

El workshop entre docencia e investigación

RESUMEN. En la actualidad el workshop es un instrumento muy utilizado a nivel académico. Suele ser el resultado de iniciativas particulares (cátedras, departamentos) que se llevan a cabo con finalidades y estructuras (procedimientos) variadas, con independencia del calendario académico oficial. En general se detecta una absoluta heterogeneidad que denota la falta de una o más metodologías que puedan ayudar a conseguir mejores resultados. La finalidad de esta comunicación es por lo tanto sugerir, sobre la base de nuestra experiencia directa, una metodología que pueda ser objeto de debate para elaborar en el futuro nuevos criterios. En nuestro caso se trata de estructurar el workshop como instrumento de convergencia entre investigación y docencia en arquitectura a través de categorías de intervención y parámetros – guía .

PALABRAS CLAVE: workshop, investigación, docencia, programación, tema, procedimiento

Graziella Trovato

Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid
Av. Juan de Herrera, 4. Ciudad Universitaria. Madrid. graziella.trovato@upm.es
Nº Teléfono o Fax: + 34 91 3081162

Polyxeni Mantzou

Escuela de Arquitectura de Xanthi - Demokritus University of Thrace
Ktirio Bibliothikis, Kimmeria, 67100, Xanthi, Grecia. pmantzou@arch.duth.gr
Nº Teléfono o Fax + 302651066667

0. Introducción

En un breve espacio de tiempo, en realidad unos pocos siglos, nos fuimos acostumbrando a la institucionalización de la educación arquitectónica, a la progresiva propagación de su producción teórica y a la aparición de la investigación, que en este campo sin embargo, sigue siendo bastante incomprendida. Está claro que la arquitectura es un oficio irrevocablemente ligado a aspectos prácticos y constructivos. No obstante, el papel de la teoría y de la docencia está bien fundado desde la antigüedad y, aunque ambos hayan experimentado cambios trascendentales en los últimos tiempos, su necesidad y su importancia son hoy incuestionables.

Por otro lado, la investigación arquitectónica constituye a veces un terreno de límites borrosos incluso para los propios arquitectos que no acaban de comprender su función y su misión en relación con la práctica, la educación y la elaboración crítica y teórica. Sin embargo, la investigación podría servir como el campo idóneo para el encuentro de todo lo demás. Para esto es necesario elaborar estrategias y herramientas que permitan entrelazar práctica, docencia y teoría de la arquitectura en un tejido hilado con intervenciones procedentes de otras disciplinas, más o menos afines a primera vista.

Una herramienta interesante nos parece la organización de workshops destinados a presentar conclusiones provisionales e inconclusas de grupos de investigación que quieran abrir un debate sobre los resultados alcanzados en su trabajo y así crear las condiciones para el encuentro entre distintas formas de operar. Es decir workshops dirigidos a los estudiantes de arquitectura de grado y post-grado, pero no exclusivamente, que puedan incluso formar parte del plan de estudios y permitir la obtención de créditos por su participación en ellos.

Lo importante es, en terreno neutral, crear las condiciones para el encuentro entre profesionales de la arquitectura, teóricos e investigadores, alrededor del tema que en cada caso proponga el grupo de investigación, procurando que intervengan otras disciplinas, tanto a nivel de alumnado como a nivel docente. Así el intenso intercambio y la interacción entre los participantes podría servir para que cada uno vuelva a su campo realimentado de los demás.

En la actualidad el workshop es un instrumento muy utilizado a nivel académico. Suele ser el resultado de iniciativas particulares (cátedras, departamentos) con finalidades y estructuras variadas. En general se detecta una absoluta heterogeneidad que denota la falta de una o más metodologías que puedan ayudar a conseguir mejores resultados.

1. Objetivos.

La finalidad de esta comunicación es por lo tanto sugerir, sobre la base de nuestra experiencia directa, una metodología que pueda ser objeto de debate para elaborar

nuevos criterios. En nuestro caso se trata de estructurar el workshop como instrumento de convergencia entre investigación y docencia.

Nuestra experiencia en este campo, con la organización de una serie de workshops realizados en España y Grecia en los últimos dos años, nos lleva a proponer la elaboración de “parámetros – guía” para el mejor rendimiento del workshop como instrumento de conexión entre docencia e investigación. La definición de temas como la relación entre la producción teórica (clases magistrales, tutorías, etc.) y la práctica, el contexto, la duración, el periodo del año y la vinculación con el curso académico, la selección del alumnado así como el equipo de profesores implicados, puede contribuir a configurar una metodología finalizada a potenciar el workshop como herramienta que entrelaza investigación y docencia en arquitectura.

2. Metodología

La estructura idónea para reforzar el aspecto central del intercambio, que es la base del workshop, sería a nuestro aviso una alternación entre teoría y práctica que permitiera, en el breve espacio de tiempo que dura el encuentro, pasar de la reflexión a la actuación y viceversa. Esta vinculación bidireccional, en un marco definido y limitado pero neutral y equilibrado, nos parece trascendental no sólo para los estudiantes sino también para los docentes, en este caso los investigadores que componen el grupo de tutores.

La organización de un workshop para obtener los resultados deseados, puede resultar bastante complicada, ya que intervienen en ello una serie de factores, algunos relacionados con la propia esencia del tema investigado y algunos más bien ligados al procedimiento, que resultan decisivos para el desenlace final. Incluso “tema” elegido y “procedimiento” podrían indicarse como categorías básicas para el análisis de las problemáticas que convergen en la organización del evento y su estructuración sucesiva.

2.1. El Tema del workshop

En lo que se refiere al tema intervienen diversos factores que pueden ser analizados para su sistematización y procedimiento. De hecho pueden mencionarse aspectos como: a) la selección del tema, b) la selección de los tutores, c) la selección de los participantes, d) la formación de grupos de trabajo, e) la estructuración de las clases magistrales.

a) El primer paso es, sin lugar a dudas, la selección del tema. Esta es la inicial motivación para los organizadores y para los participantes y tiene un papel decisivo en el desarrollo del workshop. Del tema depende mucho la posibilidad de un intercambio fructífero entre teoría y práctica, ya que el tema tiene que poder abrirse de modo equilibrado tanto a aproximaciones teóricas, provenientes a veces de campos incluso ajenos a la arquitectura, como a la realización de proyectos a corto plazo, que suponen una rápida comprensión y acercamiento al tema. Es

imprescindible, encontrar un equilibrio entre la apertura y la vaguedad del tema y asimismo entre sus afinidades con otras disciplinas y su centralidad para la propia arquitectura. El tema tiene que ser un lugar de encuentro, entre teoría y práctica, entre arquitectura y otras disciplinas, entre lo abstracto y lo concreto. Por supuesto, hay workshops con un tema muy concreto, solamente destinado a la arquitectura, etc. y también workshops con temas muy abstractos que funcionan muy bien y dan resultados satisfactorios. Sin embargo, para que el workshop sea un instrumento de investigación que produzca la aproximación de la teoría con la práctica y instigue de esta modo una evolución en la educación, el tema tiene que funcionar de manera transversal, tiene que ser un lugar común, un cruce donde concurran todos aquellos aspectos cuyo intercambio pretendemos.

b) La selección de los tutores es otro factor de gran relevancia para la organización de un workshop. La arquitectura siempre ha sido una disciplina difícil de delimitar y confinar, ya que sus afinidades tanto con las artes como con las ciencias son inherentes e inmanentes. La teoría arquitectónica se acerca a campos muy diversificados, como son la filosofía, la física, las matemáticas, la sociología, la biología, la antropología, para mencionar sólo algunos, y busca hoy herramientas y métodos para profundizar y desarrollar su propia investigación. En la educación del arquitecto, como también en su cotidianidad, esta apertura al pensamiento de otras disciplinas no es siempre factible, razón que hace más imperativa, en un workshop destinado a promover el intercambio y la evolución del pensamiento y la práctica arquitectónica, la presencia de tutores provenientes de varias disciplinas. Aún así, la selección de los tutores, que no puede dejar de ser multidisciplinar, tiene que asegurar un equilibrio, para evitar que la gran variedad de puntos de vista produzca un efecto de parálisis en los participantes. Lo más importante es en definitiva conseguir que teoría y práctica se retroalimenten continuamente.

c) Asimismo, la selección de los participantes puede seguir la misma pauta, ya que la interacción entre personas de distinta formación e incluso de nivel de estudios diferente, puede resultar muy enriquecedora para todos los participantes. Lo deseable sería organizar workshops con participantes provenientes de diferentes países ya que la oportunidad de encontrarse con gente de cultura ajena y de carrera disímil aunque con título común, no sólo promueve el intercambio sino que al mismo tiempo, desvela a cada uno las características específicas de su propia formación. Sería pues muy importante buscar una fórmula para que en la multitud de programas de intercambio europeo o internacional, se articulen también algunos de instancia breve para participación en workshops.

d) En este sentido, la formación de grupos de trabajo tiene que promover la mezcla entre personas de distinta formación y nivel de estudios, incluso de nacionalidad, para asegurar debates abiertos y fructíferos. Un punto crítico es la búsqueda de equilibrio entre teoría y práctica, en grupo donde la mayoría de los participantes no tienen formación teórica, ya que esto puede significar un problema a la hora de progresar con los proyectos del workshop.

e) La estructuración de las clases magistrales tiene que proyectarse de modo que los participantes encuentren en ellas el estímulo y el apoyo para posicionarse frente al tema en un primer momento y alimentar sus debates y proyectos a continuación. Las clases magistrales sirven para dar también la posibilidad de reflexionar sobre el tema durante el proceso de elaboración de los proyectos y facilitar el encuentro y el intercambio de los grupos de trabajo, sobre la mesa del debate teórico.

2.2. El procedimiento

Por otro lado hay ciertos factores cruciales que dependen del procedimiento como: a) la duración del workshop, b) el periodo del año elegido c) el contexto físico en el que tiene lugar, d) la programación de las tutorías.

a) La duración del workshop es una cuestión muy complicada de la que dependen las demás decisiones, desde la selección del tema hasta la elección de los tutores y de los participantes. La duración idónea sería la que permitiera a los participantes desarrollar vínculos entre sí y profundizar el tema mediante el proyecto incluso dedicándose al evento de manera exclusiva. Desde un fin de semana, que es una duración corta, pero que podría, con la organización adecuada, funcionar, hasta una semana, o incluso a veces 10 días, los workshops pueden operar con la intensidad imprescindible, que supone trabajar durante todo el día y así crear también una condición de comunión entre los participantes, dado que incluso las comidas están incorporadas en el programa.

b) El período del año idóneo depende mucho de donde se organice el workshop y de quienes participen en ello. Es muy importante tener la posibilidad de trabajar en un espacio abierto, lo que supone evitar las temperaturas extremas. Fundamental es la programación de este tipo de actividad dentro del calendario académico para facilitar la participación tanto de estudiantes como de profesores y para encajar sus contenidos dentro de los temarios habituales. En todo caso, ya que la dedicación de los participantes debería ser exclusiva, es preferible acortar los tiempos. Se consigue de este modo mantener al grupo de personas que participa en ello totalmente volcado en el desarrollo de la actividad, mientras esta dura.

c) El contexto físico donde se sitúa el workshop tiene también un papel decisivo. Si se opta por un taller multidisciplinar, abierto y volcado a la estimulación del intercambio, es necesario encontrar un terreno neutral, pero en todo caso equipado con lo necesario para facilitar el trabajo de los participantes y las clases magistrales. Incluso se podría proponer, aunque no siempre es fácil, la localización del workshop fuera del lugar de domicilio de los participantes, ya que este hecho favorece el desarrollo de la comunión entre ellos.

d) La programación de las tutorías interviene en la organización del trabajo de los participantes y puede contribuir decisivamente a obtener un producto final por cada grupo de trabajo. Los participantes se enfrentan de hecho a dos problemas nuevos: producir resultados en un plazo corto de tiempo y trabajar con personas que tienen formación y métodos diferentes. Las tutorías tienen por tanto que estar programadas

para evitar ese tipo de problemas y al mismo tiempo facilitar el debate y el intercambio, no sólo entre los miembros del mismo grupo sino también entre los distintos grupos.

3. Experiencias.

Las experiencias que se mencionan a continuación se han llevado a cabo como actividades del Grupo de Investigación Interfaces Arquitectónicas, con la voluntad de determinar un estimulante encuentro para la reflexión y la producción al mismo tiempo. En cada workshop se ha optado por dar distintos enfoques a varios de los parámetros-guía que ya hemos analizado, intentando así y, con la experiencia simultánea adquirida mediante nuestra participación en workshops organizados por otros, establecer algunas pautas para la futura organización de workshops y alcanzar el mayor rendimiento.

- El workshop *Networks and Interactive Places* tuvo lugar en Xanthi, Grecia, del 3 al 11 de diciembre del 2007. Su tema se centró en un lugar específico de la ciudad de Xanthi, el Limnio, un gran parque desolado en la periferia del centro de la ciudad. Se organizaron siete clases magistrales, en su mayoría por paisajistas, arquitectos y artistas y participaron estudiantes de arquitectura de grado y postgrado. Las clases magistrales se organizaron al final del día y fueron también una oportunidad para el debate y el intercambio de lo sucedido durante el día. Los participantes se dividieron en grupos de trabajo de 6-8 personas de diferentes niveles de la carrera o del postgrado, y trabajaron sobre proyectos efímeros para el parque, destinados a promover su animación y mejor integración en la vida de la ciudad.

Fig. 1. El workshop *Networks and Interactive Places*

Algunos de los proyectos se centraron en la construcción de situaciones destinadas a provocar la interactividad con los paseantes; en otros casos se trabajó sobre la interpretación manipulada del entorno, el enfoque de ciertos aspectos del parque a través de sugerencias artificiales que modifican la mirada. El contexto físico fue la Escuela de Arquitectura de Xanthi y el propio parque del Limnio. Durante el transcurso del workshop se activó un blog para facilitar el intercambio entre los participantes. (interactivelandscapes.blogspot.com)

Fig.2-3. El workshop *Networks and Interactive Places*

- El workshop *Unchangeable Unbuilt: Art and Architecture – The Thalamus Project*, tuvo lugar en Atenas, Grecia, de 3 a 9 de julio del 2008. Fue parte del programa UNBUILT, organizado por el museo bizantino de Atenas (www.byzantinemuseum.gr/unbuilt/unbuilt.htm). Su tema central era la convergencia entre arte y arquitectura mediante la progresiva e ininterrumpida evolución de las inconstruibles representaciones. A los participantes se les pidió investigar el tema de la representación en relación con el tálamo, y las diversas lecturas de la palabra. Los tutores eran arquitectos, artistas y teóricos y los participantes eran estudiantes de Bellas Artes y de Arquitectura de la carrera y del postgrado. Para la formación de los grupos de trabajo se insistió en la mezcla entre arquitectos y artistas y se formaron grupos de 2 hasta 6 personas. Los participantes proyectaron sus propuestas para el tema del tálamo y las materializaron luego en el espacio abierto del museo Bizantino de Atenas, donde quedaron expuestas durante un mes y medio. Las clases magistrales tenían lugar al principio de cada jornada en la Universidad. El trabajo en situ se realizaba por la tarde en el museo Bizantino.

También en este caso se activó un blog, como instrumento de intercambio entre los participantes. (unbuilt-thalamus-project.blogspot.com).

Fig. 4- 5. El workshop *Unchangeable Unbuilt: Art and Architecture*

- *Jardines de repente* es el título del workshop realizado, en el segundo semestre del 2007, en el Campus de la Universidad Camilo José Cela de Madrid¹ como actividad del Grupo de Investigación “Interfaces Arquitectónicas en Paisajes Culturales” de la Universidad Camilo José Cela. Se eligió un tema transversal y urgente como el paisaje como campo de reflexión y acción. El grupo de tutores se formó entre los integrantes el grupo de investigación y paisajistas de diferentes formación y proveniencia invitados para el evento. Esta mezcla se llevó a cabo desde una precisa voluntad de responder a las exigencias de formación multidisciplinar del alumnado así como de fomentar el intercambio de conocimientos en el seno del cuerpo de profesores. Por otro lado se programó el workshop en dos fases dislocadas en periodos cortos distintos. El sentido era desarrollar una primera fase de proyecto y aproximación directa al paisaje y una segunda de acción (construcción) de un jardín. Un tipo de actividad esta última en la que el grupo de paisajistas invitados son expertos. El taller *le balto* en especial imponía un método de trabajo ajeno a todos, con materiales de trabajo como la arcilla que eran nuevos tanto para los alumnos como para los profesores. Se eligió como base para el desarrollo de las actividades un pabellón aislado en el campus, situado en medio de la naturaleza, en proximidad de un arroyo. Las clases magistrales servían de apertura y cierre, fomentando la reflexión y el debate. Las tutorías se realizaron en inglés en sesiones de mañana y tarde, intentando estimular el avance de cada grupo en sus intenciones. El primer paso que se pidió fue dar un nombre a cada proyecto. El acto de renombrar obligaba a una toma de posición, a una declaración de intenciones que se mantenía a lo largo del proceso.

Fig. 6. El workshop *Jardines de repente*. Los estudiantes han marcado un ambito de « huerta » a lo largo del arroyo y *le balto* realizan la tutoría.

Fig. 7-8. El workshop *Jardines de repente*. Arriba uno de los trabajos « huellas » y abajo *le balto* durante las tutorías: midiendo el tiempo

3. Conclusiones

La organización de workshops para promover el encuentro entre teoría y práctica, entre el mundo profesional y la investigación y entre varias disciplinas, es una herramienta adecuada que puede ser utilizada tanto a nivel de estudios de grado y post-grado como, incluso, en la vida profesional. A través de diversas experiencias de organización de actividades de este tipo, se presentan unas pautas a tener en cuenta a la hora de proyectar un workshop.

Se ha hecho especial hincapié en la importancia de elegir un tema que sea por un lado concreto y por otro sugerente y abierto. Por otro lado se ha insistido en la multidisciplinad de los tutores y de los participantes para favorecer el intercambio. La arquitectura se alimenta de campos ajenos a ella, con tal de que existan las herramientas necesarias para instigar y fomentar la incorporación de nociones, conceptos y métodos. La formación de grupos de trabajo mixtos es imprescindible para la concienciación de todos sobre las singularidades de su formación y su modo de trabajar. Se ha visto que los artistas por ejemplo, son mucho más directos y espontáneos y deciden rápidamente pero luego les cuesta materializar sus propuestas, mientras que los arquitectos tardan en decidirse pero son mucho más sistemáticos. Otro parámetro importante a tener en cuenta es la duración del workshop, que no debe extenderse demasiado para no quitar intensidad y devoción, pero tampoco acortarse mucho para que el intercambio sea substancial y profundo. El contexto y el periodo de tiempo elegido deben asegurar el trabajo en espacios abiertos y promover la sensación de comunidad que se crea entre grupos de personas que comparten un proyecto de manera intensa en un corto plazo. Las clases magistrales y la programación de las tutorías constituyen una herramienta efectiva para posicionar a los participantes, impulsar sus proyectos y controlar el desarrollo de estos. Por último nos parece fundamental en el futuro incorporar estas actividades dentro del calendario académico oficial y más aún dentro de los programas de intercambio para estudiantes y profesores que existen a nivel internacional.

Bibliografía

La ausencia de una bibliografía específica sobre este tema confirma la urgencia de un debate. Muchas son en cambio las publicaciones específicas de workshops realizados en diferentes campos disciplinares.

Biografía

Graziella Trovato es Arquitecta por la Universidad de Palermo y Doctora en Arquitectura por la U.P.M. Es profesor asociado del Departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Pertenece al grupo de investigación "Paisaje Cultural. Intervenciones contemporáneas en la ciudad y el territorio". Es autora de diversas publicaciones en libros y revistas internacionales.

Polyxeni Mantzou Polyxeni Mantzou es arquitecta por la N.T.U. Athens, Doctora en Arquitectura por la U.P.M. Es profesora titular de la Escuela Superior de Arquitectura de Xanthi, Demokritos University of Thrace, Grecia, y profesora en los cursos de postgrado de la Universidad de Ioannina, Grecia y de la Hellenic Open University. Ha ganado diversos premios en concursos de arquitectura y publicado artículos en revistas de arquitectura.

---

¹El workshop se activó como actividad del Grupo de Investigación “Interfaces Arquitectónica” de la Universidad Camilo José Cela, dirigido por Graziella Trovato. Fue organizado por: Graziella Trovato (Directora), Marta Pastor, Uriel Seguí, Alicia Ozamiz. Profesores invitados: Atelier le balto, Michela Pasquali, Diego García Setién y Polyxeni Mantzou.