

EXPRESIÓN E IDEACIÓN. UNA EXPERIENCIA DOCENTE INTEGRADORA

JOSE ANTONIO MERINO SAENZ

CENTRO ESTUDIOS INTEGRADOS DE ARQUITECTURA. (C.E.I.A.) S.E.K. SEGOVIA

El recorte de horas lectivas a los que están sometidos los estudios de arquitectura en España, hace que los programas pedagógicos cada vez se compriman más; esta situación negativa por la disminución de horas de enseñanza y aprendizaje, ha supuesto un vuelco en las asignaturas gráficas de primer escalón, teniendo sin embargo una consecuencia positiva, pues ha obligado a una profunda reflexión de los contenidos y proyectos docentes, organizándose la pedagogía de una forma más intensa para sacar en menos tiempo mejores resultados.

Si esto es verdad en las grandes escuelas de arquitectura de nuestra geografía, es una necesidad aún mayor en las pequeñas escuelas como la que aquí vamos a tratar, pues entre otras desventajas no menores y algún otro rasgo positivo, no se dispone del repertorio de asignaturas optativas que vienen a llenar las lagunas pedagógicas que indefectiblemente tienen todos los programas de asignaturas troncales. La E.T.S.A. de Segovia (S.E.K), integrada en el centro de estudios de Arquitectura (C.E.I.A.) es un ejemplo en el que concurre estas circunstancias.

El presente trabajo refleja el esfuerzo realizado el curso 2002-2003, por cubrir un amplio espectro coherente y trabado de las necesidades pedagógicas del Dibujo en el currículum de esta Universidad.

Deseo señalar que por diferentes canales he seguido los pasos de continua renovación del Departamento de Ideación Gráfica de la E.T.S.A. de Madrid, y por lo tanto las bases pedagógicas que he llevado en el desarrollo del curso están inspiradas en el planteamiento del citado Departamento, en cuya dirección se encuentra D. Javier Seguí.

También el hecho de haber sido profesor de Proyectos de entidades privadas me ha dado una perspectiva interesante y enriquecedora sobre los Instrumentos Gráficos y de Pensamiento que son imprescindibles a los alumnos en sus actividades proyectuales. En este sentido, la renovación constante que ha tenido el Departamento de Ideación Gráfica de la E.T.S.A.M. para establecer las conexiones entre Dibujo y el pensamiento gráfico y el proceso de Proyecto ha sido para mi fundamental.

En el Programa de Estudios de Arquitectura de la Universidad S.E.K. existen tres asignaturas directamente relacionadas con el lenguaje gráfico, que sirven de mediación respecto al proceso proyectual; Pero es el Dibujo Arquitectónico a la que por Proyecto Docente y créditos, está confiada de forma intensa el proceso inventivo relacionado con el Pensamiento Arquitectónico.

Las consideraciones pedagógicas inspiradoras de esta experiencia docente desarrollada el curso 2002-2003 de forma esquemática han sido:

- Consideración del dibujo y de las prácticas gráfico-plásticas en el sentido más amplio, como un medio adecuado para la invención de la Arquitectura.
- Acometer el arranque del curso desvinculando las producciones gráficas de la representación convencional. La práctica docente nos demuestra que no existe una correlación directa entre el nivel gráfico de representación convencional y la facilidad de acometida del proceso inventivo del proyecto.
- Relacionar los trabajos propuestos con las corrientes artísticas del siglo XX, integrando las Vanguardias y Postvanguardias en la Pedagogía desarrollada.
- Plantear las conexiones más importantes entre el proceder gráfico-plástico, el Pensamiento Arquitectónico y los procesos de Proyecto; Introduciendo de forma natural, ejercicios relacionados con el proceso de invención.
- Capacitar al alumno con técnicas que le permitan el uso abierto, sugerente y dinamizador del lenguaje gráfico-plástico, posibilitando explorar y descubrir sus propias imágenes y configuraciones espaciales en todos los ejercicios desarrollados.
- Ubicándonos en diferentes entornos urbanos como marcos de referencia, desarrollar la capacidad de Dibujo de Síntesis y Abstractivo.
- Introducción de forma progresiva de las pautas estructuradoras de la representación, que tienen que ver con la visión natural y la invención de la Perspectiva, sin pérdida de la capacidad de Narración y Argumento.
- Incorporación de la práctica fotográfica, trabajos con la materia, maquetas y técnicas digitales.

Los trabajos desarrollados durante el curso de forma simultánea están planteados esquemáticamente en tres campos de exploración:

Después de un arranque del curso en el que a los alumnos se les introduce gráficamente en el campo de la expresión, donde cobra protagonismo el Gesto y el desarrollo de su Imaginario personal, mediante estímulos visuales y dibujos rápidos, comenzamos a trabajar con el espacio arquitectónico, referenciando sus producciones a arquitecturas construidas y generando sus propios espacios a partir de la luz.

En segundo lugar, en relación con el trabajo anterior, se plantea en un ámbito territorial cargado de significación y simbolismo, trabajos que pretenden leer, interpretar y explorar entornos urbanos de una forma abierta, sintética y generadora de nuevas configuraciones.

Y por último de una forma progresiva se van introduciendo las pautas estructuradoras de la construcción espacial, así como la aparición de la narración y el argumento asociado a ellas en sus producciones.

El primer trabajo que desarrollamos a lo largo de todo el curso con intensidad modulada por los otros dos, está basado en la luz. El objetivo de este trabajo es iniciar al alumno en la conquista del espacio, siendo el desencadenante de ellos la luz, y esto lo hemos experimentado en dos ámbitos:

A). Dibujo del natural a base de manchas, dibujos atmosféricos, difuminados, borrados... buscando los alumnos, situaciones donde la luz genere y modele el espacio (la Universidad S.E.K. se encuentra en el Convento de Sta. Cruz, sucesión de patios y claustros, Iglesia Gótica-Renacentista, situada en la falda norte de la ciudad de Segovia, a mitad de ladera y por donde discurre el río Eresma. El paisaje es excepcional, tanto por su arquitectura como por su enclave en el paisaje y no podíamos desaprovechar las oportunidades que para el desarrollo del trabajo nos ofrecía).

Esta búsqueda de espacios, de argumentos, de luz, se acompaña de la búsqueda y producción de estímulos reflexivos de ámbito literario.

B). A continuación, se plantea la necesidad de producción a otra escala, a base de maquetas, donde el alumno experimenta y genera sus propios espacios en los que el argumento de partida es la luz.

Estas maquetas, fotografiadas y dibujadas, son elaboradas a través de continuas reflexiones colectivas, se van haciendo más complejas, nos liberamos del cubo, introducimos la transparencia como generadoras de nuevos ámbitos.

Los límites de la maqueta de luz, se convierten en la piel perforada de un artefacto con cualidades espaciales, cobrando valor su materialidad, y donde lo realmente importante es como estas membranas relacionan el espacio interior con el exterior: Aparecen la planta, la sección, y la piel como un todo que dependen entre si.

A lo largo de este proceso se van dando referencias Gráficas, Escultóricas, Arquitectónicas de obras históricas conceptualizándolas de forma precisa.

Como síntesis final se entrega el proceso desarrollado a base de Dibujos y Fotografías de los espacios producidos.

De forma simultánea hemos trabajado en el entorno territorial y urbano de la ciudad de Segovia y en el de la Ciudad de San Sebastián, con apuntes y trabajos de síntesis, proponiendo como objetivos captar los rasgos y cualidades esenciales del Paisaje y Espacios Arquitectónicos.

Sobre este material se reflexionó abundantemente en clase y se ha reelaborado con otros medios y técnicas más densas y matéricas que los propios dibujos. Realizando abstracciones que posteriormente se han manipulado en orden a su transformación.

El tercer campo de trabajo relacionado y yuxtapuesto a los anteriores, ha sido el ir introduciendo las convenciones estructuradoras de la representación en el estudio de espacios urbanos completos y complejos y donde a la conquista de la perspectiva visual se le asocia las nociones de Ubicación y Argumento, siendo este el resultado de la comprensión de estos espacios a través del trabajo de plantas y secciones. Posteriormente estos trabajos se han interpretado utilizando referencias de obras históricas.

En definitiva, el ánimo que me ha impulsado ha sido abrir el campo de visión del alumno, ensayando a que el paso al escalón de proyectos haya sido iniciado desde su primer contacto con sus producciones gráficas.