

SOBRE EL MODO DE PROCEDER DE LA ACTIVIDAD ARQUITECTÓNICA. LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA CREACIÓN ARQUITECTÓNICA

Angel Melián García
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

No queremos presentar esta comunicación como un material referido al aprendizaje del dibujar como medio expresivo y reflexivo alrededor de productos gráficos. Ni tampoco suministrar conocimientos e informaciones referidas a algunos productos arquitectónicos y procesos edificatorios.

Lo que pretendemos es presentar un proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias de Análisis de Formas y Expresión Gráfica Arquitectónica, que es una interpretación y que, al mismo tiempo, pueda ser interpretado, entendiendo una interpretación como una «*explicación de conocimientos, dudas y vacilaciones, motivaciones de estudio y experimentación, estado sintético creativo, situación espiritual gozosa e impulso transformador*».¹

Presentamos un material con el que podamos enseñar como se da explicación a lo que comprendemos de los productos arquitectónicos como resultados de procesos. Nos interesa cuales fueron las características del proceso en que fueron construidas las arquitecturas. Lo que nos interesa, por tanto, es conocer ese proceso a través del conjunto de dibujos, textos, maquetas, fotografías y elementos que quedaron registrados en el proceso de hacer arquitectura. Así se derivan nuevas búsquedas.

Pensábamos que sumado esto a nuestros habituales materiales y herramientas docentes podríamos hacer mejor lo que antes ya hacíamos. Nos preguntamos qué puede hacerse que antes no se podía, o no se sabía, es decir, como localizar lo específico que suponga novedad en el encuadre educativo: un distinto modo de hacer que nos identifiquemos con él en el proceder.

Acotado así el campo de reflexión es pertinente presentar las referencias que guían nuestra explicación. Para acometer esta tarea hemos establecido tres referencias básicas a partir de algunos textos y experiencias docentes, que van a ser tratadas como representaciones de producciones culturales.

¹ En primer lugar se propuso considerar un documento concreto, un texto breve, una forma de trabajo y una enseñanza: el «*Mensaje a los estudiantes de arquitectura*» de Le Corbusier, una obra singular que aún mantiene su oportunidad y vigencia. Este texto nos ha permitido modificar nuestro ámbito disciplinar, nos hizo convocar

un continuo de opiniones que nos ha permitido sacar este material de nuestras habituales interpretaciones.

El modo de hacer de Le Corbusier puede ser interpretado a partir de las publicaciones de su obra como el mismo exigía: «*(...), una documentación impecable, todos los planos, todos los cortes, todas las alturas proporcionando la biología y la anatomía rigurosa de las obras consideradas. Textos explicativos, leyendas detalladas, las acotaciones necesarias, etc. ...Boesiger ha hecho de la 'Obra Completa' una manifestación moderna de la enseñanza. Al menos, esa es mi manifestación de la enseñanza. (...)*».²

El hecho de conocer «todos los pasos dados» por Le Corbusier ha encadenado una explicación que nos ha permitido poner en acción distintos materiales y herramientas para trabajar a partir de un determinado momento. En cualquier caso los documentos siguen ahí, vivos, abiertos a nuevas interpretaciones.

² También hemos asumido una serie de trabajos de J. Seguí (*Escritos para una Introducción al Proyecto Arquitectónico, Acerca de algunas Incongruencias en la Enseñanza del Dibujo y del Proyecto Arquitectónico, Introducción a la Interpretación y al Análisis de la Forma Arquitectónica*) editados en tiradas reducidas, que se publican como contribución al entendimiento de la enseñanza de la arquitectura. Conceptos como *la acción de dibujar, la representación, la interpretación, el análisis, la acción de proyectar, enseñar arquitectura*, quedan definidos. Identificarnos con esta explicación nos ha permitido iniciar de nuestro discurso, en la medida de precisar la utilización de estos materiales a la hora de explicar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestras materias.

³ El trabajo en el Taller Integral de Expresión Gráfica y Proyectos (1992-1999) ha sido determinante en nuestra experiencia docente, su dirección ha representado una respuesta empírica en el proceso de enseñar arquitectura, en la exigente traducción de las ideas que hizo de nuestra actividad docente un nuevo trabajo.

El desarrollo de nuestro proyecto docente se produce entonces en un campo de interés, donde *contexto, identi-*

dad, especificidad, pertenencia, modificación, son términos que parecen presuponer una realidad preexistente que hay que conservar transformándola, la memoria como transmisión de la memoria. Una realidad, la isla de Gran Canaria, cuyo conocimiento e interpretación suministran el material que sirve de discurso con lo existente. Para ello recurrimos a operaciones necesarias de delimitación de un campo específico, donde se produzcan acciones lo menos subordinadas posibles a generalizaciones. Acciones que enumeren y jerarquicen sólo las cosas limitadas y concretas contenidas en el campo, entendidas éstas como resultado de la comparación con todo lo que queda fuera.

Este límite necesario responde a la voluntad de enfriar, de sedimentar, de calmar la velocidad aparente de las transformaciones de las imágenes y de las opiniones que suceden en la realidad, y así comprobar si el proyecto está en condiciones de transformar la esencia conservadora que aparece en este mismo proceso.

La actividad del Taller Integral de Expresión Gráfica y Proyectos no sólo tuvo como objetivo docente resolver el proyecto desde el proceso creador, sino acometer el importante trabajo que lo antecede: escoger, disponer, sembrar, excavar, indagar, sin pretender secuestrar toda la experiencia con el proyecto. Es decir, recoger y clasificar lo que queda de lo existente, otorgándole uniformidad arqueológica, reconstruyendo las razones de los procesos inacabados, puestos de relieve, como fundamento de toda transformación.

Nuestro debate sobre el dibujar y proyectar arquitectura, no trataba, ni trata, de dar existencia a un punto de vista desde el cual observar y describir la realidad, sino de la elección del nivel de realidad transformable en materia arquitectónica. La arquitectura tiene la necesidad vital de prolongar a lo largo de todo el proceso creativo las acciones de la construcción de la imagen, hecho específico, en distinta medida, de toda práctica artística.

En definitiva este proyecto docente que presentamos es el resultado de un proceso de pensamiento desde la teoría y la acción. Desde la teoría, a partir de determinados ámbitos conceptuales en la enseñanza de la arquitectura, y más concretamente, en las materias de Expresión Gráfica Arquitectónica: *conocimiento arquitectónico, explicación arquitectónica, modos de la actividad del entendimiento arquitectónico, modos de proceder de la actividad arquitectónica, interpretación y análisis de la forma arquitectónica, expresión arquitectónica*. Desde la praxis, por aproximaciones sucesivas que acaban presentándose como un modelo posible, como un sistema articulado del hacer arquitectura. Este proyecto es la acción, por un lado, de traducir, ajustar y comprobar estos textos y, por otro, de tanteos, razones y observaciones, que derivados de la práctica docente en nuestro medio cultural y definidos por nuestra realidad.

En este curso académico se presenta una nueva propuesta docente para la enseñanza integrada de las asignaturas de Análisis y Expresión Arquitectónica I y II, que permite un planteamiento alternativo en las estrategias habituales de la enseñanza en el Área de Conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica en el ámbito docente de la Escuela de Arquitectura de Las Palmas. El Taller Integral de

Interpretación y Representación Arquitectónica representa un nuevo proyecto docente que integra estas materias y que mantiene la diferenciación por niveles del plan de estudios, aceptando el hecho diferencial de las experiencias docentes correspondientes.

El Taller Integral está organizado, por tanto, en dos niveles sucesivos de complejidad creciente: el nivel de Análisis y Expresión Arquitectónica I, cuyo objetivo es la *interpretación, análisis, síntesis, representación y explicación de una arquitectura y su lugar*, y el nivel de Análisis y Expresión Arquitectónica II, cuyo objetivo es la *interpretación, análisis, síntesis, representación y explicación de la forma arquitectónica, del modelo arquitectónico y del proyecto de arquitectura en un lugar*.

En nuestro método de intención pedagógica es la *creación arquitectónica* el referente principal, a través del análisis formal como esclarecimiento pedagógico, de exploración en los *procesos de creación arquitectónica* a través de un *continuo explicativo de modos de expresión gráficos*.

Una pedagogía creativa pasa por conseguir que el estudiante asuma el riesgo propositivo de la propia ubicación en el mundo. Encontrar en el mundo real un lugar de características análogas a las descritas en el mundo imaginario. Ver la realidad cotidiana creativamente, como algo que puede ser transformado. Para facilitar este proceso al alumno se habilita la fundación de un ámbito creativo en el que instalarse. Este ámbito creativo es la obra de arquitectura, y más concretamente la casa como dimensión íntima de la arquitectura. A través de la obra de arquitectura se encuentran resueltos de manera ejemplar todos los extremos que el alumno debe aprender a organizar.

La obra de arquitectura nos permite colocarnos diferenciadamente en una dinámica organizadora y explicativa de los modos de la actividad del entendimiento arquitectónico. Le Corbusier en «Mensaje a los estudiantes de arquitectura» asentía: «*La arquitectura es organización. Usted es un organizador y no un estilista del tablero de dibujo*».³

Este ámbito creativo aparece cuando la actividad realizada se convierte en un quehacer continuo que se proyecta en un continuo explicativo. Pero este ámbito creativo necesita de un ámbito temático, un continuo temático, como asunto que dirija la acción. El ámbito temático del Taller Integral tiene una doble componente dialéctica, *la atención del habitar*, que introduce en la realidad lo que es específico de la arquitectura, y *la búsqueda de un modelo arquitectónico*, a través del cual y mediante su transformación, el alumno conecta con la tradición del oficio de arquitecto. El ámbito temático específico de la asignatura de Análisis y Expresión Arquitectónica I, se refiere a *la ubicación en el mundo, el acceso a la realidad, la búsqueda de un lugar*, el descubrimiento de las características de ese lugar, tomando conciencia de la propia singularidad de cada cual y desarrollarla con relación a él.

El ámbito temático específico de Análisis y Expresión Arquitectónica II, nos introduce en *la tradición del oficio de arquitecto, mediante la búsqueda de un modelo arquitectónico en un lugar y la transformación de esa realidad a través del proyecto de arquitectura*.

La importancia del proceso en esta dinámica comunicativa nos permitirá establecer un modelo de acción pedagógica que se concreta en los siguientes temas de los que se derivan distintas tareas:

ANÁLISIS Y EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA I:

1. *Ensayo de tareas orientadas de aprendizaje.* Se propone la atención sobre una obra de arquitectura significativa pero asequible de un maestro del Movimiento Moderno. La aplicación como programa de acción del método Cave para aprender a dibujar, hace que el alumno no experimentado descubra, al identificar una forma o reconocer una figura, la capacidad que tiene esta dinámica operativa de integrar los rasgos propios, la gestualidad propia del autor. Instalado en esta acción derivada del método, el alumno es capaz de inventar y seleccionar los elementos, de asimilar las formas en el plano, de no preocuparse demasiado de controlar la proporción, de conocer suficientemente bien las reglas de la construcción de la perspectiva y así continuar y progresar en el proceso creativo con comodidad con el objetivo de obtener la configuración de los elementos en una unidad significativa necesaria para inventar y construir nuevas imágenes.
2. *La construcción del plano del territorio y la construcción de cuaderno de campo.* El plano (la planta) y el cuaderno de campo en nuestra pedagogía se entienden como determinantes iniciáticos. La planta y el cuaderno son un hecho. En la planta y el cuaderno los objetos corresponden a los elementos de la planta del campo de trabajo. La combinación de elementos de la planta representa una conexión de las cosas en la realidad. Esta conexión es la estructura de la planta y el cuaderno y la manera como ellas se combinan es la configuración de la realidad. La realidad en arquitectura es la existencia y la no existencia conjunta de los hechos arquitectónicos conclusos. La planta y el cuaderno son lugares de reflexión. La planta y el cuaderno de dibujos y notas de campo que utilizamos los arquitectos están aquí reunidos en un intento de querer retornar a un punto de partida conceptual y así conmemorar la historia de la arquitectura desde el principio.
3. *El lugar y la arquitectura en la experiencia del Movimiento Moderno.* Se consideran ciertas obras de arquitectura como apreciables, ejemplares o de interés. Entre la consideración de estas obras como apreciables y las elaboraciones que lo argumentan hay cierta circularidad, de manera que estas elaboraciones argumentales sirven para descubrir nuevas obras arquitectónicas apreciables en razón de las cualidades determinadas a partir de obras de partida.

ANÁLISIS Y EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA II:

4. *Elección, copia, apropiación, exploración y explicación de una obra de arquitectura.* Se propone la libre elección de una vivienda familiar, una arquitectura de autor, un género que por su peculiar naturaleza imaginaria invita a ser explorado, y que al mismo tiempo que estimula la actitud activa, implicando desde el principio

la singularidad del alumno, se muestra la necesidad del modelo.

5. *La búsqueda de un modelo arquitectónico y su presentación en un lugar.* En este tema se considera la imagen, o las imágenes, de un modelo arquitectónico como un fragmento de un mundo mucho más amplio. El modelo arquitectónico queda determinado cuando se reconocen y describen sus elementos y se articulan en una unidad significativa. El procedimiento ensayado en el tema anterior debe convertirse ahora en categorización. El alumno debe descubrir categorías aplicables a otro lugar del mundo real.
6. *La realización de un proyecto de arquitectura en un lugar.* Es necesario profundizar otra vez en el modelo arquitectónico, pero ahora para completarlo en un lugar. La nueva imagen del lugar nacerá de la integración del modelo arquitectónico de partida y de la idea, de la ensoñación de una nueva obra.

En nuestra pedagogía el *cuaderno de notas* se establece como medio didáctico para la fijación y registro de dibujos y escritos que concretan una estructura, por lo que enlaza con todas las actividades primordiales de expresión y construcción vinculadas al conocimiento, a la descripción de las ideas, las cosas y a los fenómenos de interpretación basados en la explicación de su sentido por medio de sus configuraciones.

El cuaderno de notas se establece como determinante iniciático que ordena radicalmente el espacio mental del alumno, incluso el espacio físico, no sólo del aula, sino del ámbito del estudio particular de cada cual. El cuaderno como medio nos permite superar la dinámica pedagógica institucional tendente a separar el mundo de las aulas del resto del mundo y su valor como medio gráfico productivo e interpretativo no va a depender tanto de su valor autónomo como obra en sí misma, sino de su vinculación al proceso por el cual el alumno lo transforma en una parte significativa de sí mismo, buscando su sentido comunal y comunicable, insertando la acción en el mundo de los demás.

A través del quehacer continuo –continuo creativo, continuo temático– muchos comportamientos inteligentes, incluso artísticos, quedan configurados en el cuaderno, habilitándose progresivamente el modo de proceder del alumno, su modo de hacer, su búsqueda paciente.

El desarrollo de la actividad productiva e interpretativa, que será básica en los primeros momentos y aún en los primeros niveles, permitirá con el tiempo de aprendizaje elaborar procedimientos propios al alumno, que le permitirán acceder al conocimiento arquitectónico para iniciarse en la interpretación. Al mismo tiempo que se percibe el valor de las obras, se potencian los comportamientos artísticos, que son realmente los que generan los procesos creativos.

NOTAS

- 1 JAVIER SEGUÍ DE LA RIVA: «Introducción a la interpretación y al análisis de la forma arquitectónica», en *Interpretación de la obra de arte*, Editorial Complutense, Madrid, 1996, 1ª ed., p. 54.
- 2 LE CORBUSIER: *Mensaje a los estudiantes de arquitectura*, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1973, 4ª ed.; p.10.
- 3 LE CORBUSIER: *Mensaje a los estudiantes de arquitectura*, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1973, 4ª ed.; p.69.