

La observación frente a la representación. Una experiencia fenomenológica docente durante el confinamiento domiciliario COVID-19

Ángel Allepuz Pedreño, Jorge Domingo Gresa, Pablo J. Juan Gutiérrez
Universidad de Alicante

Figura 1. Autor: José Revenga Martínez. Ejercicio resuelto sobre el enunciado de composición de un bodegón frente a una ventana utilizando técnicas cubistas. 2020.

Resumen / Abstract

Presentamos un estudio de casos basado en ejercicios elaborados por estudiantes de AIG 1 reclusos en sus casas durante el estado de alarma COVID-19 a un mes del inicio del curso. Restringido el material disponible y aislados, los estudiantes afrontaron autónomamente ejercicios basados más en la observación de fenómenos asociados a la percepción del paisaje y a las cualidades de la luz natural que en el aprendizaje y aplicación de habilidades en técnicas gráficas. Mostramos aquí los planteamientos de los ejercicios y resultados de las dos líneas de observación propuestas focalizadas en el uso arquitectónico del hueco en el cerramiento: la mirada que se proyecta desde el interior hacia el exterior, acudiendo al clásico tema de la ventana como marco del paisaje; y aquella que transita desde el exterior hacia el interior, centrada en la observación de los efectos de la luz natural sobre un espacio interior y los modos de modularla. Alineados con la línea cognitiva que considera la acción de dibujar como una educación visual, los estudiantes convirtieron sus habitaciones en laboratorios o talleres donde experimentar fenómenos visuales y afinar su mirada. Los resultados muestran vías de aprendizaje eficaces basadas en la observación de los fenómenos y su registro.

Palabras clave / Keywords

Docencia, dimensión cognitiva del arte, restricciones, fenomenología, educación visual.

1. Introducción

Le Corbusier atribuía su éxito profesional a esas mañanas privadas de contemplación artística (Currey, 2014, p. 185)

En el mes de marzo de 2020, de un día para otro, la docencia presencial quedó interrumpida por la entrada en vigor del estado de alarma que nos mantuvo reclusos en nuestras casas durante un periodo de tiempo, entonces imprevisible, de varios meses. Esta reclusión efectiva de los estudiantes supuso la restricción de la movilidad circunscrita al espacio de su habitación o vivienda. Además, no podían adquirir fácilmente ningún material de dibujo. Toda información del exterior era recibida a través de la ventana o balcón de su habitación. Se daba una circunstancia excepcional: los estudiantes podían observar la variación de las condiciones del paisaje exterior y de la iluminación de su estancia a todas las horas del día. El tiempo dedicado a la contemplación no era un problema.

1.1. Antecedentes

Este trabajo se puede encuadrar dentro de la línea de aprendizaje que basa el desarrollo del ingenio en la limitación de los temas y medios disponibles. Estas “restricciones” permiten concentrar el esfuerzo en objetivos y aspectos de la creatividad humana distanciados de la búsqueda de una cualificación meramente técnica y un dominio instrumental de las habilidades gráficas.

1.2. Objetivos de la investigación

Creo que los condicionantes son el medio de encontrar el camino. Cuando no existen el problema es mayor, aunque parezca una paradoja. Álvaro Siza (de la Mata, et al., 1988).

Modificamos los ejercicios habituales para marcar unos objetivos específicos consecuencia de la adaptación docente a las circunstancias imprevistas para transformar un problema en una oportunidad para lograr los siguientes objetivos:

1ª Mantener incólume la conexión entre el profesor y los estudiantes y generar un ritmo de trabajo basado en un flujo de información transmitido por videoconferencia dentro del horario habitual de las clases ordinarias enriquecido por la apertura de un repositorio digital permanentemente accesible donde guardar los ejercicios, la bibliografía y el material didáctico.

2ª Promovimos la reducción del manejo de técnicas gráficas que no era posible explicar sin la interacción profesor-alumno o alumno-alumno propia del trabajo colaborativo en el aula. Por el contrario, priorizamos la concentración de la actividad del estudiante en la observación de los fenómenos visibles, afinando su capacidad de observación y percepción en detrimento de la acción.

3ª Siguiendo a Ken Robinson (2012, p. 272) procuramos: “Alejar la presencia de dos factores que no

Figura 2. Autora: Cristina Sánchez. Composición de resultados de la serie de los ejercicios n.º 9, 10 y 11 realizados por la estudiante. 2020

Figura 3. Autores: José L. Fdez. Dalmau (1 y 2) y Cristina Sánchez (dcha), .Composición de resultados de los ejercicios n.º 9, 11 y 12. refuerzan la creatividad: El plan de estudios rígido y la evaluación como fin.”

El objetivo de esta investigación ha sido explorar el resultado de una actividad basada en la observación de los hechos perceptibles, de los fenómenos, y registrarlos; más que en reproducirlos gráficamente o en idear formas.

2. Metodología, casos, discusión y conclusiones

Contra la literatura de la imaginación yo he hecho literatura de observación. (Pla, 1976, min. 10:01-10:14)

2.1. El cuarto como laboratorio

Figura 4. Autor: Á. Allepuz. Composición de algunos ejemplos incluidos en el ejercicio de vacaciones de S. Santa 01 (VSS. 01), 2020.

Figura 5. Autora: Esther Oliver. Ejemplos de resultado del ejercicio de Semana Santa 01, VSS.01. 2020.

La idea seguida fue acercar al estudiante al ambiente de taller, de estudio o laboratorio donde los creadores pasan una gran parte de su tiempo de trabajo en solitario. La relación con el exterior se producía en todo caso por medio de la ventana, así que diseñamos un conjunto de ejercicios que exploraran dos condiciones básicas perceptuales que debe cumplir este elemento arquitectónico: permitir mirar e iluminar. Desde el interior hacia el exterior, la ventana tiene la cualidad de enmarcar el paisaje de un modo selectivo e intencional (fig. 4 y 5). Desde el exterior hacia el interior, la ventana funciona como un mecanismo para graduar cuantitativamente y cualitativamente la luz natural.

2.2. Casos.

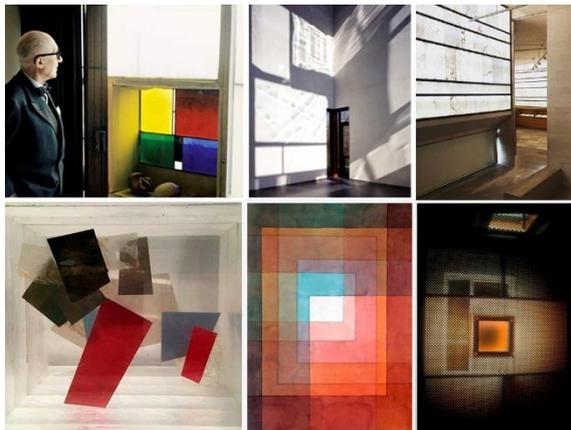

Figura 6. Autor: Á. Allepuz. Composición de ejemplos incluidos en el ejercicio de vacaciones de Semana Santa 02 (VSS. 02). 2020.

Figura 7. Autores: F.Olausson, N. Wojtaś y J.Luis Fdez. Dalmau. Resultados del ejercicio VSS.02. Pruebas en ventana, croquis y maqueta con vidriera con luz a hora distinta. 2020

Los ejercicios sobre la ventana daban continuidad a la programación del curso, a la vez que introducían al alumno en los temas a tratar en los ejercicios experimentales. Ocuparon tres semanas consecutivas. El primero sobre el uso intencional del color y la transcripción a grados de luminosidad del paisaje visible desde la ventana fundamentado en la pintura fauvista de Matisse -práctica 9. El siguiente sobre un proceso de abstracción a partir de un tema figurativo como referentes del que no se acaba de desligar siguiendo los ejemplos de Lyonel Feininger y Nicolas de Staël -práctica 10. Continuamos con el estudio del cubismo a partir del estudio de Picasso y Gris con la ventana que sirven de ejemplo -práctica 11- y terminamos con el estudio y aplicación al caso del *simultaneismo* de la pintura de Delaunay -práctica 12- (Figura 1, Figura y Figura 2).

Los ejercicios sobre el hueco fueron 5. Trazamos un itinerario que redundaba en el tema; pero penetrando en las variables pautando un conjunto de ejercicios encadenados cuyos enunciados relacionamos:

VSS. 01. Encuadre. El hueco como marco de la mirada (fig. 4 y 5).

VSS. 02. Vibración y cromatismo asociados a la luz. La alteración de las condiciones cromáticas propias de la luz natural -blanca- (fig. 6 y 7).

VSS. 03. La luz bien templada. Los efectos y virtudes de una luz escasa (fig. 8).

VSS. 04. La luz de Van Gogh-la luz de Vermeer. Textura y tersura en las superficies: La velocidad de la luz.

VSS. 05. El espacio cromático según el arquitecto S. Holl (fig. 9 y 10).

Figura 8. Autor: M. Huanca. Resultado del ejercicio VSS.03. Dibujo y serie horaria fotográfica modelo superpuesto a la ventana. 2020

2.3. Discusión

When faced with the unexpected, ours eyes are blind: Karl Popper (Belardi, 2014, p. 49).

La incorporación de la experiencia al aprendizaje es, en el caso de actividades relacionadas con la percepción y la práctica artística, lenta, dificultosa y resultado de la interiorización de nuevas rutinas. La comprensión culmina la secuencia desarrollada por Goodman y Gardner en el programa *Art Propel: production, perception, and reflection + learning* basada en rutinas de pensamiento preconizadas por David Perkins, en concreto a la rutina para explorar estímulos visuales que se enuncia así: Ver-Pensar-Preguntar (Gardner, 1993). Nuestra percepción de la realidad se nutre, fundamentalmente, de la experiencia acumulada en el pasado. La percepción es 90 % memoria. Lo que sucede

Figura 9. Autor: Á. Allepuz. Ejemplos propuestos en el enunciado de la práctica VSS.04. 2020.

ante nuestros ojos pasa, en gran parte, desapercibido. Hay que aprender a percibir el fenómeno nuevo. La mayoría de los procesos perceptivos están aportados por la línea genética y se incorporan a cada individuo desde su nacimiento (Llinás, 2002 y (Gregory, 1998). El cerebro es un sistema cerrado (Gregory, 1965), razón por la que la captura de información procedente del mundo sensible exterior, especialmente la proveniente de un fenómeno no conocido o esperado, es invisible para la percepción. Sólo un entrenamiento basado en una prolongada observación del fenómeno modifica la pauta (Hewitt, 2020). Así operaba tradicionalmente la educación visual basada en el dibujo preciso, y sin renunciar a ello, hemos logrado un buen resultado, gracias al tiempo de reclusión doméstica.

Figura 10. Autor: José L. Fdez. Dalmáu. Resultado del ejercicio VSS.05. Registro horario de los efectos luminicos del plano reflectante de cierre con color y sin color. Serie horaria completa y detalle de tres. 2020.

2.4. Conclusiones.

Voglio vedere, e per questo disegno: Carlo Scarpa (Los, 1967).

Los cursos de dibujo son cursos de educación visual (Marcolli, 1978), y no tanto de destrezas instrumentales. El aserto de que enseñar a dibujar es enseñar a mirar, se ha visto refrendado por la experiencia docente de este curso.

Descargar el acento sobre los medios técnicos y los recursos materiales hasta su reducción al mínimo; profundizar en el afinamiento del principal instrumento -el ojo humano- destinado a la observación reposada de los fenómenos lumínicos en el tiempo, han permitido recuperar el valor de la experiencia sensible visual para la comprensión y el conocimiento. No ha supuesto, en cualquier caso, una merma en la calidad de los resultados.

Referencias

- Belardi, P., 2014. *Why Architects Still Draw*. Massachusetts: The MIT Press.
- Currey, M., 2014. *Rituales cotidianos. Cómo trabajan los artistas*. Madrid: Turner Publicaciones.
- de la Mata, S., Porrás-Ysla Fernández, F. & Siza Vieira, Á., 1988. Entrevista Álvaro Siza. *Arquitectura*, nº 271, pp. 172-197.
- Gardner, H., 1993. *Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad*. Barcelona: Paidós.
- Gregory, R. L., 1965. *Ojo y cerebro. Psicología de la visión*. Madrid: Guadarrama.
- Gregory, R. L., 1998. "Brainy mind". *Brit. Med. Journal*,

Issue 317, p. 1693—5.

Hewitt, M. A., 2020. *Draw in Order to See: A Cognitive History of Architectural Design*. Novato CA: ORO.

Llinás, R., 2002. *El cerebro y el mito del Yo*. Bogotá: Norma.

Los, S., 1967. *Carlo Scarpa: Architetto Poeta*. Venezia: Edizioni Cluva.

Marcolli, A., 1978. *Teoría del campo. Curso de educación visual*. Madrid: Xarait Ed. y Alberto Corazón Ed.

Pla, J., 1976. *Josep Pla a fondo, con presentación de Joaquín Soler Serrano [Entrevista] (8 diciembre 1976)*.

Robinson, K., 2012. *El elemento*. Barcelona: Random House Mondadori,S.A.

Datos biográficos de los autores y Agradecimientos

Ángel Allepuz Pedreño, Universidad de Alicante, allepuz@ua.es. Profesor ayudante doctor del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos. Línea de investigación: Teoría de la representación arquitectónica en relación con el pensamiento visual.

Jorge Domingo Gresa. Universidad de Alicante, jorge.domingo@ua.es. Doctor arquitecto, Profesor TU del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la Universidad de Alicante. Líneas de investigación: Patrimonio gráfico arquitectónico e Ideación gráfica arquitectónica.

Pablo Jeremías Juan Gutiérrez. Universidad de Alicante, pablo.juan@ua.es. Arquitecto por la UPV (2003), doctor por la UA (2012) y profesor ayudante doctor del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la Universidad de Alicante. Mi principal línea de investigación es la que analiza la relación entre el tiempo y el dibujo, la enseñanza, el mundo digital y, sobre todo, el pensamiento y el análisis de la arquitectura.

Agradecimientos.

A los alumnos de Ideación Gráfica Arquitectónica 1 (AIG 1) del Grado en Fundamentos de la Arquitectura del curso 2019-20. de la Universidad de Alicante.