con el edificio de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, el que en un principio iba a ser fabricado en madera. La investigación realizada para esta construcción dejó al arquitecto avanzado para el diseño del pabellón de Lo Contador (2014) y la biblioteca de Constitución (2015), proyectos en los que la repetición de las formas y el sistema constructivo a la vista son la esencia del lenguaje arquitectónico. Para su último proyecto, el teatro de Mataquito, Irarrázaval volvió a utilizar estos recursos para desarrollar un edificio de 2.500 metros cuadrados y tres volúmenes diseñado con un exoesqueleto que hace visibles los traspasos de las cargas verticales y horizontales.

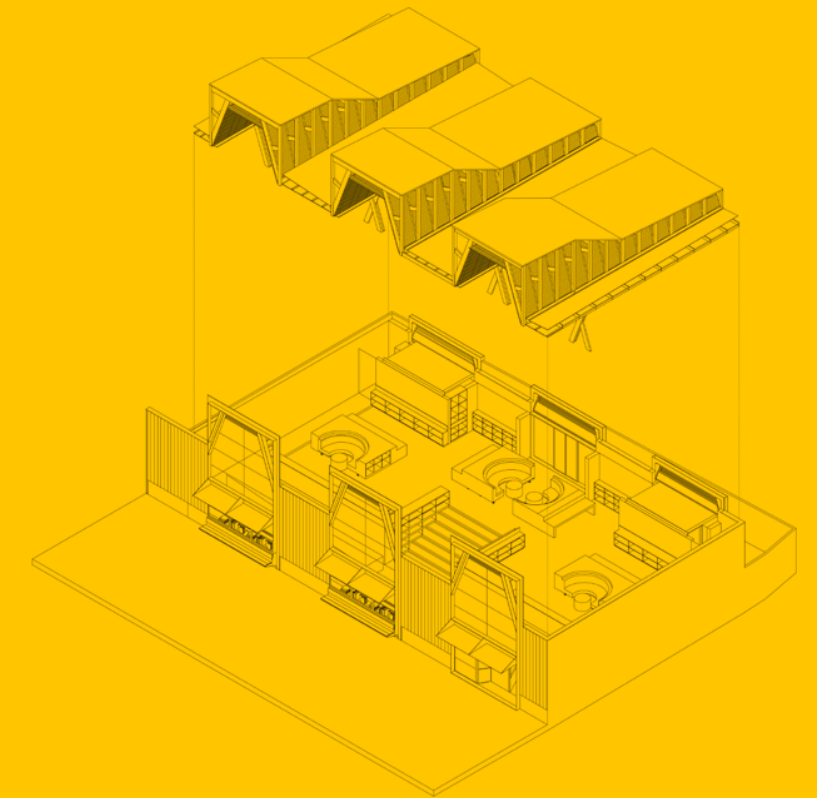
Woodworking has been a constant in Irarrázaval's line of research. This search began in 2009 with the School of Design building at Universidad Católica, which was originally going to be made of wood. The research carried out for this construction left the architect ahead of schedule for the design of the Lo Contador pavilion (2014) and the Constitución library (2015), projects in which the repetition of shapes and the construction system in view are the essence of architectural language. For his latest project, the theater in Mataquito, Irarrázaval once again uses these resources to develop a 2,500-square-meter designed building and three volumes designed with an exoskeleton that makes the vertical and horizontal load transfers visible.

Axonométrica _ Axonometric

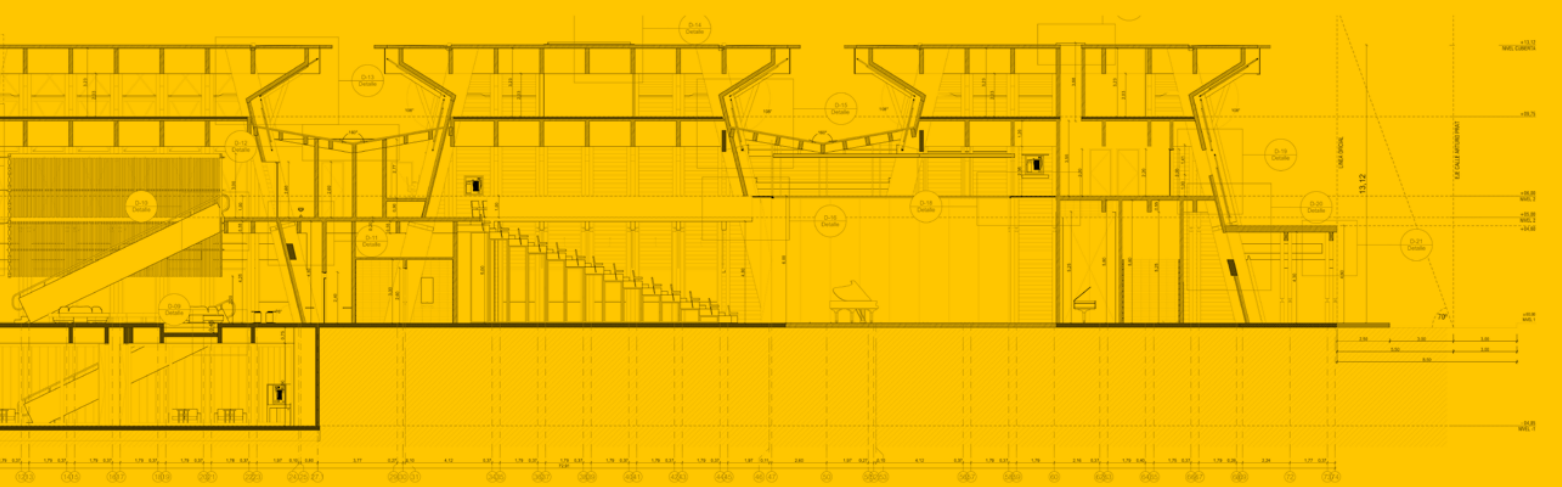
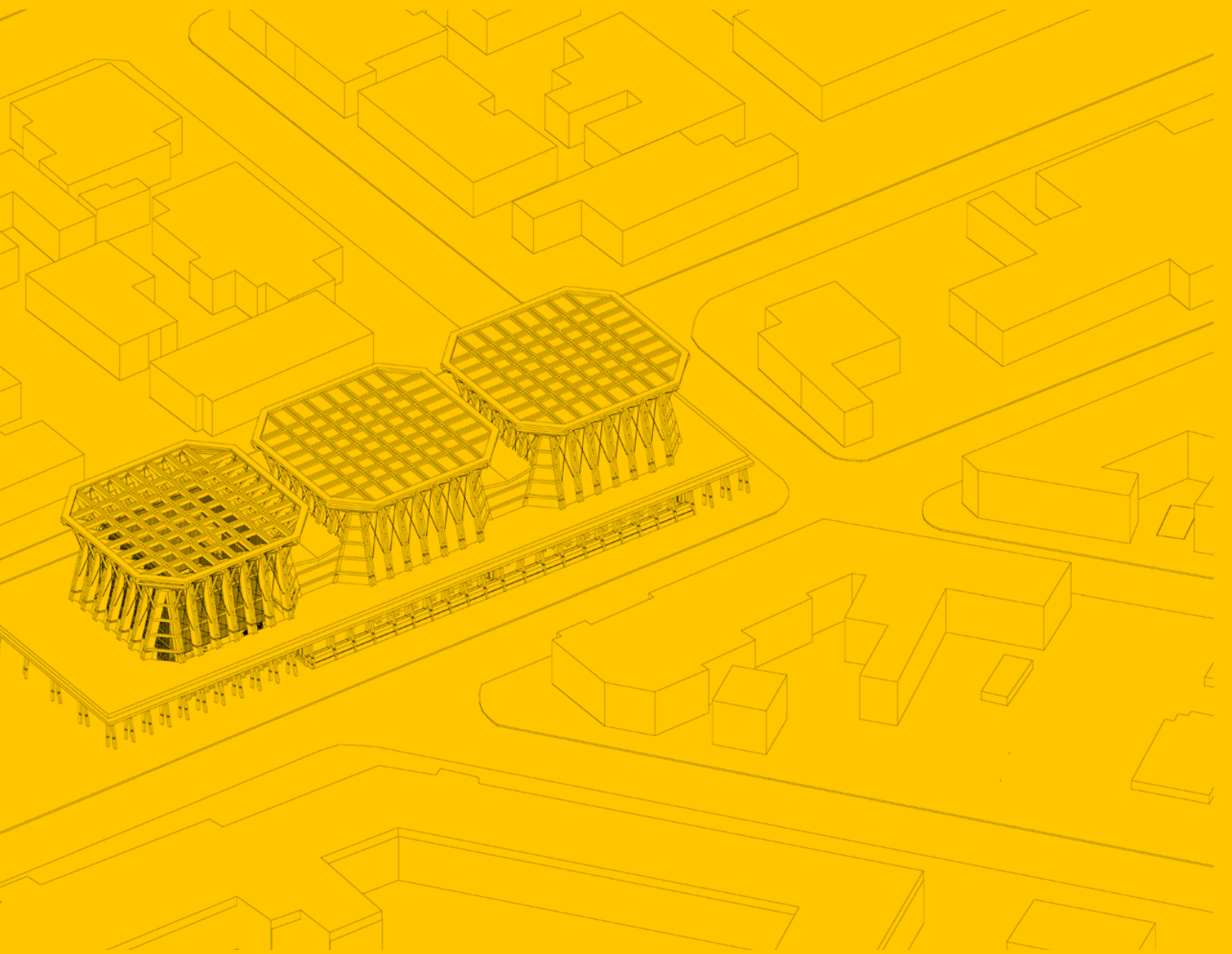
Pabellón campus Lo Contador PUC _ Lo Contador PUC campus pavilion

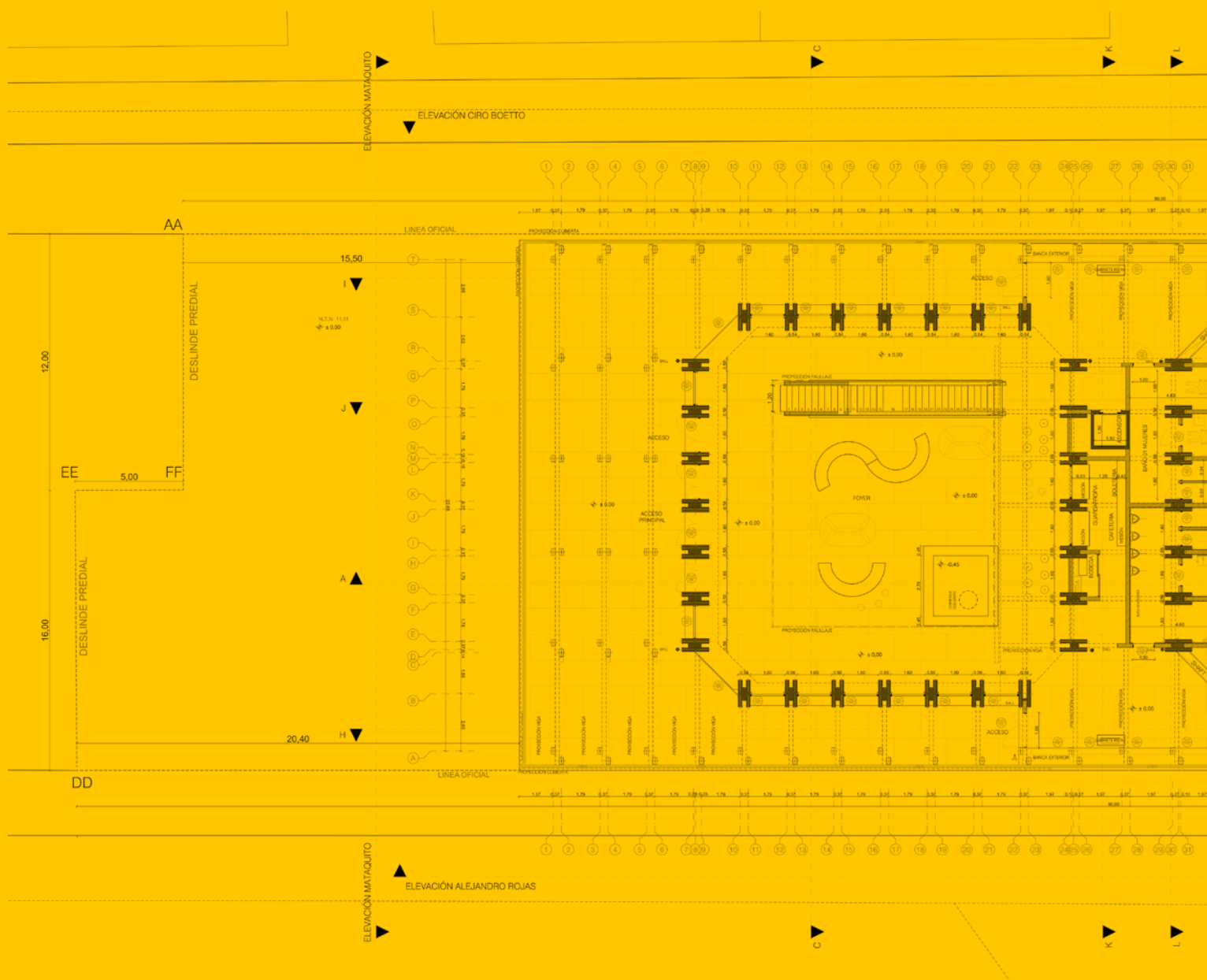

Biblioteca de Constitución _ Constitución's library

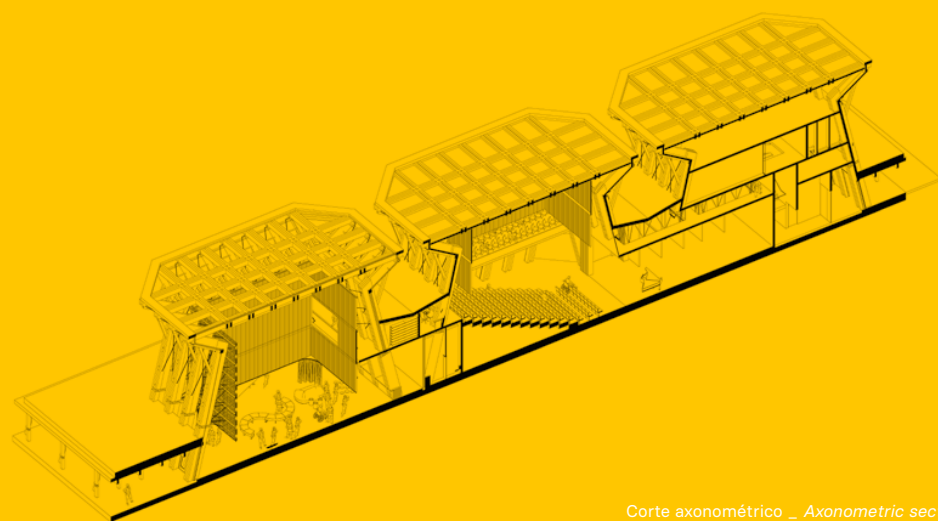

Corte A _ Section A

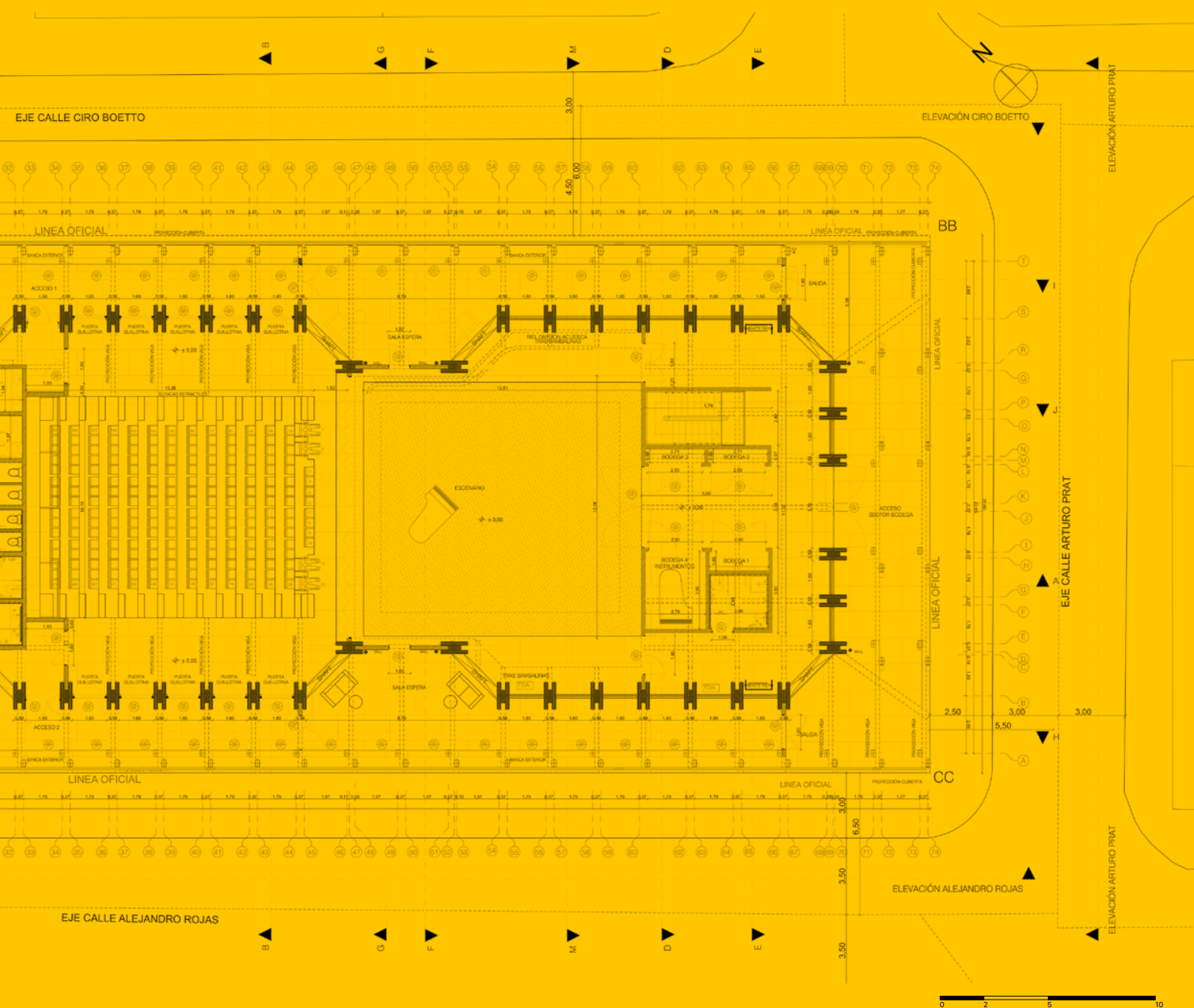

Planta nivel 1 _ First floor plan

Corte axonómico _ Axonometric section

«La repetición es un recurso que se aplica en el arte, en la música, en la literatura, en el cine, en el deporte, en la vida que va a pasar, y cuando lo reconocemos, por lo que se puede llevar a la arquitectura, al cumplimiento de las expectativas»

o que se ha usado siempre, los griegos lo utilizaban en sus construcciones, música... Hay un sensación de placer asociada al hecho de anticiparse a lo esperado sucede, genera satisfacción. Nuestro cerebro está hecho para que la repetición entrega una experiencia de seguridad. Ese mismo principio estructura. A mí me interesa entregar una manera de vivir que se centra más en las rutinas que en la sorpresa».

«Repetition is a resource that has always been used, the Greeks used it in their structures, it is applied in art, in music... There is a feeling of pleasure associated with anticipating what is going to happen, and when what is expected happens, it generates enjoyment. Our brain is designed to recognize patterns, so repetition provides an experience of security. That same principle can be applied to architecture. I am interested in delivering a way of living that focuses more on fulfilling expectations than on surprises».

«

La traducción crea puentes con otros tiempos y culturas. Para este teatro busqué trabajar con los materiales propios de la localidad, con su forma de construir y con elementos cotidianos reconocibles para la comunidad, y los traduje con el fin de acercar el proyecto a la gente.

» «Translation creates bridges with other times, with different cultures and with the community. For this theater, I sought to work with local materials, with the way of building and with everyday elements recognizable by the community, and I translated them in order to bring the project closer to the people.»

SEBASTIÁN IRARRÁZVAL

© Felipe Fontecilla

La estructura y el mecanismo de una silla de playa fue una de las referencias para este pabellón que debía ser liviano y transportable.

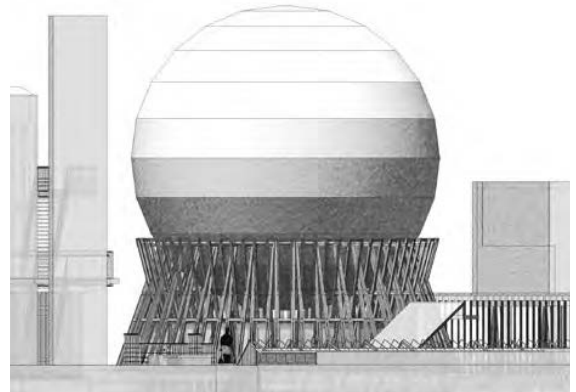
The structure and mechanism of a beach chair was one of the references for this pavilion, which had to be light and transportable.

El cenotafio de Newton de Boullé fue una de las inspiraciones para este pabellón.

Boullé's Newton cenotaph was one of the inspirations for this pavilion.

Este recurso fue el que utilizó para diseñar el **pabellón** que se emplazó en la explanada del patio central del campus Lo Contador y luego en Valparaíso, con motivo de la celebración de los 120 años de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Uno de los requisitos del encargo era que fuese desarmable y trasladable. Irarrázaval se basó en una silla de playa, artefacto plegable, de madera, económico y liviano, y diseñó un módulo de cinco metros de altura, que repitió 36 veces para armar un espacio circular. Como cubierta del pabellón diseñó una esfera inflable de 12 metros de diámetro, que otorga peso y jerarquía a la estructura. Este pabellón fue el punto de partida para explorar el tema de los módulos de madera repetibles que luego usaría en el teatro de Mataquito y en la biblioteca de Constitución. "Cuando las medidas se repiten, se produce una economía del diseño y una economía perceptiva. Si simplificas la forma, el énfasis puede caer en la materia y en el sistema constructivo. Creo que la experiencia de los lugares tiene que ver con la comprensión y, el hecho de entender el espacio, hace que el habitar sea más intenso y profundo", argumenta.

This pavilion was the starting point to explore the theme of repeatable wooden modules that he would later use in the Mataquito Theater and the library in Constitución.

This resource was used to design the **pavilion** that was placed on the esplanade of the central courtyard of the Lo Contador campus and later in Valparaíso for the celebration of the 120th anniversary of Universidad Católica de Chile's School of Architecture. One of the requirements of the commission was that it should be disassemblable and movable. Irarrázaval based his design on an inexpensive, lightweight, folding, wooden beach chair, and designed a five-meter-high module, which he repeated 36 times to create a circular space. As a cover for the pavilion, he designed an inflatable 12-meter diameter sphere that gives weight and hierarchy to the structure. This pavilion was the starting point to explore the theme of repeatable wooden modules that he would later use in the Mataquito Theater and the library in Constitución. "When measurements are repeated there is a design and perceptual economy. If you simplify the form, the emphasis can be on the material and the construction system. I believe that experiencing places has to do with understanding, and understanding space makes the experience of living more intense and profound," he says.

Este pabellón fue el punto de partida para explorar el tema de los módulos de madera repetibles, que luego usaría en el teatro de Mataquito y en la biblioteca de Constitución.

Las construcciones agrícolas de la zona, así como la arquitectura de Leon Battista Alberti fueron traducidas por el arquitecto en la biblioteca de Constitución.

The area's agricultural buildings, as well as Leon Battista Alberti's architecture, were translated by the architect in Constitución's library.

Una de las características de esta biblioteca es su generosidad hacia el espacio público, con bancos y baldaquinos que ofrecen refugio al paseante.

One of the characteristics of this library is its generosity towards the public space, with benches and canopies that offer shelter to the passerby.

La **biblioteca de Constitución** está construida completamente en madera con una estructura prefabricada hecha de pino laminado. Para crear un ritmo en el espacio interior y hacer las cargas y el proceso de construcción comprensibles, Irarrázaval mantuvo las vigas de la madera y los pilares visibles. El edificio está elevado 1,6 metros sobre el nivel de la calle, para mirar los árboles de la plaza que enfrenta. Una de las características de esta construcción es su generosidad hacia el espacio público, con tres grandes vitrinas donde se exponen los nuevos libros con bancos y baldaquinos que ofrecen refugio al paseante. "Creo que todo proyecto, y en especial un edificio público, debe generar condiciones de habitar agradables. El aportar al bienestar de la gente genera apego y eso hace que los usuarios cuiden y quieran al edificio".

El "cuidado" es el tercer principio que rige la obra de Irarrázaval, quien postula que la arquitectura debe generar las mejores condiciones tanto físicas como espirituales para la vida. En cada encargo, este arquitecto pone un fuerte énfasis en lograr espacios donde la luz, la temperatura, la acústica y la materialidad converjan para lograr el mayor bienestar posible para quien habita.

The **library in Constitución** is built entirely of wood with a prefabricated structure made of laminated pine. To create an interior space rhythm and make the loads and construction process understandable, Irarrázaval kept the wood beams and pillars visible. The building is elevated 1.6 meters above street level to look out over the trees in the plaza that it faces. One of the construction's features is its generosity towards the public space with three large display cases where new books are exhibited and with benches and canopies that offer shelter for the passerby. "I believe that every project, and especially a public building, should create pleasant living conditions. Contributing to people's wellbeing creates attachment, and that makes users care for and love the building".

"Care" is the third principle that governs Irarrázaval's work, which states that architecture should create the best physical and spiritual conditions for life. In each commission, this architect places a strong emphasis on achieving spaces where light, temperature, acoustics, and materiality converge to achieve the greatest possible well-being for those who inhabit them.

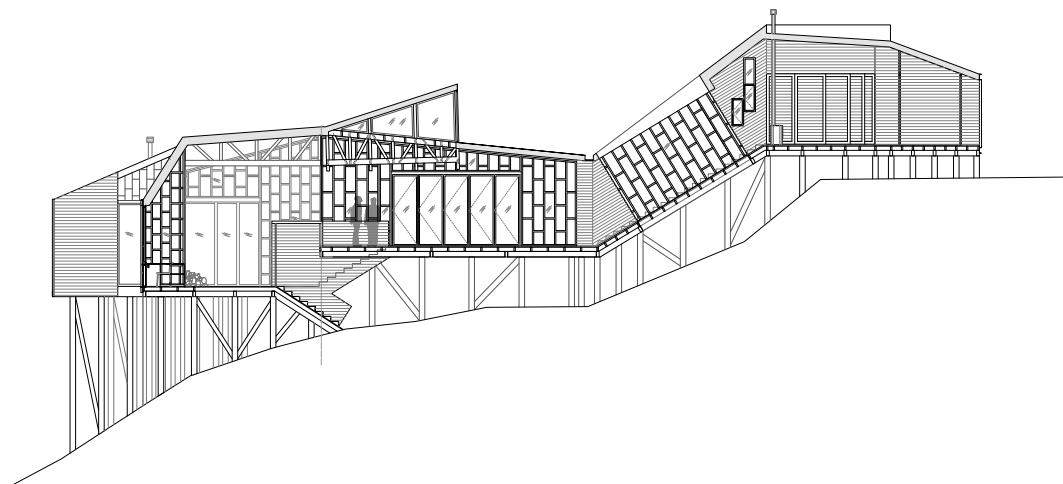

© Felipe Díaz Contardo

Para el caso de la **casa 2Y** en el lago Colico, se emplazó la construcción de manera de no alterar el terreno ni el bosque, y permitir la renovación de la capa vegetal bajo la casa. Por otro lado, se buscó lograr el mayor perímetro posible para que todas las habitaciones contaran con luz natural, ventilación, aislación y se sumergieran en el paisaje. Así, cada espacio de esta casa se relaciona con la naturaleza transformándola en un remanso de descanso y desconexión.

In the **2Y house** on Lake Colico, the structure was built in such a way so that it would not alter the terrain or the forest, and allow for the vegetation under the house to grow. On the other hand, the aim was to achieve the largest perimeter possible so that all the rooms would have natural light, ventilation, insulation and would be immersed in the landscape. Thus, each space of this house is related to nature, transforming it into a haven to rest and disconnect.

Corte A _ Section A

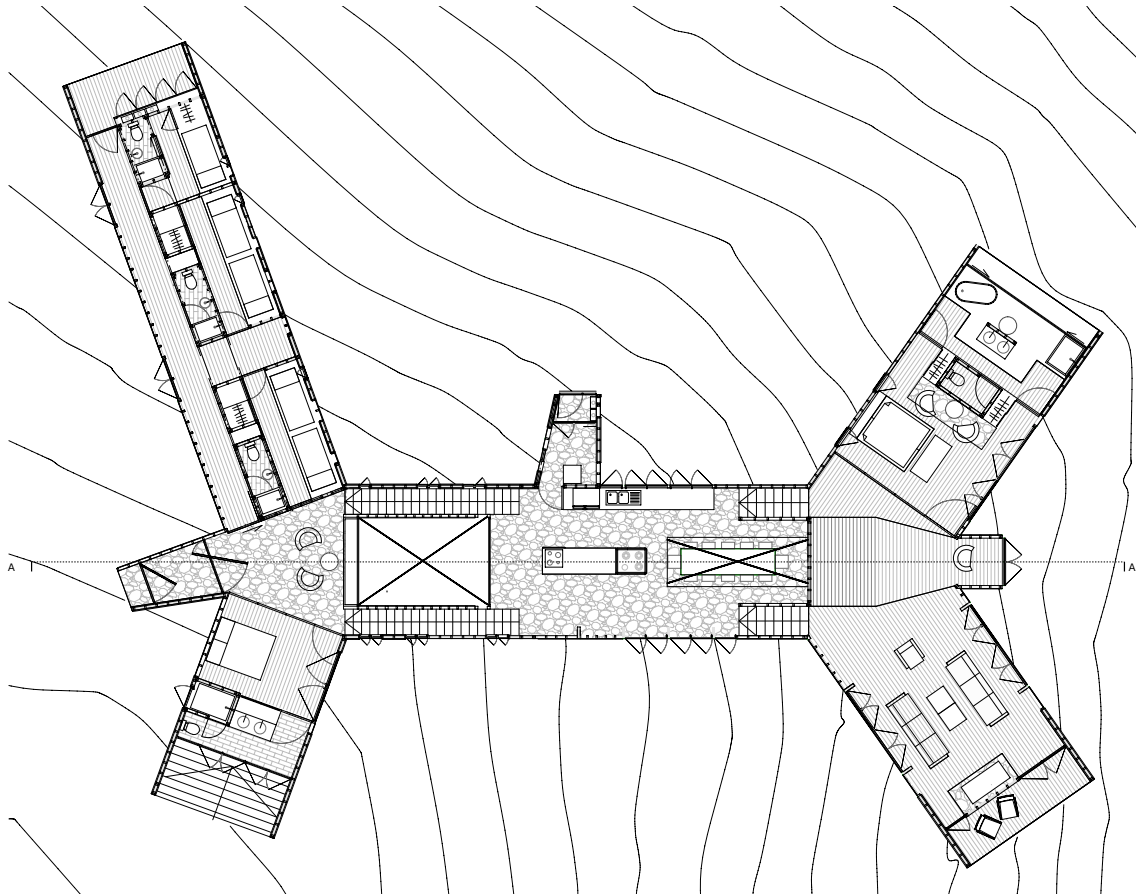
La letra y griega fue la inspiración para idear la planta de esta casa.

The Greek letter y was the inspiration for the design of this house's floor plan.

La casa 2Y se emplazó de manera de no alterar el terreno ni el bosque.

The 2Y house was built in such a way so that it would not alter the terrain or the forest.

Planta acceso _ Access level

↳
 Irrázaval buscó darle el mayor perímetro posible a esta casa para que todas las habitaciones contaran con luz natural, ventilación, aislamiento y se sumergieran en el paisaje.

Irrázaval sought to achieve the largest possible perimeter for this house so that all the rooms would have natural light, ventilation, insulation and would be immersed in the landscape.

Otro de los intereses de este arquitecto tiene que ver con el teatro. Hasta el momento ha hecho tres escenografías, entre las que destaca la puesta en escena de la obra "Locutorio", de Jorge Díaz, para la que se inspiró en una antigua fotografía *La colère divine* de Gilbert Garcin. En esta obra los actores viven un clima de confusión y angustia, y los reflejos de la propuesta de Irarrázaval acentúan este estado de incompreensión entre los protagonistas. "La arquitectura, así como la escenografía en el teatro, tiene la facultad de transformar los actos cotidianos de la vida y subirles el volumen. Al proyectar un lugar pensando en cómo generar el mayor bienestar y potenciar su función, transformas una actividad ordinaria en la vida de quien lo habita, en una experiencia extraordinaria", concluye Irarrázaval. /

Another of this architect's interests has to do with theater. So far, he has designed three theatrical sceneries, including the staging of the play "Locutorio" by Jorge Díaz, for which he was inspired by an old photograph of *La colère divine* by Gilbert Garcin. In this play, the actors live in a climate of confusion and anguish, and the reflections of Irarrázaval's proposal accentuate this state of incomprehension among the principal characters. "Architecture, like theatrical performance in theater, has the power to transform everyday acts of life and turn them up a notch. By designing a place thinking about how to create the greatest wellbeing and enhance its function, you transform an ordinary activity in the life of those who live there into an extraordinary experience," concludes Irarrázaval. /

«Architecture, like theatrical performance in theater, has the power to transform everyday acts of life and turn them up a notch. By designing a place thinking about how to create the greatest wellbeing and enhance its function, you transform an ordinary activity in the life of those who live there into an extraordinary experience.»

«La arquitectura, así como la escenografía en el teatro, tiene la facultad de transformar los actos cotidianos de la vida y subirles el volumen. Al proyectar un lugar pensando en cómo generar el mayor bienestar y potenciar su función, transformas una actividad ordinaria en la vida de quien lo habita, en una experiencia extraordinaria.»

Para la escenografía de la obra "Locutorio", Irarrázaval se inspiró en la fotografía *La colère divine* de Gilbert Garcin.

For the staging of the play "Locutorio", Irarrázaval was inspired by the photograph "La colère divine" by Gilbert Garcin.

Puesta en escena de la obra "Locutorio", de Jorge Díaz.

Staging of the play "Locutorio", by Jorge Díaz.

© Producción GAM

«

Creo que la experiencia que entrega un lugar tiene que ver con el hecho de entender el espacio, y esa comprensión hace que el habitar sea más intenso y profundo.

» «I believe that experiencing places has to do with understanding, and understanding space makes the experience of living more intense and profound.»

SEBASTIÁN IRARRÁZVAL

Arquitectura de Chile

La AOA, junto a ProChile, apoyando la proyección de la arquitectura chilena al mundo.
The AOA with ProChile supporting the international projection of chilean architecture.

«Es un hecho que somos pluriculturales no solo porque nos integramos y enriquecemos entre personas de diferentes orígenes y culturas, sino también, porque la diversidad de nuestro territorio así lo ha permitido. Reconocernos diversos es necesario y contribuye a una convivencia nacional inclusiva y tolerante. Retomar lo simple y originario pareciera encaminarnos a tiempos en los que lo propio adquiere valor, posibilitando un quehacer arquitectónico más sostenible y enfocado en materialidades y recursos cercanos a nuestra propia idiosincrasia latinoamericana, pese a la evidente globalización que nos influye y nos rodea».

«It is a fact that we are pluricultural not only because we integrate and enrich ourselves among people of different origins and cultures, but also because the diversity of our territory has allowed it. Recognizing our diversity is necessary and contributes to an inclusive and tolerant national coexistence. Taking back what is simple and original seems to lead us to times in which what is our own acquires value, making a more sustainable architectural work focused on materialities and resources close to our own Latin American idiosyncrasy possible, despite the evident globalization that influences and surrounds us.»

Yves Besançon Prats
DIRECTOR

ISSN 0718-3186

9 770718 318001

