

Mi Universidad

Nombre del Alumno: Dayra Mayrín Aguilar Gómez.

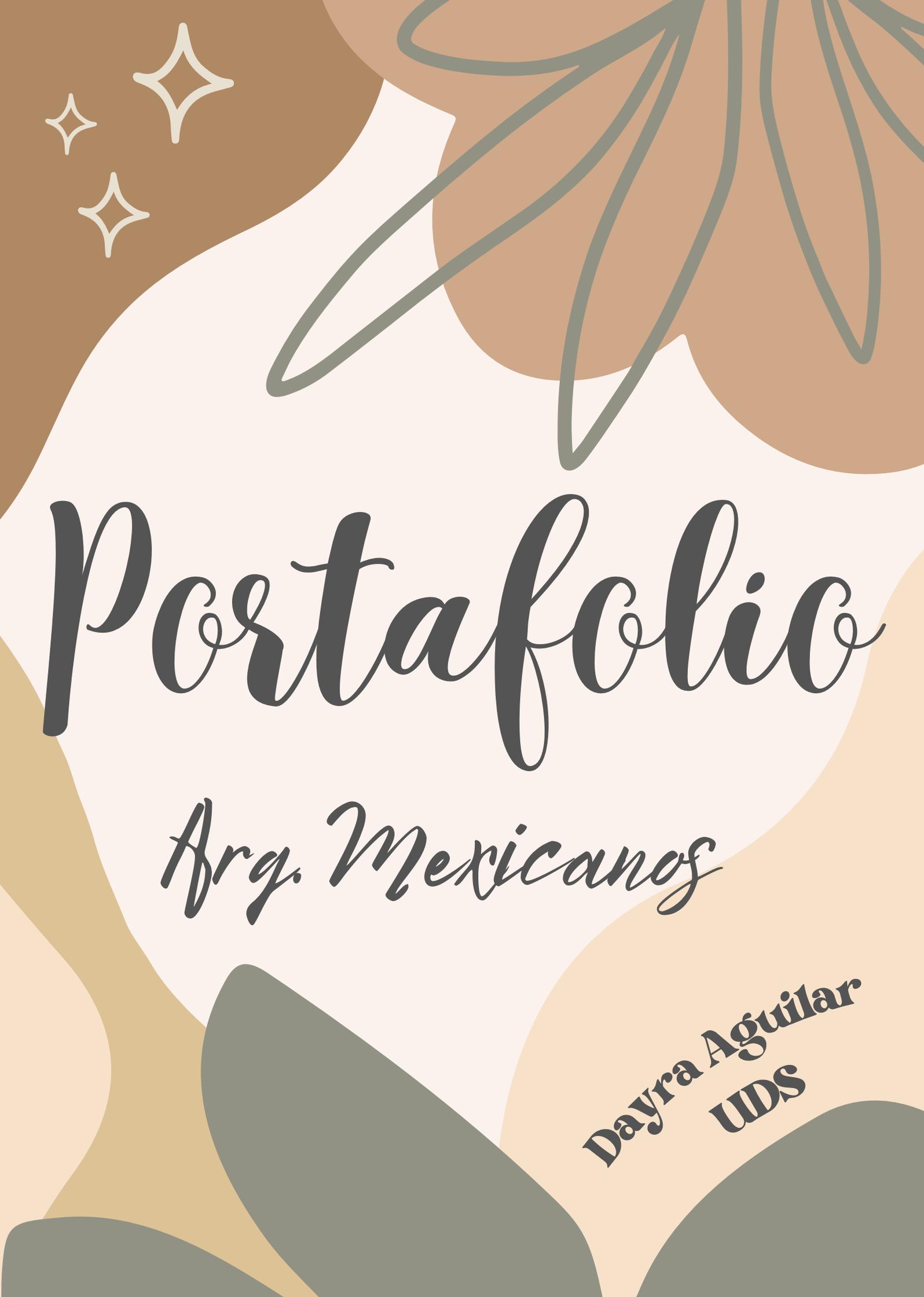
Nombre del Profesor: Arq. Paola Gordillo Aguilar.

Nombre de la Materia: Historia de la Arquitectura Mexicana

Nombre del Trabajo: Biografías

Cuatrimestre: 3°

Fecha de entrega: 13/06/2025.

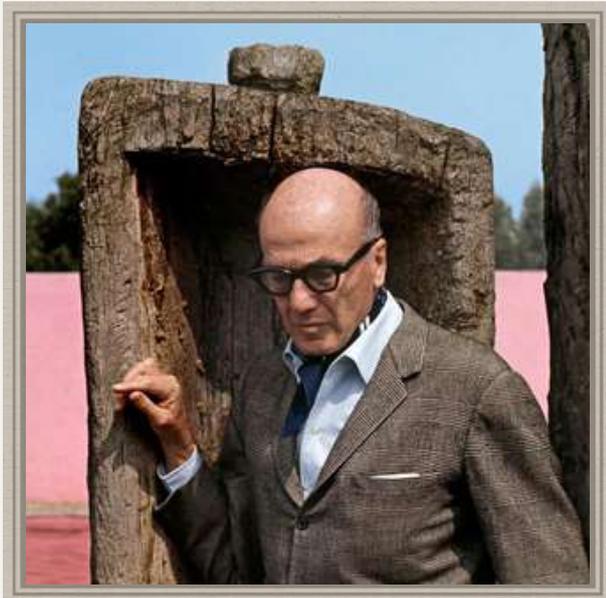


Portafolio

Arg. Mexicanos

Dayra Aguilar
UDS

LUIS BARRAGÁN



Luis Barragán Morfín (1902–1988) fue uno de los arquitectos mexicanos más influyentes del siglo XX. Su obra es reconocida mundialmente por la manera en que integró el paisaje, el color, la geometría y la espiritualidad en la arquitectura, convirtiéndose en un referente del movimiento moderno con un estilo profundamente enraizado en la cultura mexicana.

Nacido el 9 de marzo de 1902 en Guadalajara, Jalisco, Barragán estudió ingeniería civil en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara y posteriormente se interesó por la arquitectura de forma autodidacta. Durante un viaje a Europa en los años 20, conoció las obras del paisajista francés Ferdinand Bac, la arquitectura mediterránea, y el racionalismo de Le Corbusier, influencias que lo marcarían profundamente.

A su regreso a México, comenzó a desarrollar un estilo propio que integraba la arquitectura moderna con elementos vernáculos y paisajísticos mexicanos. Su enfoque se alejaba del funcionalismo puro; privilegiaba la emoción, la contemplación y la belleza del espacio, especialmente a través del uso del color, la luz natural, y el agua como elementos escenográficos.

Barragán buscaba crear espacios que evocaran paz, silencio e intimidad. Su arquitectura se caracteriza por muros altos, colores vivos (como el rosa mexicano, amarillo, azul cobalto), el uso de la luz como un recurso expresivo, y una constante relación entre interior y exterior. Fue también un pionero del paisajismo arquitectónico, integrando jardines, espejos de agua y caballerizas con elegancia minimalista.

En 1980, recibió el Premio Pritzker, el más alto reconocimiento en arquitectura, siendo el único mexicano en obtenerlo hasta la fecha.



OBRAS DESTACADAS



Casa Estudio Luis Barragán (1948) – Ciudad de México

Considerada su obra maestra y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Refleja su filosofía de vida y su estética arquitectónica: introspección, espiritualidad, y conexión con la naturaleza.

Casa Gilardi (1976) – Ciudad de México

Famosa por su piscina interior y los juegos de luz y color. Es una de sus últimas obras y muestra su madurez creativa.



Torres de Satélite (1957) – Ciudad Satélite, Edo. de México

Considerada su obra maestra y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Refleja su filosofía de vida y su estética arquitectónica: introspección, espiritualidad, y conexión con la naturaleza.



Capilla de las Capuchinas Sacramentarias (1952–1955) – Tlalpan, Ciudad de México

Una obra profundamente espiritual, donde la luz, el silencio y la arquitectura se fusionan para crear un ambiente contemplativo.





OBRAS DESTACADAS



Casa Prieto López (1950) – Ciudad de México

Ejemplo del equilibrio entre lo moderno y lo tradicional mexicano, con uso destacado de jardines y muros de color.

Cuadra San Cristóbal (1967) – Atizapán, Edo. de México

Un conjunto residencial y de caballerizas que combina la funcionalidad con una estética escultural; incluye elementos acuáticos y paisajísticos espectaculares.



Fuente de los Amantes (1966–68) – Dentro del conjunto de San Cristóbal

Una obra poética donde el agua, el color y la arquitectura se convierten en metáfora del amor y la naturaleza.

Jardines del Pedregal (1945–1952) – Ciudad de México

Proyecto residencial donde Barragán integró arquitectura moderna con el paisaje volcánico del sur de la ciudad, conservando la vegetación endémica.



TATIANA BILBAO



Tatiana Bilbao Spamer nació en la Ciudad de México en 1972, en el seno de una familia profundamente involucrada en la arquitectura, el urbanismo y el arte. Desde joven, creció rodeada de conversaciones sobre espacio, ciudad y cultura, ya que tanto su abuelo, Tomás Bilbao Hospitalet, como su padre, Esteban Bilbao, fueron arquitectos y urbanistas que influyeron en el desarrollo urbano del México moderno. Su madre fue historiadora del arte, lo que también contribuyó a su sensibilidad hacia el valor estético y simbólico de los espacios.

Estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, donde se graduó en 1996.

Durante su formación académica, Tatiana se enfrentó al paradigma dominante de una arquitectura funcionalista y técnica, pero ya desde entonces mostraba una fuerte inclinación hacia la dimensión social, emocional y humana del diseño.

Posteriormente trabajó en el gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) como asesora de desarrollo urbano, una experiencia que marcó profundamente su visión sobre la necesidad de que la arquitectura responda a las problemáticas reales de la ciudad y sus habitantes. Esta etapa le permitió conocer de cerca las limitaciones políticas y estructurales que afectan al diseño urbano en contextos desiguales.

En 2004 fundó su estudio "Tatiana Bilbao Estudio", con el propósito de explorar una arquitectura crítica, sensible y comprometida con el entorno social y natural. Desde entonces, su enfoque se ha caracterizado por la interdisciplinariedad, la colaboración con artistas, diseñadores y comunidades, y la exploración de nuevas formas de habitar el mundo, muchas veces con presupuestos modestos pero con gran creatividad formal.

Bilbao no ha dudado en asumir una postura crítica respecto al rol de la arquitectura en un mundo marcado por desigualdades sociales y crisis ecológicas. Ha declarado que "la arquitectura no puede seguir pensándose como un lujo", y ha cuestionado los modelos de desarrollo urbano que excluyen a los más vulnerables.

También se ha pronunciado activamente a favor de una arquitectura feminista, reconociendo cómo el espacio ha sido históricamente diseñado desde una visión masculina, jerárquica y muchas veces insensible a las necesidades de cuidados, crianza y comunidad.

En su vida personal, Tatiana Bilbao es madre de dos hijos y ha hablado públicamente de los retos que enfrenta como mujer, madre y profesional en una disciplina aún dominada por hombres. Sin embargo, también ha usado su posición de liderazgo para abrir espacios a nuevas voces en la arquitectura y defender la importancia de una práctica más colectiva y equitativa.

Además de diseñar edificios, Bilbao se ha dedicado a la docencia en universidades de prestigio, como Harvard, Yale, Columbia, Princeton y la Universidad de Monterrey. En estos espacios ha promovido el pensamiento crítico, alentando a los estudiantes a cuestionar las lógicas convencionales del diseño arquitectónico y a trabajar desde la empatía con los usuarios finales.

Ha dado conferencias por todo el mundo y ha sido invitada a exponer en las bienales más importantes del planeta, como la Bienal de Venecia, donde sus obras han sido elogiadas por su creatividad y compromiso social.

A lo largo de su carrera, Tatiana Bilbao ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo el Premio Kunstpreis Berlin en 2012, el Global Award for Sustainable Architecture en 2014, el Marcus Prize en 2019, la Medalla de Oro Tau Sigma Delta en 2020, y el Premio Richard Neutra en 2022. En 2024, la Boston Architectural College le otorgó un Doctorado Honorario en reconocimiento a sus contribuciones a la arquitectura.

Actualmente, su estudio continúa desarrollando proyectos en México, Europa, Asia y Estados Unidos, siempre con una mirada profundamente arraigada en el respeto al entorno y al ser humano.

Tatiana Bilbao es mucho más que una arquitecta reconocida; es una pensadora y activista del espacio, una figura que ha sabido equilibrar diseño, ética y poética, consolidándose como una de las voces más influyentes de la arquitectura contemporánea a nivel mundial.



OBRAS DESTACADAS



Casa Ventura (2005)

Ubicada en Monterrey, esta residencia privada se adapta al terreno escarpado utilizando materiales locales como piedra y hormigón. Su diseño en diferentes niveles aprovecha las vistas del entorno y crea una conexión fluida entre los espacios interiores y exteriores.

Jardín Botánico de Culiacán (2004)

Este proyecto incluye un auditorio abierto, servicios culturales, curaduría, servicios educativos y un invernadero. La organización del jardín se inspira en las ramas de un árbol, conectando el entorno natural con el construido.



Sala de Exposiciones en Jinhua Architecture Park (2004)

Parte de un conjunto de pabellones en China, este proyecto fue liderado por el arquitecto Ai Weiwei. La sala de exposiciones destaca por su diseño innovador y su integración en el paisaje.

Centro de Espectáculos de Irapuato (2009)

Este edificio circular de cinco niveles fue construido para albergar conciertos internacionales y eventos deportivos. Su diseño busca ofrecer una experiencia única tanto para los artistas como para el público.





OBRAS DESTACADAS



Casa Observatorio (2010)

Diseñada junto con Gabriel Orozco y Carlos Leguizamo, esta casa en Puerto Escondido presenta una piscina en el techo inspirada en el Observatorio Astronómico de Jantar Mantar en India. La estructura combina hormigón y madera, integrándose al paisaje costero.

Bioinnova (2012)

Construido en el Parque Biotecnológico del Pacífico del Tecnológico de Monterrey en Culiacán, este edificio sostenible simboliza el crecimiento académico y profesional como un árbol. Su diseño incorpora elementos naturales y materiales locales.



Pabellón Museo Tamayo (2013)

Esta adición efímera al Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México busca fortalecer el diálogo entre el edificio existente y su entorno boscoso. El diseño busca integrar la naturaleza con el espacio construido.

Prototipo de Vivienda Social (2015)

Presentado en la Bienal de Arquitectura de Chicago, este prototipo busca ofrecer una solución digna y económica para familias de bajos ingresos. El diseño modular permite adaptarse a diferentes contextos y necesidades familiares.





OBRAS DESTACADAS



Casa Ajijic (2015)

Construida en el pintoresco pueblo de Ajijic, frente al Lago de Chapala, esta casa combina diseño contemporáneo con técnicas constructivas tradicionales. Los muros de ladrillo artesanal crean un juego de texturas y luces, mientras que los espacios abiertos conectan las áreas interiores con el jardín y el paisaje lacustre.

Complejos Habitacionales de Lyon (2018)

En colaboración con el despacho suizo Herzog & de Meuron, Bilbao diseñó tres edificios habitacionales en Lyon, Francia. El proyecto busca fomentar la convivencia de la comunidad y mejorar su calidad de vida.



Monterrey Design Week Pavilion (2020)

Este pabellón temporal fue creado como un espacio para el diálogo creativo en el marco de Monterrey Design Week. Utilizando módulos prefabricados y reutilizables, Bilbao exploró la sostenibilidad en el diseño efímero.

MICHEL ROJKIND



Michel Rojkind es uno de los arquitectos más innovadores, provocadores y reconocidos de México en el ámbito contemporáneo. Nacido en la Ciudad de México en 1969, su trabajo ha roto paradigmas tradicionales de la arquitectura mexicana mediante la incorporación de nuevas tecnologías, diseño experimental y una profunda preocupación por la experiencia urbana y humana. Fundador del despacho Rojkind Arquitectos en 2002, su trayectoria abarca desde proyectos culturales, comerciales y residenciales hasta colaboraciones internacionales de alto perfil.

La obra de Rojkind se distingue por su estética futurista, su dominio de la geometría no convencional y su capacidad para revitalizar espacios públicos y generar comunidad.

Michel Rojkind estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Sin embargo, antes de dedicarse profesionalmente a esta disciplina, tuvo una carrera como baterista en la banda de pop-rock "Aleks Syntek y la Gente Normal" durante los años 90. Esta faceta artística influyó en su sensibilidad rítmica, espacial y sensorial, lo cual se refleja en la fluidez y el dinamismo de sus diseños arquitectónicos.

Desde sus inicios, Rojkind se interesó en la tecnología digital aplicada a la arquitectura, el diseño paramétrico y las estructuras complejas, así como en el uso de materiales innovadores. Inspirado por arquitectos como Zaha Hadid, Rem Koolhaas y Greg Lynn, supo adaptar estas influencias a la identidad mexicana, con una sensibilidad única hacia el contexto urbano y social del país.

En 2002, Michel Rojkind fundó su propio despacho en la Ciudad de México: Rojkind Arquitectos, con el objetivo de crear soluciones arquitectónicas que no solo fueran visualmente impactantes, sino también profundamente funcionales, sociales y sustentables. Desde entonces, el despacho ha trabajado en una amplia gama de proyectos en México y el extranjero, colaborando con diseñadores, ingenieros, artistas y urbanistas de todo el mundo.

Su práctica se ha caracterizado por su apertura a la experimentación, su compromiso con el diseño socialmente responsable y la constante búsqueda de crear arquitectura significativa.

Michel Rojkind tiene un enfoque de diseño que combina lo tecnológico, lo artesanal y lo emocional. Sus obras se caracterizan por:

- Formas escultóricas y geométricas no convencionales.
- Uso de materiales como acero corten, concreto, cristal y recubrimientos metálicos.
- Diseños paramétricos generados por software avanzado.
- Enfoque interdisciplinario y colaborativo.
- Atención al espacio público y al impacto social.
- Fuerte conexión entre interior y exterior.
- Sensibilidad hacia el entorno urbano y natural.

Para Rojkind, la arquitectura no solo debe resolver problemas espaciales o estéticos, sino transformar la vida de las personas y revitalizar el tejido urbano.

Michel Rojkind ha sido reconocido por importantes medios y organizaciones internacionales como Forbes, Wallpaper, Architectural Record, Domus, The New York Times y ArchDaily*. También ha sido invitado a impartir conferencias y talleres en instituciones como Harvard, Yale, Columbia y el MIT.

En 2010, fue incluido por la revista Wallpaper* en su lista de los 100 estudios de arquitectura más importantes del mundo, y en 2011 fue seleccionado como uno de los "arquitectos emergentes más influyentes" por Architectural Record.

Michel Rojkind representa una nueva generación de arquitectos mexicanos que buscan transformar su entorno a través de la arquitectura, no solo como construcción física, sino como medio de transformación social, cultural y sensorial. Su trabajo demuestra que es posible ser innovador sin perder el compromiso con el contexto local y las necesidades humanas.

Con cada proyecto, Rojkind demuestra que la arquitectura puede emocionar, cuestionar y generar cambios reales en la forma en que vivimos, convivimos y habitamos el mundo.



OBRAS DESTACADAS



Museo del Chocolate Nestlé (MUCHO), Ciudad de México

También conocido como el "Chocolate Museum", este proyecto incluye un diseño contemporáneo que celebra la historia y cultura del cacao en México.

Cineteca Nacional Siglo XXI, Ciudad de México

Remodelación y ampliación de la Cineteca Nacional. El proyecto incluye una gran cubierta orgánica y espacios públicos abiertos.



Tori Tori Restaurant, Polanco, Ciudad de México

Uno de los restaurantes más conocidos de la capital mexicana. Su fachada con formas orgánicas lo ha convertido en un ícono arquitectónico.

Liverpool Interlomas, Estado de México

Centro comercial con una fachada futurista y fluida. También es conocido como "El OVNI de Interlomas"





OBRAS DESTACADAS



Foro Boca, Boca del Río, Veracruz

Auditorio para conciertos y eventos culturales. Destaca por su forma monolítica y su conexión con el mar.

Casa F2, Ciudad de México

Vivienda unifamiliar de diseño minimalista y elegante, con un fuerte enfoque en la luz y los materiales.



Portal of Awareness, Miami

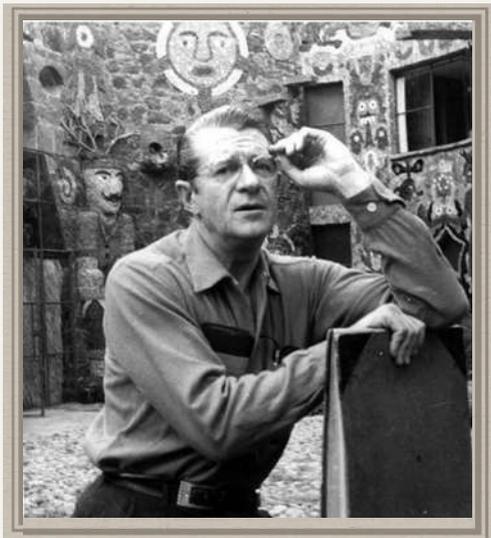
Instalación artística-urbana de gran escala en Estados Unidos, que mezcla arte, arquitectura y experiencia sensorial.

High Park, Monterrey, Nuevo León

Desarrollo residencial de lujo con diseño contemporáneo, terrazas verdes y vistas panorámicas.



JUAN O'GORMAN



Juan O'Gorman (1905–1982) fue un arquitecto, pintor y muralista mexicano cuya obra dejó una huella profunda en la historia del arte y la arquitectura del siglo XX en México. Su trayectoria estuvo marcada por la búsqueda de una arquitectura funcional, social y profundamente arraigada en la identidad mexicana.

Nació el 6 de julio de 1905 en Coyoacán, Ciudad de México, en una familia de origen irlandés y mexicano. Su padre, Cecil O'Gorman, fue ingeniero en minas y pintor autodidacta, y su madre, Encarnación O'Gorman, provenía de una familia con raíces españolas.

Desde joven mostró interés tanto por la pintura como por la arquitectura. Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM y fue influenciado por artistas y pensadores como José María Velasco, Diego Rivera, Frida Kahlo, Dr. Atl y, más adelante, por Le Corbusier y Frank Lloyd Wright.

La arquitectura fue el centro de su vida profesional. Durante los años 30, O'Gorman adoptó el funcionalismo, una corriente moderna que defendía la eficiencia, economía y utilidad de los espacios. Fue pionero de este estilo en México y diseñó más de 25 escuelas primarias públicas para la Secretaría de Educación Pública. En ellas priorizó la ventilación, la luz natural y el bajo costo, entendiendo la arquitectura como una herramienta de transformación social.

Uno de los ejemplos más destacados de esta etapa fue la Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo (1931–32) en San Ángel, considerada una de las primeras construcciones funcionalistas de América Latina. Con líneas geométricas, concreto y grandes ventanales, rompía radicalmente con los estilos tradicionales de la época.

Más adelante, O'Gorman evolucionó hacia una arquitectura orgánica, influido por Frank Lloyd Wright. Esta nueva etapa culminó con la construcción de su propia vivienda: la Casa-Cueva en el Pedregal de San Ángel (1956), una obra experimental que integraba la geología, el paisaje y el arte. Era una estructura semienterrada, construida con piedra volcánica, jardines y murales, que buscaba crear armonía entre el ser humano y la naturaleza.

Esta casa fue demolida en 1969, pero su concepto ha quedado como una de las ideas más radicales de la arquitectura mexicana moderna.

O'Gorman también integró la pintura mural a su obra arquitectónica. Su obra más emblemática es la Biblioteca Central de la UNAM (1949–1953), un edificio cubierto por un mural de piedra de más de 4,000 metros cuadrados que narra la historia de México desde la época prehispánica hasta la contemporánea. Este mural, hecho con piedras de diferentes colores naturales del país, no es un añadido decorativo, sino parte estructural y simbólica del edificio. La biblioteca es considerada una de las joyas del patrimonio moderno de México.

También realizó murales como el “Retablo de la Independencia” en el Castillo de Chapultepec y el mural de la Biblioteca Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro, Michoacán, donde exploró temas históricos, sociales e identitarios.

Juan O'Gorman creía que la arquitectura debía ser una fusión entre función, arte, ética y naturaleza. Rechazaba la arquitectura decorativa vacía y defendía una visión integral en la que la forma, el propósito social y el contenido simbólico estuvieran entrelazados. Fue también impulsor de la creación de la carrera de Ingeniero Arquitecto en el Instituto Politécnico Nacional.

Falleció el 18 de enero de 1982 en la Ciudad de México. Aunque algunas de sus obras han sido destruidas, su influencia permanece viva en el paisaje urbano, en los principios de la arquitectura moderna mexicana y en el legado que dejó en la UNAM, en la educación pública y en la historia del muralismo nacional.



OBRAS DESTACADAS



Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (1931–32) – San Ángel, CDMX

Una de las primeras construcciones funcionalistas en América Latina. Dos casas unidas por un puente, con diseño racionalista y uso de concreto, vidrio y acero.

Biblioteca Central de la UNAM (1949–1953) – Ciudad Universitaria, CDMX

Su obra más emblemática. Diseñó tanto el edificio como el enorme mural de piedra natural que cubre toda su fachada, narrando la historia de México.

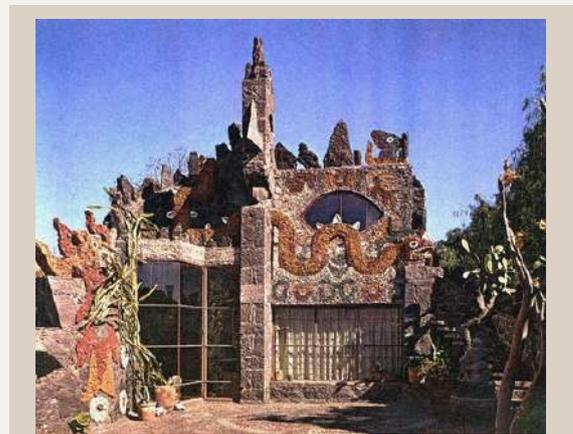


Escuelas primarias funcionalistas para la SEP (década de 1930) – CDMX

Diseñó más de 25 escuelas públicas con un enfoque funcionalista y social. Son ejemplos pioneros de arquitectura moderna en México.

Casa O’Gorman (Casa-Cueva) (1956) – Pedregal de San Ángel, CDMX

Su casa-estudio personal, una fusión de arquitectura orgánica y escultura. Fue demolida en 1969, pero sigue siendo un símbolo de su etapa experimental.





OBRAS DESTACADAS



Mural en la Biblioteca Gertrudis Bocanegra (1942) – Pátzcuaro, Michoacán

Representa la historia de Michoacán, con un enfoque indigenista y social. Es uno de sus trabajos más valorados como muralista.

Mural “Retablo de la Independencia” – Castillo de Chapultepec, CDMX

Obra monumental que representa la lucha por la independencia de México. Es parte de la colección mural del Museo Nacional de Historia.



Hospital Civil de Ciudad Victoria – Tamaulipas

Diseñado con criterios funcionalistas, este hospital formó parte de los proyectos públicos en los que O’Gorman aplicó su enfoque social y su interés en mejorar las condiciones de vida a través de la arquitectura. Aunque menos conocido, es ejemplo de su trabajo institucional.

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM – Ciudad Universitaria, CDMX

Aunque no diseñó el edificio completo, O’Gorman colaboró en su integración artística y espacial dentro del conjunto de Ciudad Universitaria, siguiendo los principios de “arquitectura integral” que promovía: arte, estructura y contenido unidos.

