

GENIALIDAD CREATIVA EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

CREATIVE GENIUS IN ARCHITECTURAL DESIGN

*Paola Isabel Lizcano Madariaga**paolizmadariaga@gmail.com<https://orcid.org/0009-0006-6247-9848>*Pedro Antonio Sánchez Escobedo**psanchez@correo.uady.mx<https://orcid.org/0000-0002-0564-3502>

*Facultad de Educación, Universidad Autónoma de Yucatán

Resumen

El propósito de este trabajo es identificar cómo se cristalizan los proyectos arquitectónicos innovadores y creativos. A través de relatos de vida con entrevistas y autobiografías, se colecta información de dos arquitectos de reconocido prestigio: un hombre y una mujer. Los resultados sugieren que la creatividad arquitectónica requiere de bases científicas, pero no es solo un acto intelectual, sino un fenómeno influenciado por las experiencias de vida, la sensibilidad personal y el entorno cultural. Asimismo, se destaca que la genialidad creativa se basa en la capacidad de adaptar y equilibrar la estética con la funcionalidad, así como en la habilidad para integrar las variabilidades del contexto y las necesidades del cliente. Se concluye que la creatividad en arquitectura es un objeto de estudio formal que exige de un complejo abordaje, tanto del proceso cognitivo como la parte afectiva; pues el proceso creativo depende de la gestión entre realidad y procesos mentales. Los hallazgos pudieran tener implicaciones para la enseñanza de la arquitectura y la expansión de la innovación y creatividad en esta profesión.

Palabras clave: Creatividad, diseño arquitectónico, elementos cognitivos y afectivos.

Abstract

The purpose of this work is to identify how innovative and creative architectural projects crystallize. Through life stories with interviews and autobiographies, information is collected from two renowned architects: one man and one woman. The results suggest that architectural creativity requires scientific foundations and is not only an intellectual act, but a phenomenon influenced by life experiences, personal sensitivity, and the cultural environment. It is also emphasized that creative genius is based on the ability to adapt and balance aesthetics with functionality, as well as the skill to integrate the variabilities of the context and the needs of the client. It is concluded that creativity in architecture is a formal object of study that demands a complex approach, both from the cognitive process and the affective side, since the creative process depends on the management between reality and mental processes. The findings could have implications for architectural education and the expansion of innovation and creativity in this profession.

Keywords: Creativity, architectural design, cognitive and affective elements

GENIALIDAD CREATIVA EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

El diseño arquitectónico no solo es un proceso mecánico, objetivo y medible, sino que implica, además, la incorporación de emociones y subjetividad estética para concebir, desarrollar y concluir una obra (Alba Dorado, 2016; Erişen, 2021). Incluso el tejido social y la evolución de aspectos arquitectónicos, históricos, sociales y medioambientales repercuten en la creación de cualquier proyecto (El Moussaoui, 2024).

Lo anterior representa un reto para cualquier arquitecto que, a través del proceso creativo, debe ir más allá de un diseño con originalidad estética, pues debe encaminarse a la resolución de problemas existentes en el entorno real del proyecto (Dash, 2021; García Pérez, 2015).

La creatividad en la arquitectura puede entenderse entonces como una interacción entre la intuición y el análisis riguroso de la realidad circundante a un proyecto (Joo Park y Lee, 2022). En esta tesitura, la genialidad tiene que ver con la capacidad de conciliar el contexto objetivo y las demandas del cliente, con la habilidad subjetiva para generar ideas novedosas, innovadoras y bellas (Navarro Velázquez, 2020). Por tanto, el genio arquitectónico está influenciado por factores como personalidad, estado emocional, edad, contexto social y cultural, etc. (Alba Dorado, 2016; Carratalá y Siza, 2003; Guevara Álvarez, 2013; Ruíz Cáceres, 2017).

Esta genialidad creativa está necesariamente ligada a la funcionalidad y la eficiencia, ya que son fundamentales para el

desarrollo de un proyecto; y esta pugna entre los elementos cognitivos y afectivos en el desarrollo de un proyecto atiza el debate si la arquitectura es una ciencia o un arte (Navarro Velázquez, 2020).

La creatividad y el espacio

Por su parte, la relación entre los espacios construidos y la creatividad humana también han sido objeto de estudio (Thoring et al., 2021). La teoría de que los entornos físicos pueden influir en el bienestar y la productividad creativa es ampliamente aceptada (Yanquén Velásquez y Rodríguez Rueda, 2024). Investigaciones sugieren que los espacios abiertos, luminosos y bien diseñados pueden fomentar una mayor creatividad, mientras que los entornos cerrados o monótonos pueden inhibirla (Bramble, 2017).

La psicología del espacio estudia cómo los entornos arquitectónicos afectan el comportamiento humano y la creatividad (Mombiedro, 2024). Estos estudios buscan entender cómo los aspectos emocionales y sensoriales de un espacio influyen en el rendimiento cognitivo y creativo de las personas (Stevens, 2007; Zimmermann, 2010). Por tanto, los arquitectos no solo reaccionan ante las condiciones físicas del espacio, sino que también interpretan y responden a las emociones y experiencias humanas que este ambiente puede evocar.

Dos ejemplos de lo anterior podrían ser: el fenómeno llamado “*el síndrome del edificio enfermo*” que consiste en un conjunto de síntomas físicos y psicológicos que sufren los trabajadores en un entorno

físico poco agradable (Boldú y Pascal, 2005); y que los tonos cálidos promueven la conexión social, mientras que el color blanco evoca limpieza, pureza y da una sensación de bienvenida; por lo que estos colores suelen usarse en salas de reuniones (Lotito, 2023).

En suma, el proceso creativo no se limita a la resolución de problemas prácticos, sino que involucra una introyección de cómo los espacios pueden influir en las emociones y el bienestar de las personas. Es decir, la genialidad arquitectónica implica una interacción dialéctica entre aspectos pragmáticos, estéticos y emocionales (Zaparaín Hernández, 2024). Como lo explica Pallasmaa (2011):

...es un proceso [creativo] de ir avanzando y retrocediendo entre cientos de ideas, donde repetidas veces se prueban soluciones parciales y detalles con el fin de develar y fusionar gradualmente una interpretación completa de los miles de requerimientos y criterios, en una entidad arquitectónica o artística (p. 125).

La genialidad creativa

La genialidad en el diseño no solo implica originalidad, sino también la habilidad de integrar de manera eficiente los aspectos estéticos, funcionales y estructurales en términos de flexibilidad y fluidez, dos parámetros clásicos para determinar el grado de creatividad (Sánchez et al., 2009; Wegner, 1998; Woolfolk, 1999). Por lo anterior, tanto la experiencia personal y como el conocimiento previo del arquitecto son claves para la concepción de la idea. La creatividad se ve favorecida

cuando el arquitecto logra combinar su experiencia pasada con nuevas ideas (Díaz Macías, 2022).

Diversos autores interpretan a la creatividad como un proceso esencialmente humano que se compone de fases que se dirigen a un fin: producir una idea nueva y diferente a través del descubrimiento y la experimentación (Mitjans, 1993, Penagos y Aluni 2000).

Según Gardner (2011), la creatividad está profundamente vinculada a una valoración cultural o comunitaria, ya que las actividades creativas solo se consideran como tales cuando son reconocidas dentro de una cultura específica. Se trata de un proceso de tener ideas originales que posean un valor dado por la cultura. Por tanto, no hay manera de saber que un pensamiento es novedoso u original sin un modelo de referencia, y no hay manera de decir que algo es valioso hasta que no pasa por una evaluación social. (Chávez Bellido y Chávez Huamanchumo, 2022; Csikszentmihalyi, 1997; Robinson, 2012). La creatividad no ocurre dentro de la mente de las personas, sino dentro de la interacción entre los pensamientos de las personas y el contexto sociocultural.

Otros autores explican que la creatividad está relacionada con el pensamiento divergente o lateral. Se hace una diferenciación de este con el pensamiento lógico, señalando que el pensamiento creativo es una manera diferente de usar el cerebro sin utilizar la lógica. El pensamiento lógico es unidireccional, sigue el camino que él mismo se traza. El pensamiento lateral, en cambio, cuenta con infinitas maneras de llegar a una solución, porque llega a ella por caminos distintos a los del pensamiento

lógico. Los arquitectos utilizan técnicas como el pensamiento lateral, la analogía y la representación en tres dimensiones para potenciar su creatividad. Además, la relación con el contexto físico, social y cultural del entorno desempeña un papel crucial en la creación de soluciones innovadoras. Más allá, existen factores subjetivos como la experiencia, la imaginación y la fantasía involucrados en el proceso de creación (De Bono, 2013; Guzmán Ramírez, 2021; Rojas Morales, 2004).

El pensamiento lateral, también llamado pensamiento divergente, es una forma de escapar de las ideas fijas que atan las alas de la creación. Sin comparar uno con otro, es necesario reconocer que ambos son igualmente necesarios: el pensamiento lateral, creativo, es para crear ideas; y el pensamiento lógico es para desarrollarlas, seleccionarlas y usarlas. Al respecto, López (2010) y Guzmán Ramírez (2021) reconocen el pensamiento creativo como una capacidad compleja en la cual participan por igual factores metacognitivos, cognitivos, interpersonales y disposiciones hacia la experiencia.

Los individuos creativos son reconocidos por su habilidad para adaptarse a casi cualquier situación y por hacer lo que esté en sus manos para alcanzar sus metas. Son personas con una actitud de apertura a la experiencia, lo cual les permite explorar diferentes caminos para resolver un problema. Además, poseen una dosis de curiosidad intelectual e interés que les permite profundizar en un campo determinado, dominarlo y de esa manera aportar cosas novedosas gracias al fuerte impulso motivacional intrínseco. Ninguna actividad creadora es explicable solo por elementos cognitivos o elementos afectivos, el acto creador es de carácter cognitivo y

afectivo indisoluble (Mitjans, 1990; Teijero, 2025).

Como parte de todo lo anterior, se entrecruzan conceptos como la funcionalidad, ejecución y armonía, con la creatividad misma, la habilidad espacial y las matemáticas. Sobre todo, porque cada proyecto es diferente en función de elementos como la escala (pequeña, mediana, grande), disciplina arquitectónica (diseño de edificios, diseño de interiores, arquitectura paisajista, diseño industrial, etc.), el contexto social o cultural (sostenibilidad medioambiental, diseño universal, actualidad, entorno inmediato), entre otros relacionados con el arquitecto, el edificio, el medio ambiente o las personas y/o instituciones involucradas (Nieva Villegas et al., 2021; Senne y Coxon, 2016).

El genio creativo y el diseño arquitectónico

En la enseñanza de esta profesión, promover el genio creativo tiene dos grandes retos. El primero es que el proceso creativo exige de una base de conocimientos científicos, pero no es siempre un proceso individual sino colectivo y multidisciplinario, por lo que los procesos colaborativos deben ser estudiados en una perspectiva de grupo que facilite el entendimiento del papel del intercambio de ideas y perspectivas (Cross, 2008; Peláez Montoya, 2023). La formación del arquitecto debe facilitar el trabajo en equipos multidisciplinarios integrando múltiples perspectivas y conocimientos para desarrollar soluciones que sean innovadoras y eficaces; siendo el proceso creativo grupal diferente al individual (Gao, 2023).

El segundo es el panorama actual, donde es imprescindible incorporar al

estudio del genio creativo el papel de las herramientas digitales que están transformando la creatividad en la arquitectura. Por ejemplo, el uso de softwares de modelado 3D, aplicaciones de realidad virtual e, incluso, la incorporación de la inteligencia artificial que posibilitan experimentar con formas y estructuras que antes eran imposibles de imaginar o construir (Oxman, 2006; Rane et al., 2023). La investigación del papel de las tecnologías en el ámbito arquitectónico es una avenida futura promisorio (Li et al., 2025; Marugán de Miguelsanz et al., 2012; Uribe-Ríos et al., 2020).

Bases conceptuales y teóricas

Conceptualización de creatividad

En este estudio, se entenderá por *creatividad*: “...las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente...” (Guilford, 1952 citado en Esquivias Serrano, 2004); y “...dar existencia a algo novedoso...inventando o descubriendo una solución a un problema y en la demostración de cualidades excepcionales en la solución del mismo...” (Flanagan, 1958 citado en Esquivias Serrano, 2004). Asimismo, se parte de dos teorías:

Teorías arquitectónicas

A partir de la revisión teórica de las corrientes de estudio en el área de arquitectura relacionadas con la creatividad, se eligieron dos de las teorías más influyentes y reconocidas en el mundo de la arquitectura moderna por ser novedosas, muy bien definidas y diferentes entre sí.

Le Corbusier

Este autor propone que la practicidad y la belleza deben integrarse para expresar algo innovador. Esto, a través de una visión racionalista e inventiva, con bases en la pureza formal, la estandarización y la eficacia espacial. A partir de ello, el diseño puede además incidir en problemas sociales y urbanos con posibles soluciones racionales, pero imaginativas. Este equilibrio entre orden racional e imaginación utópica es un claro ejemplo de genialidad creativa en el diseño arquitectónico (Le Corbusier, 1978; 1993; 1998, citados en Mejía Amézquita, 2011).

Frank Lloyd Wright

Según su teoría orgánica y humanista, la creatividad surge de la interacción entre el proyecto, el cliente y el contexto. Es decir, una integración del diseño arquitectónico con el entorno natural y adaptado a las necesidades del cliente de manera armoniosa; pero siempre generando ideas innovadora. Por tanto, el proceso creativo se trata de una manifestación integral, basada en la sensibilidad, la intuición formal y la inventiva contextual (Calderón, 2017; Wright, 1956 citado en Díaz Segura, 2013).

A partir de lo anterior, desde lo que se define por creatividad y las teorías arquitectónicas elegidas, la presente investigación tuvo por objetivo: “*Analizar el proceso creativo de dos arquitectos destacados a través de sus experiencias de vida y los factores que influyen en la cristalización de sus proyectos arquitectónicos*”.

Método

En este estudio, desde el paradigma cualitativo, se exploran las experiencias de vida de dos arquitectos reconocidos, destacados y exitosos. Se examinan los momentos clave de sus vidas, sus relatos, obras e influencias tanto externas como internas, que se identificaron como fundamentales para el desarrollo de su elevado potencial creativo. Esto, con el objetivo de comprender cómo la combinación de sus experiencias, educación, personalidad y factores internos y externos contribuyen a explicar sus excepcionales logros creativos; asimismo, reconocer cómo desarrollan los pensamientos e ideas que les permiten elaborar sus diseños y proyectos.

Enfoque y técnicas

La investigación se realizó desde un enfoque biográfico con relatos de vida. Las técnicas utilizadas fueron entrevistas y autobiografías. Todo lo anterior, teniendo como guía las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo los arquitectos desarrollan sus ideas?
2. ¿Cuáles son los factores que han influido en el desarrollo de la creatividad?
3. ¿Cómo es el proceso de un diseño arquitectónico creativo?

Relatos de vida

El relato de vida es la enunciación escrita u oral por parte de un narrador de su vida o parte de ella (Cornejo et al., 2008). Pujadas (1992) señala que: "...el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia..." (pp. 47-48). Estos relatos

fueron valiosos para profundizar en la vida e historias de los participantes, los eventos y personas más significativas de sus vidas, sus percepciones y concepciones, las interpretaciones que han hecho de su realidad y experiencias, conocer el contexto que los rodea y los factores que han influido en sus vidas y en el desarrollo de su creatividad.

Entrevista

De acuerdo Álvarez Gayou (2009), es una conversación que tiene una estructura y un propósito. En este estudio, son un recurso esencial para conocer los aspectos importantes de la historia de los participantes, así como su perspectiva en cuanto al entendimiento de los procesos creativos. Debido a la naturaleza del tema, se realizaron entrevistas semiestructuradas a profundidad y entrevistas grupales para abordar: aspectos generales sobre la creatividad, antecedentes escolares, educación, vocación, eventos significativos, experiencias dentro de la familia y en general preguntas relacionadas con su creatividad y trabajo que nos permitieron conocer algunos rasgos de personalidad, sus estilos para resolver problemas, así como los factores internos y externos que han favorecido la expresión de su creatividad.

Autobiografías

Es un relato de un individuo consigo mismo, de la historia personal contada por el individuo sin la intervención del investigador, escrita en primera persona (Huchim Aguilar y Reyes Chávez, 2013). Se les pidió a los participantes escribir este relato para complementar las entrevistas realizadas de manera que se pudiera tener una visión más amplia y clara.

Participantes

Tras realizar una revisión documental del tema, se observó un vacío en el contexto cercano -Yucatán-. Además de que, dado el fenómeno de estudio, las investigaciones tienden a analizar casos específicos para profundizar en el proceso creativo del arquitecto (Campos Newman, 2023; Gámez Arrabal, 2023; Macedo et al., 2022; Salas Mirat, 2023). Por ello, se decidió aproximarse al tema a través del análisis a profundidad de 2 casos diferentes.

Como criterios de inclusión se consideró la disposición para participar en el estudio; la disponibilidad, dado el tiempo que debía invertirse para recabar la información necesaria; que sean perfiles destacados en el área de arquitectura, lo que se corroboró a partir de la revisión del portafolio de sus obras, los premios y reconocimientos obtenidos, y el impacto han tenido -evidenciado a través de la respuesta de la comunidad ante sus obras que despliegan un proceso creativo único-; y que residan en el estado de Yucatán.

Se trabajó con un hombre y una mujer, el primero de 58 años y la segunda de 56 años, con una trayectoria reconocida en arquitectura, quienes participaron de manera individual y conjunta, de forma voluntaria y sin compensación. Ambos compartieron evidencias de sus obras y participaron con la finalidad de contrastar y comparar sus ideas, visiones y perspectivas. La condición de anonimato en participación acota esta sección a estos datos generales. Asimismo, para facilitar la identificación de las aportaciones, se denomina al participante varón -Arq M- y a la participante mujer -Arq F-.

Procedimiento

En primer lugar, se realizaron los trámites necesarios para contactar a las personas que participaron en el estudio. Se elaboró el consentimiento informado en donde se explica de manera precisa los objetivos de la investigación, las condiciones de privacidad, las implicaciones de su participación y datos de los investigadores. Una vez firmado, se procedió a generar una calendarización de actividades.

Recolección

Se realizaron diversos encuentros hasta llegar a la saturación teórica. Se exploraron diferentes puntos relacionados con el tema de interés, pero con la flexibilidad de abordar otros temas que cada arquitecto pudiera compartir. El diálogo fue audio grabado, con previa autorización, para su posterior transcripción. Asimismo, lo compartido se resguardó (escritos y dibujos). En algunos casos, se tomaron notas clave de lo comentado para regresar a ello o profundizar en dichos puntos.

Instrumento

Se generó una guía para que los participantes consideren durante las interacciones (en las entrevistas) y en el desarrollo de sus autobiografías; siendo estas preguntas guía para responder según consideren (véase Anexo 1). Estas fueron revisadas por tres expertos con experiencia en el área de redacción, investigación y creatividad. Tras emitir su juicio, se realizaron las modificaciones pertinentes previo a su uso en esta investigación.

Análisis de datos

A través de categorías establecidas a priori, se analizó cada caso en particular para posteriormente contrastar semejanzas y diferencias entre los procesos creativos (Rueda Sánchez et al., 2023). A partir de las revisiones y la reflexión de las ideas emitidas por los participantes, se organizaron las respuestas para analizar los datos de las entrevistas, autobiografías y notas personales.

Consistencia de la investigación

Con base en Lincoln y Guba (1985), se consideraron algunas estrategias para fortalecer la consistencia de la investigación: credibilidad (triangular información por participante y técnica, y comprobar la información con los participantes hasta que estén de acuerdo con la interpretación de los investigadores), fiabilidad (experto supervisando todo el proceso de investigación) y confirmabilidad (resguardo de toda evidencia y documentación).

Aspectos éticos

Como se mencionó previamente, se entregó un consentimiento informado a los participantes donde se informó de todo lo relacionado con su participación en la investigación y el uso de sus datos (anonimato, su derecho a retirarse del estudio, el uso de sus datos para fines únicamente académicos y científicos, las posibilidad de publicación, etc.); y se mantuvo un canal de diálogo abierto para cualquier duda o inquietud (American Educational Research Association [AERA] 2011; Richards y Schwartz, 2002).

Resultados

La información recabada se analizó con base en tres categorías: el desarrollo de ideas a través del proceso creativo, factores que influyen en el desarrollo de la creatividad y habilidades y cualidades para desarrollar un diseño creativo.

Las ideas en el proceso creativo

El análisis de las ideas principales demuestra una convicción de que la creatividad en arquitectura surge a partir de una gran variedad de elementos, en donde las matemáticas y el método científico subyacen al proceso de diseño. En este sentido, ambos participantes argumentan que es una ciencia que tiene como objetivo la solución de problemas y la toma de decisiones a partir de un análisis contextual de variables como el propósito de la obra, el presupuesto disponible, las leyes y reglamentaciones para la construcción, el clima, el medio ambiente, los materiales que ofrece el lugar, la pertinencia de los mismos en el entorno donde se desarrolla el proyecto y otros factores técnicos que deben ser objetivamente analizados.

“El objeto arquitectónico no tiene ningún valor sino se ve cuál es su destino: La expresión personal, no puede estar por encima de la solución óptima del problema, por lo que en arquitectura la racionalidad es necesaria pues la función social es la prioridad de todo proyecto” (Arq M).

El arquitecto encuentra semejanzas con el proceso que sigue un médico, en donde primero parte de una exploración, una observación detallada y un análisis minucioso de los síntomas, después establece un diagnóstico y por último se

establece una terapéutica. No se puede recetar, sin un análisis previo.

A diferencia de la medicina, en arquitectura, el diagnóstico aborda el entorno físico, considera las características de la región, el comportamiento del ecosistema, la humedad, el clima, los recursos naturales y los materiales disponibles en el sitio que además responden mejor a las condiciones del lugar.

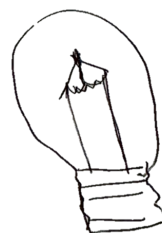
“Es fundamental entender que somos parte de un sistema llamado naturaleza y que nosotros somos los que nos incorporamos a ella y no al revés” (Arq M).

En cuanto el proceso creativo la arquitecta menciona que este es algo que empieza con un poco de inspiración pero que básicamente tiene un porcentaje de trabajo importante y nos lo ilustra con este dibujo que es un lápiz dentro de un foco el foco representa la idea y el lápiz precisamente es el instrumento de ensayo y error que va desarrollando la idea hasta concretar en un proyecto (véase Figura 1).

Como se puede evidenciar, la perspectiva de ambos arquitectos se alinea con la visión de Wright, quien explicaba que el proceso creativo iba más allá de crear algo novedoso, pues requiere una integración entre la obra, el cliente y el entorno (Calderón, 2017; Wright, 1956 citado en Díaz Segura, 2013). Específicamente el arquitecto, en ocasiones se inclina hacia un proceso creativo, pero racional, lógico y ordenado, como menciona Le Combusier (citado en Mejía Amézquita, 2011). En general, ambos mencionan la importancia de abordar los problemas que permean en el contexto en que se desarrolla el diseño

arquitectónico (Dash, 2021) ya que, si esto se ignora, la obra está destinada al fracaso.

Figura 1. Proceso creativo

Nota. Ilustración original de Arq F.

Por su parte, al profundizar en conceptos como la funcionalidad y espacio, la arquitecta comentó que:

“Es fundamental evaluar la calidad del espacio en función del propósito de la obra, así como comprender los sentimientos del cliente y los objetivos que se persiguen con la construcción” (Arq F).

Entonces, el propósito de un diseño arquitectónico pudiera ser diverso. Por ejemplo, en algunas ocasiones pudiera ser la necesidad de crear un ambiente cálido y acogedor para un hogar; y en otras, uno eficiente para una bodega que optimice el almacenamiento bajo ciertas condiciones. No existe una experiencia única, sino múltiples vivencias. De ahí la importancia de saber cómo el espacio influye en las personas (Lotito, 2023; Thoring et al., 2021; Yanquén Velásquez y Rodríguez Rueda, 2024; Zaparín Hernández, 2024).

La “caja negra” del proceso creativo sigue siendo un campo de exploración complicado, ya que es un desafío desentrañar todos los sentimientos y pensamientos que surgen al elaborar una obra arquitectónica (Guzmán Ramírez,

2021; Teijero, 2025). Sin embargo, el arquitecto comenta que:

“Hay emociones y sensaciones universales... que pueden facilitar el desarrollo ágil de un proyecto” (Arq M).

También se habla de procesos que son mucho más subjetivos como los recuerdos las vivencias en la infancia, los sueños, la imaginación y como todas estas concurren en un proceso que puede llamarse piloto en donde se plantean ideas primordiales y se van descartando o evolucionando (Díaz Macías, 2022; López, 2010). Las experiencias personales de vida de los arquitectos también fueron muy importantes.

En caso del arquitecto, el haber vivido en una casa donde la mitad era de tipo colonial y la otra modernista, le permitió observar desde edad temprana la diversidad de estilos y tendencias y la posibilidad de admirar belleza y armonía a partir de dos conceptos totalmente diferentes. En el caso de la arquitecta, el haber crecido en la Ciudad de México con la oportunidad de visitar sitios con una belleza arquitectónica exuberante, le permitió llenar su mente de ideas para la creación.

Por otro lado, ambos le dan valor a las memorias y recuerdos significativos; lo que evidencia su capacidad de ver más allá, y de poseer una perspectiva amplia para encontrar muchas posibilidades, un ejercicio en donde miran un mismo punto desde diferentes ángulos y una mente flexible que les permite moverse de un lugar a otro, de una idea a otra, de una posibilidad a otra.

El pensamiento divergente se hace evidente cuando relatan experiencias en

donde, con escasos recursos, logran crear escenarios amplios, armoniosos y funcionales (Guzmán Ramírez, 2021); siendo un claro ejemplo de lo que Guilford (1952, citado en Esquivias Serrano, 2004) define como creatividad.

Factores que influyen en el desarrollo de la creatividad

Ambos participantes proponen dos grandes dimensiones para comprender el proceso creativo en arquitectura. Por un lado, la persona, cuya historia de vida, sensaciones y estado de ánimo influyen para la creación de una propuesta. Por el otro, la realidad circundante al problema objetivo que el arquitecto debe resolver con un proyecto.

“Existen dos mundos en la mente de un arquitecto, el mundo personal e interno, que es el de su propia historia de vida, de sus experiencias, de sus observaciones, gustos y preferencias y el mundo que obedece a los requerimientos y condiciones externas, como en un ejercicio matemático un primer paso es mirar el reto o la situación a resolver analizando y estudiando todas las variables para poder encontrar el mejor camino para obtener el mejor resultado” (Arq F).

El primer paso es -ver-, y se enfatiza esta palabra, ya que da una pista clave para comprender cómo da inicio un proceso creativo que lleve a la solución exitosa de un problema. Es decir, la observación minuciosa es fundamental para el desarrollo y éxito de un proyecto arquitectónico. Quizás eso que se llama problema o reto es encontrar el equilibrio entre funcionalidad, belleza, armonía, adaptándose al mismo tiempo a las condiciones externas como

recursos, tiempo, leyes, clima, etcétera. Las propuestas que emergen del interior tienen que ver más con las experiencias de vida, donde la sensibilidad, la observación y la apreciación juegan un papel muy importante. Como menciona la arquitecta:

“La arquitectura no se estudia en los libros, la arquitectura se vive”(Arq F).

Frase que usa la arquitecta para sugerir que los viajes han enriquecido y ampliado en ella el panorama de ideas, sensaciones y posibilidades. El recorrer diversos lugares y permitirse en ellos observar, apreciar y sentir ha enriquecido su mundo interno que es grande y profundo al igual que el externo, por lo tanto, las obras también reflejan una mirada de la vida y un repertorio amplio de emociones y sensaciones.

Como describen Alba Dorado (2016), Navarro Velázquez (2020) y Ruíz Cáceres, (2017), es inevitable interconectar aspectos técnicos relacionados con el diseño arquitectónico y aspectos más sensibles propios del arquitecto; lo que vuelven de su obra algo único que debe encontrar un balance entre ambos y respetar lo no negociable al momento de pensar en un diseño.

Cada proyecto es único; por ello, dentro del análisis de cada situación particular, se debe realizar un estudio preciso del propósito del espacio para evaluar las prioridades. Aun así, reconocen el valor de la réplica adaptada, es decir, de la importación de obras en otros lugares o situaciones al contexto nuevo, con las adaptaciones en cuanto a materiales, orientación del sol, clima, costos, etcétera.

El proceso del diseño creativo en arquitectura

En este último apartado se identificaron puntos en que convergen y difieren los arquitectos. Ambos son considerados casos de éxito en su área, pero cada uno posee características muy particulares al momento de diseñar un proyecto.

En primer lugar, es importante aclarar que los informantes fueron quienes afirmaron que las diferencias en el proceso son asociadas a la personalidad e historia personal, no al género.

Entre las semejanzas ambos adujeron tener momentos o fuentes específicas de inspiración, pero procesos diferentes para la generación de ideas y construcción de propuestas. Al respecto, el arquitecto relata que para él si existen dos elementos que favorecen la creatividad: la relajación y la presión externa.

“En el verano, cuando me he encontrado relajado y feliz, disfruto mucho el proceso de creación porque el entorno me genera unas sensaciones muy gratas e inspiradoras... Cuando estoy contrarreloj, la adrenalina me ha llevado a una solución rápida pero más racional” (Arq M).

Como se puede evidenciar, el arquitecto habla de un proceso más lineal, como una idea va evolucionando y construyéndose con base a la anterior. Después de una idea bien consolidada, analizada y aprobada, no hay marcha atrás.

La arquitecta platica que, para ella, el proceso es distinto. Sin importar dónde o con quién este, es capaz de cerrar los ojos, escindirse del mundo externo para entrar en

su interior e imaginar diversas posibilidades y escenarios. Después agarra el lápiz y comienza a darle forma, va plasmando un plano sobre otro, sin deshacerse de ninguno, pues al final cualquiera puede ser. Puede ir, regresar o cambiar de dirección.

“Ese momento de imaginación es lo más valioso de mi proceso creativo...Voy explorando todas las posibilidades y alternativas porque en esa búsqueda estoy tratando de encontrar esas sensaciones que están dentro de mí” (Arq F).

No se pueden identificar diferencias de género en cuanto a la concepción y desarrollo del proceso creativo sino más bien distinciones que se atribuyen a factores de personalidad. Por ejemplo, la arquitecta menciona que a ella le gusta establecer varias propuestas diferentes y escoger por medio de descarte la mejor, mientras que el arquitecto a partir de una propuesta sólida y bien fundamentada va afinando y perfeccionando el diseño con base a los sucesos de la realidad o de él mismo en su proceso creativo.

Lo anterior pudiera ejemplificar cómo cada uno, considerando sus experiencias de vida, ha establecido claramente un proceso de diseño creativo (Erişen, 2021; Díaz Macías, 2022) que repercute, no solo en el proceso, si no en la cristalización de este. Al final, mencionan que la genialidad en la creatividad es simple y sin complicaciones.

Conclusiones

A partir de los hallazgos se puede concluir que la arquitectura es ciencia que se nutre del arte. Es una disciplina que emerge de la intersección entre la sensibilidad personal y la rigurosidad técnica, lo cual

permite encontrar soluciones prácticas sin perder de vista la belleza y la armonía. El método científico es evidente ante la exigencia de la observación y el análisis contextual para identificar variables del entorno (clima, materiales, contexto social, entre otras) y las necesidades emocionales y funcionales del usuario.

En el ámbito específico de la arquitectura, la creación de belleza, armonía y funcionalidad son propósitos fundamentales, pero tanto la originalidad como la estética deben ir de la mano con la funcionalidad, una buena obra arquitectónica debe equilibrar ambos aspectos.

En la arquitectura, la creatividad es un proceso complejo que representa un despliegue de posibilidades. Si bien, hay quienes se van por un proceso más lógico, racional y lineal, es igual de válido ir y venir, cambiar y seguir cambiando hasta lograr el diseño esperado. Las obras arquitectónicas no solo resuelven problemas técnicos; también reflejan la vida misma. Las sensaciones, recuerdos, emociones y experiencias de quienes las diseñan y de quienes las habitan se materializan en estos espacios. La arquitectura, entonces, no solo es un producto físico, sino también un reflejo emocional y cultural.

Por su parte, se identificaron diferentes enfoques en el proceso creativo, lo que demuestra la flexibilidad y la diversidad dentro de la profesión. Tanto en los arquitectos que participaron como en aquellos cuyas teorías sirvieron como guía para este trabajo, se evidenció cómo el contexto social, histórico, político y geográfico repercute en el proceso creativo y sus diseños arquitectónicos.

Al final, todos los métodos son válidos y reflejan la personalidad y las preferencias de cada arquitecto, siempre y cuando sea desde un enfoque holístico y adaptable. La arquitectura requiere una mirada amplia que no solo considere lo técnico, sino también lo emocional, cultural y ambiental. Además, la capacidad de adaptarse a los cambios y a las circunstancias particulares de cada proyecto es fundamental para encontrar soluciones adecuadas y creativas. Siendo todo lo anterior, percibido en ambos arquitectos.

Las experiencias personales de los arquitectos, como los viajes o su entorno de crecimiento, enriquecen su creatividad y les permiten ver el mundo desde diversas perspectivas. Esta riqueza de experiencias es un recurso invaluable, ya que nos recuerda que la creatividad no surge en un vacío, sino que es el resultado de lo vivido, aprendido y sentido a lo largo de la existencia.

Es interesante cómo estos dos mundos: el subjetivo, afectivo e interno y el objetivo, racional y externo son parte del proceso creativo. Encontrar la comunión entre ambos es lo que da como resultado una obra arquitectónica.

No existe un único camino hacia la creatividad. En arquitectura, como en otras disciplinas, el proceso creativo puede tomar diversas formas. Al reconocer la diversidad de enfoques, se puede entender que no hay una “fórmula” única para crear algo grandioso. Cada proyecto, cada arquitecto, cada proceso creativo, es único y responde a su propia lógica interna y a un proceso dialéctico de interacción con el entorno.

Limitaciones

Este estudio se realizó con dos participantes destacados en el área de

arquitectura. Si bien, sus aportaciones fueron de gran valor para incursionar en el tema en el contexto yucateco, se recomienda que futuros estudios consideren un mayor número de participantes para un análisis más consistente. Asimismo, que se profundice en el proceso creativo de obras específicas, en otros contextos, etc. Se sugiere explorar el tema de genialidad creativa en el diseño arquitectónico en el proceso de formación, desde la perspectiva de estudiantes y profesores. Por último, sería valioso explorar cómo se incorporan la bioarquitectura y arquitectura sustentable en el proceso creativo, considerando las condiciones particulares de cada contexto.

Referencias

- Alba Dorado, M. I. (2016). Arquitectura y creatividad. Reflexiones acerca del proceso creativo del proyecto arquitectónico. *Arquitetura Revista*, 12(2), 125–139. <https://doi.org/10.4013/arq.2016.122.01>
- Álvarez-Gayou, J. L. (2009). *Cómo hacer investigación cualitativa: fundamentos y metodología*. Paidós Mexicana.
- American Educational Research Association [AERA] (2011). *Code of ethics*. American Educational Research Association. [https://www.aera.net/Portals/38/docs/About_AERA/CodeOfEthics\(1\).pdf](https://www.aera.net/Portals/38/docs/About_AERA/CodeOfEthics(1).pdf)
- Boldú, J y Pascal, I. (2005). *Enfermedades relacionadas con los edificios. Anales del sistema sanitario de Navarra*, 28(1), 117-121. <http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v28s1/original14.pdf>
- Bramble, J. (2017). The Influence of Physical Workspace on Creativity. *Psicología aplicada: una revisión internacional* [Tesis de maestría]. Wayne State University.
- Calderón, J. C. (2017). Frank Lloyd Wright: un genio de la arquitectura. *Revista Ciencia y Cultura*, 21(39), 241-244.
- Campos Newman, M. (2023). La sencillez de un genio creativo: Conversación con Fernando López Carmona. *Bitácora de arquitectura* (51), 94-107. <https://doi.org/10.22201/fa.14058901p.2023.51.86778>
- Carratalá, L., y Siza, Á. (2003). *Álvaro Siza y la arquitectura universitaria*. Universitat de Valencia.
- Chávez Bellido, L. A. y Chávez Huamanchumo, S. (2022). *Creatividad, Cognición y Espacio arquitectónico*. Universidad Nacional del Centro del Perú.
- Cornejo, M., Mendoza, F., y Rojas, R. C. (2008). La Investigación con Relatos de Vida: Pistas y Opciones del Diseño Metodológico. *Psykhé* (Santiago), 17(1), 29-39. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282008000100004>
- Cross, N. (2008). *Métodos de diseño de ingeniería: Estrategias para el diseño de productos* (4ª ed.). Wiley.
- Csikszentmihalyi, M. (1997). *Creativity: flow and the psychology of discovery and invention*. Harper Perennial.
- Dash, S. P. (2021). An exploratory study on design process in architecture: perspective of creativity. *Creativity Studies*, 14(2), 346-361. <https://doi.org/10.3846/cs.2021.12989>
- De Bono, E. (2013). *El pensamiento lateral: Manual de creatividad*. Paidós.
- Díaz Macías, B. E. (2022). *Modelo para una arquitectura integral basado en tres ejes: habitante, ambiente y sociedad* [Tesis de doctorado] Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- Díaz Segura, A., Meri de la Maza, R., y Serra Soriano, B. (2013). The organic structure in the skyscrapers of Frank

- Lloyd Wright. *Proyecto, Progreso, Arquitectura*, (8), 104–117. <https://doi.org/10.12795/ppa.2013.i8.07>
- El Moussaoui, M. (2024). Architectural Typology and Its Influence on Authentic Living. *Buildings*, 14(3), 754. <https://doi.org/10.3390/buildings14030754>
- Erişen, S. (2021). *Creative Evolution in Architecture: A Critical Inquiry into New Relations of Objectile-Subjectile and Intelligent Spaces* [Tesis de doctorado]. Middle East Technical University.
- Esquivia Serrano, (2004). Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. *Revista Digital Universitaria*, 5(1), 1-17.
- Gámez Arrabal, J. (2023). *Leonardo da Vinci: un genio de visión amplia* [Trabajo final de diploma] Universitat Politècnica De Catalunya.
- Gao, T. (2023). College education: Problem-solving creativity in an interactive learning environment. *Educ Inf Technol*, 28, 217–236. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11150-0>
- García Pérez, L. (2015). Intención creativa del diseño, hacia una arquitectura emocional. *Revista Legado de Arquitectura y Diseño*, (17), 9-20.
- Gardner, H. (2011). *Mentes creativas: Una anatomía de la creatividad*. Paidós.
- Gero, J. S., y McNeill, T. (1998). *Una aproximación al estudio de la creatividad en el diseño* De Estudios de diseño, 19(1).
- Guevara Álvarez, O. E. (2013). *Análisis del proceso de enseñanza aprendizaje de la Disciplina Proyecto Arquitectónico, en la carrera de Arquitectura, en el contexto del aula*. [Tesis de doctorado]. Universidad Autónoma de Barcelona.
- Guzmán Ramírez, A. (2021). El pensamiento y los procesos creativos En A. Guzmán Ramírez (ed.). *InFocus. Estrategias de diseño arquitectónico* (pp. 7-22). Editorial Arkin.
- Huchim Aguilar, D., y Reyes Chávez, R. (2013). La investigación biográfico-narrativa, una alternativa para el estudio de los docentes. *Actualidades Investigativas en Educación*, 13(3), 392-419.
- Li, Y., Chen, H., Yu, P., y Yang, L. (2025). A Review of Artificial Intelligence in Enhancing Architectural Design Efficiency. *Applied Sciences*, 15(3), 1476. <https://doi.org/10.3390/app15031476>
- Lincoln, Y. S., y Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.
- Loera Pulido, D. L. (2024). *Polimatía como fuente de creatividad en la generación de ideas del diseño conceptual de producto* [Tesis de maestría]. Universidad Autónoma de Nuevo León.
- López, R. (2010) Odiseo Creativo: Un capítulo de la historia remota de la creatividad. *Revista Chilena de Literatura*, (76), 151-176.

- Lotito, F. (2023) La psicología del habitar: las emociones como parte integral de un proyecto arquitectónico. *Revista AUS*, (33), 96-105.
- Macedo, K., Schneider, C., Sanches, M. (2022). Entrevista com Margarita Flores: novas práticas para o desenvolvimento do potencial criativo. *Revista de Ensino em Artes, Moda e Design, Florianópolis*, 6(2), 1–19. <https://doi.org/10.5965/25944630622022e2149>.
- Marugán de Miguelsanz, M., Carbonero Martín, M. A., Torres González, M. D. H., y León del Barco, B. (2012). Análisis de las relaciones entre creatividad y altas capacidades en Primaria y Secundaria. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 10(3), 1081-1098.
- Mejía Amézquita, V. (2011). Le Corbusier: la arquitectura como proyecto de mundo. Aproximación a una filosofía de la arquitectura. *Revista de Arquitectura (Bogotá)*, 13, 66-72.
- Mitjans, A. (1990). *La creatividad como proceso de la personalidad*. Universidad de la Habana.
- Mitjans, A. (1993). ¿Cómo evaluar la creatividad? *Revista Cubana de Psicología*, 10, 2-3.
- Mombiedro, A. (2024). *Espacio, cuerpo y mente*. Fundación Arquía.
- Navarro Velázquez, M. (2020). La creatividad en la formación del arquitecto, el proceso creativo y las neurociencias. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 10(20). <https://doi.org/10.23913/ride.v10i20.667>
- Nieva Villegas, M. A., Chávez Bellido, L. A., Chávez Huamanchumo, S., Moscoso Paucarchuco, K. S., y Olivera Bordaes, K. R. (2021). Creatividad, cognición y espacio arquitectónico. *ETECAM: Editorial Tecnocientífica Americana*, 300, 1-99. <https://doi.org/10.51736/mzjt4x23>
- Oxman, R. (2006). Teoría y diseño en la primera era digital: Reflexiones sobre el trabajo del Media Lab. *Design Studies*, 27(3), 3.
- Pallasmaa, J. (2011). *La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura*. Gili, Gustavo (GG).
- Park, E. J., y Lee, S. (2022). Creative Thinking in the Architecture Design Studio: Bibliometric Analysis and Literature Review. *Buildings*, 12(6), 828. <https://doi.org/10.3390/buildings12060828>
- Peláez Montoya, M. (2023). *Enseñar aprender para crear: La gestión de la creatividad en el Diseño Visual* [Tesis de maestría] Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria.
- Penagos, J., y Aluni R. (2000). Creatividad, una aproximación. *Revista Psicología* (número especial), 3-11.
- Pujadas, J. (1992). *El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias sociales*. Centro de Investigaciones Sociológicas.

- Rane, N. Choudhary, S. y Jayesh, R. (2023). Integrating ChatGPT, Bard, and Leading-edge Generative Artificial Intelligence in Architectural Design and Engineering: Applications, Framework, and Challenges. *International Journal of Architecture and Planning*, 3(2), 92-124.
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4645595>
- Richards, H., y Schwartz L. (2002). Ethics of qualitative research: are there special issues for health services research? *Family Practice*, 19, 135–139.
- Robinson, K. (2012) *Busca tu elemento*. Urano
- Rojas Morales, M. E. (2004). *La creatividad desde la perspectiva de la enseñanza del diseño industrial en la universidad iberoamericana* [Tesis de maestría]. Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
- Rueda Sánchez, M. P., Armas, W. J., y Sigala-Paparella, S. P. (2023). Análisis cualitativo por categorías a priori: reducción de datos para estudios gerenciales. *Ciencia y Sociedad*, 48(2), 83–96.
<https://doi.org/10.22206/cys.2023.v48i2>
- Ruíz Cáceres, J. A. (2017). La transformación del recuerdo como método para una simultaneidad compositiva la fragmentación en el proceso creativo de Álvaro Siza Vieira. *Revista Europea de Investigación en Arquitectura*, (7-8), 257-276.
- Salas Mirat, C. (2023). *Gaudí, un genio precursor de la sostenibilidad y biomimética arquitectónicas con un siglo de antelación*. Editorial Aula Magna-McGraw Hill.
- Sánchez, P., García, A. y Valdés, A. (2009). Validez y confiabilidad de un instrumento para medir la creatividad en adolescentes. *Revista Iberoamericana de Educación*, 50(6), 1-12.
- Senne, J., y Coxon, S. V. (2016). Architecture: A Nexus of Creativity, Math, and Spatial Ability. *Gifted Child Today*, 39(1), 31-39.
<https://doi.org/10.1177/1076217515613385>
- Stevens, Q. (2007). Space and Creativity: The Influence of Architecture on the Mind. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 34(1), 1.
- Teijero, S. (2025). *Hablemos sobre inteligencias. inteligencias múltiples versus inteligencia artificial*. Saber UVC: Repositorio Institucional de la Universidad Central de Venezuela.
<http://saber.ucv.ve/handle/10872/23566>
- Thoring, K. C., Gonçalves, M., Mueller, R. M., y Desmet, P. M. A. (2021). The Architecture of Creativity: Toward a Causal Theory of Creative Workspace Design. *International Journal of Design*, 15(2), 17-36.
- Uribe-Rios, M. Y., Fabregat, R., Jové, T., y Tesouro, M. (2020). Arquitectura de servicios adaptativos para un proceso de co-creación con estudiantes con altas capacidades. *TecnoLógicas*, 23(47), 213-227.
<https://doi.org/10.22430/22565337.1492>

- Wegner, E. (1998). *Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad*. Paidós.
- Woolfolk, A. (1999). *Psicología Educativa*. Perentice Hall Hispanoamericana.
- Yanquén Velásquez, B. Y., y Rodríguez Rueda, D. A. (2024). *Diseño arquitectónico y urbano en Viikki, Helsinki: aplicando la neuroarquitectura para la integración del bienestar psico-social* [Tesis de grado] Universidad la Gran Colombia.
- Zaparaín Hernández, F. (2024). *Ideas y desarrollo de la arquitectura*. Universidad de Valladolid. Repositorio digital.
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/71536/IDEA%20y%20DESARROLLO%20de%20la%20ARQUITECTURA_ZAPARAIN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Zimmermann, M. (2010). *Psicología ambiental, calidad de vida y desarrollo sostenible* (3a. ed.). FisicalBook.

Anexos

Anexo 1. Guía de entrevista

El propósito de esta guía es ayudar al genera descripciones del proceso de concepción creativa y desarrollo de ideas hasta la cristalización de un proyecto arquitectónico. Se enmarca en los esfuerzos por investigar los procesos cognitivos y afectivos involucrados en la creatividad y genialidad para la concepción, diseño y desarrollo de proyectos arquitectónicos. Las preguntas son guía, por lo que no es necesario redactar en ese orden o limitarse a contestar solo lo preguntado. Hay flexibilidad para explorar otros aspectos que aquí no estén incluidos y el participante considere valiosos.

1. ¿Cómo comienza el proceso creativo cuando se enfrenta a un nuevo proyecto arquitectónico?
2. ¿Qué factores o elementos consideras más importantes al generar una propuesta arquitectónica?
3. ¿De qué manera la cultura local, la historia o el entorno afectan tus diseños?
4. ¿Qué técnicas o herramientas usas para plasmar tus ideas en un diseño inicial?
5. ¿Hay algún proyecto en particular que haya sido un desafío en términos de creatividad? ¿Cómo lo superaste?
6. ¿Cómo ves la evolución de la arquitectura en los próximos años y cómo planeas adaptarte a esos cambios?
7. ¿Cómo incorpora la sostenibilidad en tus diseños y qué importancia le das en tu proceso creativo?
8. ¿Cuáles son las teorías arquitectónicas que más influyen en tu trabajo?
9. ¿Qué experiencias, aprendizajes o momentos clave en tu historia personal consideras que han influido en el desarrollo de tu creatividad?
10. ¿Cómo manejas la fase de incertidumbre o de bloqueo creativo durante el desarrollo de un proyecto, y qué estrategias utilizas para superarla y continuar avanzando en tu diseño?
11. ¿Cómo influyen las emociones o los aspectos afectivos en tu proceso creativo y en la toma de decisiones durante el desarrollo de un proyecto arquitectónico?