

Recorridos de aprendizaje

Luis de Fontcuberta Rueda, Ignacio de las Casas Gómez
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid

Abstract

Learning paths

In this paper, it proposes the experience's analysis and methodology on the subject of Architecture and landscape¹: Sketching drawings, developed in the workshop, for the representation of the recognition of a place in the urban environment.

The teaching is based on learning to watch and handle the memory, the recall, the copy, the imagination, associated feelings with what looks, to express through sketches, the primary characteristics and subsequent synthesis of architectural and landscape place.

We establish four phases in the development of teaching experience: Focus, Recognition, Remembrance, and Intervention.

The objective of the learning method is a positive formation, valuing the creative aspects of the student; to extract, test, and develop different forms of graphic expression. The pupil is the protagonist of his discoveries and overturns their skills in the drawing.

Key words: *learning, acknowledgment, site.*

Palabras claves: aprendizaje, reconocimiento, lugar.

Objeto

Se plantea en esta comunicación un análisis y metodología de la experiencia realizada en la clase-taller de la asignatura de *Arquitectura y Paisaje 1: el dibujo de apuntes*, desarrollada para la representación del reconocimiento de un lugar en el entorno urbano.

La docencia se basa en aprender a mirar y a manejar el recuerdo, la retentiva, la copia, la imaginación, los sentimientos asociados a lo que se ve para interpretar

a través del dibujo la expresión de las características primarias y síntesis posterior del lugar arquitectónico y paisajístico.

Cuanto de observación, cuanto de conocimiento y de aprendizaje en la vivencia de un ambiente, de un espacio, de unas sensaciones. ¿Cómo representar esa vivencia? ¿Cómo utilizar el dibujo de esa vivencia para la interiorización del momento, del lugar?

La propuesta docente busca descubrir en el interior del alumno sus esencias de la memoria de la observación realizada. Representar momentos ya vividos, escenas, viajes, vivencias para analizar, para descubrirse el bagaje que lleva dentro.

Un recorrido, una visión amplia, un movimiento en la ciudad es la base de la experiencia principal. Otros temas de apoyo surgen para complementar el aprendizaje, otros estados de percepción: la noche, el agua, el miedo, el tumulto, la soledad, el retrato, las personas, la máquina, objetos encontrados. La relación y alternancia entre el tema principal y esos complementos dan la agilidad del programa.

Establecemos cuatro fases en el desarrollo de la experiencia docente: *Enfoque, Reconocimiento, Recuerdo e Intervención.*

Enfoque

Vocabulario: palabra, intelectual, aprendizaje.

La primera fase es un acercamiento al lugar desde el exterior, desde fuera del objeto, con diferentes enfoques.

Cada individuo toma uno o varios caminos de acercamiento.

Es una aproximación intelectual basada en documentación de planos, información en la red, geografía, topografía, elementos construidos, espacios vacíos, movimientos, orientaciones, artificialidad y naturaleza,... Se posibilitan muchos acercamientos,

siempre con ese carácter de conocimiento exterior que se filtra al interior.

Descubrimos también el significado de lugar, historia y vivencias que forman el conjunto de la cultura.

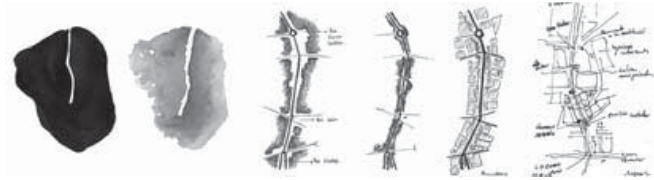

Figura 1. Desde el gesto en la huella urbana hasta el nombre de los hitos de ciudad. Dibujos de A. Díaz, A Gómez, M de la Ossa

Utilizamos el dibujo esquemático como simplificación del todo e instrumento de relación de las partes. Es la organización y estudio de las partes, de los diferentes temas, sus relación y el concepto sintético y consciente del conjunto. (Figuras 1 y 2)

Es una fase de análisis visual e intelectual, con la apoyatura de la memoria y los fondos personales ya adquiridos.

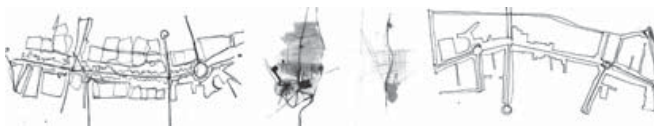

Figura 2. Proceso de aproximación y recorrido. Dibujos de A. Gómez, V. Alonso

Reconocimiento

Vocabulario: conocimiento, física, viaje versus rutina, enseñanza de la observación, aprendizaje de la observación, recorrido, nombre, contexto, escena, reposo, tiempo, conceptos, ideas, individual, tiempo, pensamientos, sentidos, cuerpo.

Es un proceso de acercamiento y conocimiento por aproximación física a un entorno de ciudad, a las piezas, a los elementos que conforman un espacio físico.

Se genera uno o varios recorridos buscando la comprensión del lugar como unión de diferentes focos. Hay un entendimiento de las partes, de los distintos elementos que conforman la ciudad y se establecen relaciones entre los puntos que tienden a unirlos o separarlos.

Los recorridos son hacia o desde los focos, puntos de referencia del entorno urbano. Entre dos o tres

focos se establecen relaciones directas, con un mayor número de ellos las relaciones son múltiples.

El recorrido y el reconocimiento son procesos individuales que generan una red de percepción e información en la mente humana.

Nuestro proceso de movimiento elegido es lineal, en eje longitudinal de la ciudad de orientación geográfica norte sur e intersecciones transversales con elementos y otros ejes de la ciudad de diferentes magnitudes. (Figura 3)

Y se reconocen distintos elementos: construidos, vegetales, el vacío entre ellos, el nivel del suelo, nivel de cornisa, la distancia y proporción, el hombre, la proporción con el hombre, los movimientos de los elementos y del propio hombre, el viento, el ruido, el color.

Reconocer es nombrar. Lo que no tiene nombre, no existe. El lenguaje del dibujo constituye el nacimiento a la vida, todo nuevo descubrimiento se nombra. Es decir, se dibuja, se representa de forma personal.

El tiempo forma parte inseparable del recorrido.

Un sitio, definido como ajeno y exterior a nosotros, tiene la posibilidad de llegar a ser lugar, entorno cercano, con la introducción de la variable tiempo¹. El tiempo unido a diferentes acontecimientos, momentos, sentimientos introduce el carácter de lugar o espacio personal.

Hay una toma de datos precisa, de los elementos racionales y las sensaciones que llaman nuestra atención emocional. Son distintas atenciones como hay distintos sentidos en nuestro cuerpo. El acercamiento visual es el más desarrollado, el bagaje cultural está muy basado en él, nos define los elementos que constituyen la escena, tamaño, forma, proximidad, lejanía, relaciones, proporciones, situación, arriba o abajo, iluminación, color y sombra. La aproximación por la piel, el tacto, nos habla de calor o frío, rugosidad, humedad, movimiento de aire. El oído, los sonidos, nos envuelven en el ambiente, definen el movimiento, la actividad, la ocupación del espacio vacío entre los elementos no móviles. Y, el olfato, los olores, son también actividad, densidad, personas, naturaleza, máquinas.

Con toda esta toma de datos en el lugar o lugares, en los recorridos, se incrementa y compone nuestro archivo, estableciendo relaciones con experiencias pasadas y creando enganches para el futuro.

Figura 3. Propuesta de alejamiento, objeto de referencia. Dibujo de M. de la Ossa

Procesamos toda esta información y con ella nos situamos en un entorno adoptado ahora nuestro.

Hay otra toma de datos que podemos llamar presencial, es el dibujar, porque obtenemos un documento físico de esa acción. Dibujar es analizar, organizar, exponer, presentar el espacio físico con todas las propiedades generales y particulares que nos comunican nuestros sentidos. Dibujar es medir y fijar mentalmente los elementos, el espacio entre ellos, es crear un lugar mental (figura 4).

Dibujar expresa la percepción de espacio, del cómo, cuándo y dónde de esa no materia entre la materia. El instrumento de aprendizaje, de identidad del alumno es el dibujo.

Figura 4. Datos del lugar en un recorrido. Dibujos de V. Alonso, M. de la Ossa

Propuesta docente

Se realiza una visita inicial en grupo, para situarse, conocer y dibujar, marcando unas posibles directrices de observación y recorridos. Señalando en ese entorno ejes, visiones, relaciones de similitud o diferencia, momentos culturales e históricos.

El bagaje cultural de cada alumno establece las diferencias en este reconocimiento.

De forma autónoma, se propone realizar igualmente otras visitas para conocer mejor y apropiarse del entorno, del lugar. Buscar diferentes tiempos, momentos y situaciones: luz, sonido, color, ocupación. Y así obtener un amplio número de percepciones, de reconocimientos.

Recuerdo

Vocabulario: maduración, terapia, cambio, miras, experimentaciones, contexto, focos, objetivos, parcial, disparidad, orden, confrontación, interior, silencio, conceptos, color, ideas, inercias personales, culturas, emociones.

Propuesta docente

El trabajo de “caballete” en el lugar, con el análisis y la expresión de los datos van a generar el desarrollo a realizar en el taller. Es una importación de la estructura espacial y ambiental de ese exterior al taller.

El conocimiento de la globalidad del entorno es superficial, es un marco de referencia. En el contexto del recuerdo, se busca la intensidad en la parcialidad, en los focos de atención. El énfasis en el análisis concreto de alguna atención, algún elemento o propiedad.

Es un proceso de recomposición, de análisis, de collage.

El concepto de esta fase es la memoria y posterior comunicación personal de lo existente.

El espacio exterior, ciudad, entorno, son motivaciones, excusas para que cada uno explore, teja su bagaje cultural y exprese su sensibilidad en la representación de ese entorno.

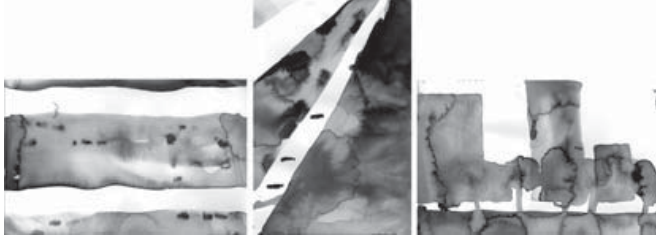

Figura 5. Recuerdo y figuración eje de ciudad. Dibujos de M. Núñez

Es un proceso selectivo de estructuras aproximativas, donde se fijan diferentes condiciones de la realidad, patrones cambiantes, puntos de vista que obligan a concretar la búsqueda y respuesta en un solo interés, una hora determinada, una luz definida, una estación del año, un momento climatológico, una ocupación volumétrica de personas,...

Concentrarse en un momento, en un foco para entender y narrar la parte de un todo más general, es congelar un momento de referencia. (Figuras 5 y 6)

Se interrumpe y complementa el proceso general con intermedios de temas aparentemente transversales, ajenos al conocimiento de viaje del entorno urbano. Temas del recuerdo como el paisaje natural, el campo cultivado, las plantaciones, máquinas como bicicletas y trenes, el circo, la figura humana, retrato y autorretrato. Desconcentran la atención sobre el recorrido urbano y lo complementan con un nuevo foco de exploración personal. Son miradas cruzadas del dibujo.

Nuestro entorno tiene color, nuestra visión es en color, el proceso del dibujo en el taller es también color. Cada ciudad, cada lugar lo relacionamos a un color, un tono, una intensidad. Y ese espacio está relacionado con ese sentimiento de color

El color se elabora, se desarrolla, se va trabajando de un dibujo al siguiente. Ocupa el papel, se aparta se combina o deja blancos que forman parte de la composición. El color en el dibujo no tiene que ser cierto, es una voluntad, una expresión de masas, de geometrías, de componentes en un momento concreto.

El dibujo mono-tono es atemporal, esquemático, sugerente para el espectador. La representación a color marca un momento de la situación, del autor de la misma y del espectador que la contempla.

Color es expresión y sentimiento de la investigación realizada del lugar y el aporte cultural personal.

Representamos el color, forzamos hacia una elaboración dominante de color.

Figura 6. Esquemas y color. Dibujos de V Alonso, A. Navarrete

El trabajo individual en algunos momentos se modifica al trabajo en equipo de dos o tres alumnos, sobre el mismo papel o papeles. Un tema, la misma base de representación, el mismo momento para en esa relación con el objetivo de "perder el miedo al color". Aporte desde puntos de visión diferentes para llegar a un resultado. Es una suma de interpretaciones en un solo resultado, con la formalización de elementos armónicos entre varios autores.

El trabajo en grupo obliga de forma simultánea al aporte y a la interpretación crítica del resultado y desarrollo del proceso.

Figura 7. Secuencias recorridos e imagen individual.. Dibujos de M. de la Ossa, A. Navarrete, A. Díaz

Finalmente se trabaja una secuencia de tiempo, de recorrido. Es el cómic del proceso, de la percepción para esquematizar, el logotipo del recorrido. La síntesis es la imagen del todo, de las imágenes de lo general, surge posteriormente la focalidad individual. (Figura 7) Es la imagen unitaria de conjunto, la esencia del lugar.

Intervención

Vocabulario: enseñanza, mundo, repaso, palabras, pregunta.

Es la fase final del esquema propuesto y origen de otras docencias.

Se propone en esos recorridos un lugar de actuación, con una problemática de intervención que se

alimenta de los análisis y resultados realizados de los temas anteriores. Propuestas en un lugar del entorno urbano basadas en el análisis y recorrido de la ciudad.

Los parámetros analizados, inconscientemente son interpretaciones. Durante el proceso se han realizado ya muchas intervenciones. Los parámetros de mayor importancia en la fase de análisis se convierten en los protagonistas de la intervención.

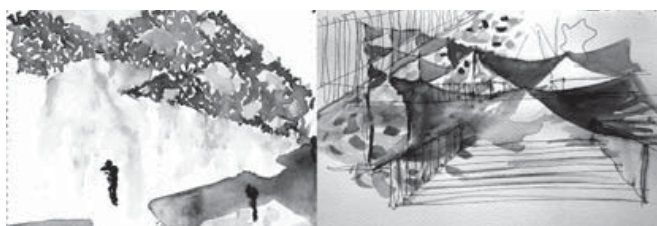

Figura 8. Intervenciones analíticas. Dibujos de A. Díaz, A. Navarrete

Intervenir es analizar con el aporte de otros conocimientos.

Las intervenciones surgen también en base a esos otros temas mas ajenos al recorrido por la ciudad; paisaje natural, cultivo, máquinas, música, sonido, agua, circo o color.

Propuesta docente

El alumno propone una intervención mediante el dibujo. Su análisis anterior, le lleva a descubrir y proyectar una intervención con fundamentos. (Figura 8)

Conclusiones

El objetivo del método de aprendizaje es una formación positiva, valorando los aspectos creativos del alumno, que extrae, prueba y desarrolla diferentes formas de expresión gráfica. El alumno es el protagonista de sus descubrimientos y vuelca en el dibujo sus aptitudes.

Analizar es separar los elementos, las situaciones, las percepciones para profundizar en el objeto, en el lugar, en el entorno. El dibujo es el soporte físico del analizar. Dibujar es crear un lenguaje, es formación de expresión y comunicación. Los pensamientos se convierten en dibujo y el dibujo en palabras.

La amplitud en las variables de observación, las entradas y su diversidad, la confrontación y disparidad en los planteamientos dan un mayor número de

recursos haciendo que el resultado de la propuesta que de ahí surja, sea más libre y de mayor compromiso con el entorno así definido.

La elección de los focos de atención, el proceso de análisis, el proceso intermedio de aporte de conocimientos, las relaciones que se establecen que son concentración y tiempo y, las decisiones que se van adoptando nos llevan, en el proceso arquitectónico a la propuesta de intervención en el lugar.

El dibujo tiene una parte racional y otra emocional. El dibujo individual, variable para cada personalidad, es principalmente emocional. El dibujo por equipo, en las puntuales experiencias realizadas, tiene un componente más geométrico y menos emocional.

La representación de color tiene una fuerte componente cultural.

El dibujo es color cuando el límite de un tono-color es otro tono-color, cuando los elementos funden sus masas y los espacios entre ellas. Este aprendizaje en el color, que no siempre se produce, es conceptualmente una supresión del concepto borde lineal de los elementos.

Referencias

- ÁBALOS, Iñaki. 2008. *Atlas pintoresco Vol.2; los viajes*. Ed. Gustavo Gili, SL. Barcelona
- BISQUERT, Adriana. 1998. *Sincretismo y Creación, en el Arte de la Arquitectura*. Inst. Juan de Herrera. ETSA Madrid
- MARINA, José Antonio. 2003. *Los sueños de la razón; ensayo sobre la experiencia creativa*. Anagrama. Barcelona.
- PALLASMAA, Juhani. 2004. *Los ojos de la piel. La Arquitectura y los sentidos*. G.G. Barcelona.
- RAQUEJO, Tonia. 2003. *Land Art*. Ed. Nerea SA. San Sebastián. 3ª edición.

Notas

- 1 Bisquert, A. (obra citada) pag. 13. "La diferencia entre sitio y lugar es trascendental en la configuración del espacio, y esta tamizada por el tiempo" "...la casa, el cobijo de nuestras vivencias, necesita que el tiempo bañe sus muros, sus vacíos, sus paisajes, y se impregne de historias, de efectos, de memorias, de hechos sucedidos en, y con el tiempo suficiente.

Luis de Fontcuberta Rueda. Profesor asociado Departamento Ideación Gráfica Arquitectónica de la ETSA Madrid.. Arquitecto. Doctorando en el PDA Etsa Madrid. Actualmente trabaja en Madrid y ha trabajado en España y Estados Unidos. Tiene premios nacionales e internacionales de arquitectura. luis.defontcuberta@upm.es

Ignacio de las Casas Gómez. Profesor titular del Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica de la ETSA Madrid. Doctor Arquitecto. Coordinador talleres de Arquitectura y paisaje. 1 y 2. Exposición y catálogo T. Anasagasti. Miembro del grupo de investigación: Las Geometrías de la Arquitectura Contemporánea. Premios nacionales e internacionales de Arquitectura. ignaciocasasgomez@gmail.com