

La naturaleza como elemento fundamental del diseño interior lúdico

Braulio Garnica Mejía¹, Irsa Daniela Botello Arredondo¹

¹Departamento de Diseño | División de Arquitectura, Arte y Diseño | Universidad de Guanajuato

INTRODUCCIÓN

Los espacios interiores buscan experiencias que nutran el alma humana y fortalezcan la conexión intrínseca con el entorno natural, es por ello, que el proyecto "Zona Creativa UG" en el Departamento de Diseño de la Universidad de Guanajuato representa un paradigma ejemplar de cómo el diseño lúdico conecta con la naturaleza.

La Naturaleza como Elemento Fundamental del Diseño

El diseño lúdico emerge como una respuesta orgánica a las necesidades humanas más profundas. Más allá de la funcionalidad básica, estos espacios invitan a la exploración, fomentan la creatividad y generan conexiones emocionales genuinas entre el usuario y su entorno.

La integración consciente de elementos naturales en el diseño interior, constituye un reconocimiento profundo de nuestra dependencia biológica y emocional del mundo natural. Los espacios que honran esta conexión no solo mejoran la calidad del aire y proporcionan beneficios ambientales tangibles, sino que también activan respuestas neurológicas positivas que reducen el estrés, mejoran la concentración y fomentan la sensación de tranquilidad.

En el proyecto de la Zona Creativa UG, la vegetación existente no se percibe como un obstáculo a superar, sino como un aliado colaborativo en el proceso de diseño. Los árboles maduros, los espacios verdes naturales y la topografía del terreno se convierten en elementos generadores del diseño, informando decisiones espaciales y creando una narrativa coherente entre lo construido y lo natural.

Proceso de Diseño: Metodología Integral, Conceptualización y Diseño Participativo

El proceso de diseño para espacios lúdicos con conexión natural requiere una aproximación holística que comience con una comprensión profunda del contexto existente. En el caso de la Zona Creativa UG, esta fase inicial involucró un análisis exhaustivo del sitio, considerando no solo las características físicas del terreno, sino también los patrones de uso, las dinámicas sociales existentes y las aspiraciones de la comunidad universitaria.

Figura 1. Foto del estado actual del lugar en el Departamento de Diseño. Obsérvese las cualidades naturales del terreno, las cuales se pretenden respetar y potencializar a través de la propuesta de diseño total. Fuente: Fotografía tomada por Braulio Garnica Mejía, 2021.

La fase conceptual trasciende el diseño unidireccional tradicional para abrazar un enfoque participativo que reconoce a los usuarios como co-creadores del espacio.

Los bocetos y dibujos conceptuales evidencian una búsqueda consciente de formas orgánicas que dialogan con el paisaje natural. Las estructuras propuestas no compiten con los elementos naturales existentes, sino que los complementan y enmarcan, creando una sinfonía visual donde cada elemento contribuye a la armonía del conjunto.

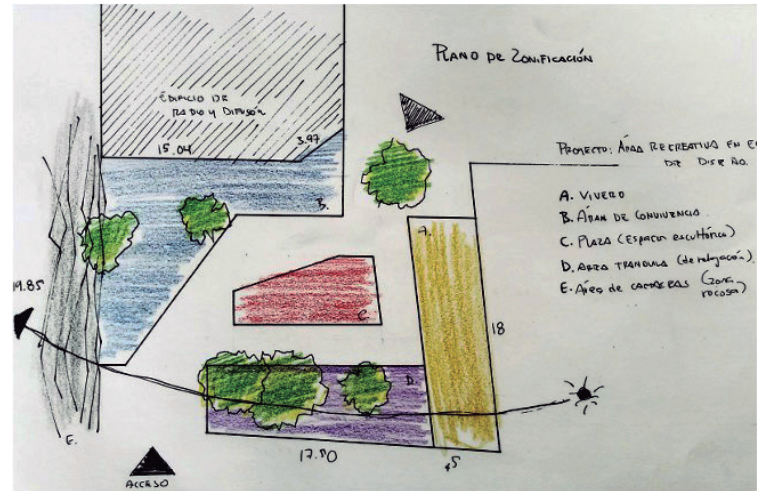

Figura 2. Plano de zonificación. Imagen que ilustra el proceso creativo del proyecto donde se puede apreciar un primer estudio y propuesta de distribución de cada área según el programa arquitectónico. Fuente: Braulio Garnica Mejía, 2021.

Materialidad Consciente

La selección de materiales representa una decisión crítica que trasciende consideraciones puramente estéticas. En espacios lúdicos conectados con la naturaleza, los materiales deben comunicar autenticidad, sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. La utilización de madera, piedra natural, concreto en tonos terrosos y acero en estructuras ligeras crea una paleta material que se integra armoniosamente con el contexto natural.

La modularidad y adaptabilidad de los elementos construidos permiten que el espacio evolucione orgánicamente según las necesidades cambiantes de sus usuarios, reflejando los ciclos naturales de crecimiento y transformación.

Impacto en el Bienestar y la Experiencia Humana

Los espacios lúdicos con conexión natural generan impactos medibles en el bienestar psicológico de sus usuarios. La presencia de vegetación y elementos naturales activa respuestas de relajación que reducen los niveles de cortisol, mientras que los espacios de

juego y exploración estimulan la liberación de endorfinas y dopamina, promoviendo estados de alegría y satisfacción.

Figura 3. Perspectiva digital del proyecto de diseño lúdico. Acceso principal a la Zona Creativa ÚG: en primer plano se observa la plaza central que ayuda a zonificar y distribuir circulaciones, en segundo plano se aprecia el área de convivencia con los módulos de concreto que funcionan como bancas y mesas. Fuente: Colectivo D, 2021.

La variedad espacial presente en el diseño de la Zona Creativa ÚG ofrece opciones para diferentes temperamentos y necesidades: espacios de contemplación bajo los árboles, áreas de actividad física en las plataformas de madera, zonas de reunión social en las explanadas, y rincones íntimos para la reflexión personal.

Fomento de la Creatividad

La estimulación sensorial diversa que caracteriza estos espacios activa redes neuronales asociadas con la creatividad y el pensamiento divergente. La interacción con texturas naturales, la variación de luz y sombra, los sonidos ambientales y los aromas de la vegetación crean un ambiente rico en estímulos que favorece la generación de ideas innovadoras.

Construcción de Comunidad

Los espacios lúdicos actúan como catalizadores sociales que facilitan encuentros espontáneos y fortalecen el tejido comunitario. Las diferentes escalas

Figura 4. Perspectiva digital del proyecto de diseño lúdico. Área de reflexión destinada a la introspección y relajación del usuario motivado por las cualidades específicas de ese espacio como lo es el hecho de estar en penumbra debido a la vegetación abundante. Fuente: Colectivo D, 2021.

espaciales presentes en el diseño acomodan tanto la interacción íntima como las actividades grupales, promoviendo la diversidad de experiencias sociales.

Sostenibilidad y Responsabilidad Ambiental

El diseño de espacios lúdicos conectados con la naturaleza implica una responsabilidad ética hacia el medio ambiente que trasciende el proyecto individual. La preservación de la vegetación existente, la utilización de materiales locales y de bajo impacto ambiental, y la implementación de sistemas de manejo de agua de lluvia constituyen estrategias que minimizan la huella ecológica del proyecto.

La durabilidad y adaptabilidad del diseño aseguran que el espacio pueda evolucionar sin requerir demoliciones o reconstrucciones costosas, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible que puede replicarse en otros contextos.

Reflexiones Finales: Hacia un Diseño Más Humano

El proyecto de la Zona Creativa ÚG invita a reflexionar sobre el papel transformador del diseño interior

en la construcción de espacios más humanos y conscientes. En un mundo cada vez más digitalizado y desconectado de la naturaleza, la creación de espacios que honren nuestra necesidad biológica de conexión con el mundo natural se convierte en un acto de resistencia y sanación.

Como diseñadores de interiores, tenemos la responsabilidad y el privilegio de crear espacios que no solo funcionen eficientemente, sino que nutran el espíritu humano y promuevan el bienestar colectivo. Los espacios lúdicos conectados con la naturaleza representan una metodología de diseño que reconoce la complejidad de la experiencia humana y responde con soluciones integrales que honran tanto nuestras necesidades prácticas como nuestras aspiraciones más profundas.

El futuro del diseño interior reside en esta síntesis armoniosa entre funcionalidad y poesía, entre tecnología y naturaleza, entre individualidad y comunidad. A través de proyectos como la Zona Creativa UG, continuamos construyendo un mundo donde los espacios que habitamos reflejan y nutren lo mejor de nuestra humanidad.

REFERENCIAS

- Barria Bignotti, C. F. (2019). *Los cinco sentidos del Paisaje*. Tacto, Barria Bignotti, C. F. (2019). Los cinco sentidos del Paisaje. Tacto, olfato, vista, audición y gusto en la teoría del paisaje de Alexander von Humboldt. Sapienza. Universidad de Roma. Italia.
- Colectivo D (2021). Departamento de Diseño. DAAD. Universidad de Guanajuato.
- Muñoz, A. (2016). *El proyecto de arquitectura: concepto, proceso y representación*. Barcelona, España: Reverté.
- Senosiain Aguilar, J. (1998). *Bio Arquitectura, En busca de un espacio*. México, Noriega Editores
- Solana, A. (2021). Arquitectura sensorial: edificios y obras que incorporan el poder de los sentidos. En *revista moove*. Recuperado el 08 de julio de 2022. [En línea] dirección URL: <https://moovemag.com/2021/03/arquitectura-sensorial-edificios-y-obras-que-incorporan-el-poder-de-los-sentidos/>