

Dibujando dibujos. Aprendiendo de una experiencia innovadora docente en tres actos

Luis Navarro Jover; Pablo J. Juan Gutiérrez, José Manuel López Ujaque
Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos, Universidad de Alicante

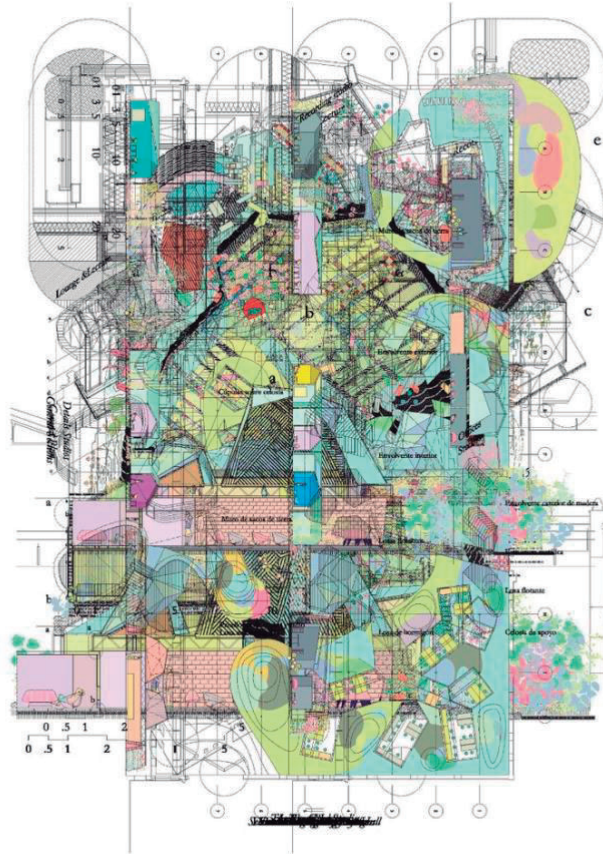

Figura 1. Collage para la Red Bull Academy (2011). Langarita-Navarro Arquitectos.

Resumen / Abstract

El presente trabajo de investigación resume los hallazgos resultado de una experiencia innovadora docente que se inaugura en el curso académico 2021-2022 y perfecciona durante el 2022-2023. El experimento, realizado durante el cuarto semestre del grado en fundamentos de la arquitectura de la Universidad de Alicante y a través de una asignatura de dibujo arquitectónico, consiste en difuminar los límites entre la profesión y el mundo académico mediante la participación activa de los agentes intervinientes, a saber, discentes, docentes, arquitectas y arquitectos de reconocido prestigio de la provincia de Alicante y alrededores. Así, partiendo de una serie de encuentros e intersecciones interactivas en forma de conferencias, mesas redondas y entrevistas, se propone una metodología de trabajo en la que el discente, consciente de su papel activo a la hora de comprender e interpretar lo gráfico, tiene la oportunidad de sintetizar las competencias y capacidades adquiridas en un formato que, aunque exclusivamente gráfico, en la mayoría de los casos excede los contenidos de partida. La políptoton dibujando dibujos evidencia de manera precisa la esencia de las conclusiones en las que la constante autoevaluación, la participación activa, la búsqueda de la radicalidad y la consciente innovación se articularán en torno al elemento común a todos los contextos: la imagen.

Palabras clave / Key words

Innovación docente; dibujo arquitectónico; infografías; autoevaluación

1. Introducción

“My architecture is done with the architect’s medium which is drawings and drawings only” Carlo Scarpa

En un contexto de intencionada excelencia y necesaria innovación, la actualización constante de los contenidos de nuestras asignaturas gráficas es, más que necesaria, imprescindible. La primera de las hipótesis de partida surge precisamente de este hecho, y es esta: vincular el mundo académico con el profesional garantizará que nuestros esfuerzos por dotar de sentido y validez a lo aprendido en las aulas no sean en vano. Las alumnas y los alumnos tendrán ocasión de comprobar la pertinencia de lo aprendido en tanto en cuanto que parte de un proceso real y profesional.

La segunda hipótesis que sustenta esta experiencia subraya la dirección contraria y recuerda el papel mediador de la Universidad; esto es, permite abrir una vía de comunicación e interacción con las arquitectas y arquitectos a través de sus dibujos. El recuerdo de lo gráfico como instrumento para el pensamiento (frente a la realidad de su papel como herramienta para la construcción) enriquecerá las lecturas y potenciará su utilidad más allá de su identificación como pieza del proceso de la de edificación.

2. Acto 1. Dibujando el acontecimiento

El experimento comienza a ponerse en práctica durante el curso académico 2021-22 con una selección de estudios de arquitectura que cumplen una doble condición: la excelencia y la proximidad. Desde principio de curso y durante todo él, las alumnas y los alumnos fueron asignados a las viviendas dibujadas y construidas por los arquitectos alicantinos escogidos. De esta manera, los resultados del aprendizaje diario en clase pueden ser aplicados al proyecto común y global que significa el dibujo (comprensión e interpretación gráfica) de una vivienda real. Si, como decía Rudolf Arnheim, “ver es comprender” (Arnheim 1999, 58), la elaboración de los *instrumentos para posibilitarlo* que significan los dibujos de arquitectura a desarrollar supondrá una comprensión, primero, y una interpretación, después, que permita la selección y autoevaluación necesaria. O, dicho de otro modo, dibujar bien un objeto arquitectónico implica necesariamente una comprensión e interpretación madura del mismo. Este es el objetivo final de la asignatura: demostrar criterio gráfico, *conditio sine qua non* para ello.

Así, para el discente, todo ocurre bajo un marco de coherencia donde el día a día de curso, los contenidos y los ejercicios intermedios, se entienden como parte de un proceso de aprendizaje que debe sintetizarse en el ejercicio troncal; esto es, la comprensión, interpretación y apuesta gráfica a propósito de la vivienda asignada. El comienzo es el mismo para todas y todos y ocurre en febrero en forma de evento, al principio del semestre y coincidiendo con el *Mes Cultural* de la Escuela Politécnica Superior de la

Universidad de Alicante. En el curso académico 2021-22 dicho evento supuso una conferencia de uno de los autores de las viviendas escogidas y una serie de entrevistas, en formato vídeo, del resto.

El acontecimiento, en este caso en forma de conferencia y entrevistas, supone verdaderamente una lectura e interpretación de la arquitectura que, inevitablemente y como veremos, condicionará su representación gráfica.

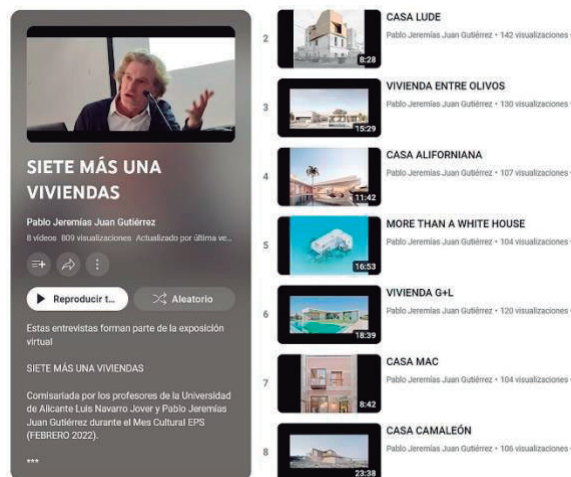

Figura 2. Acontecimiento curso 2021-22: Conferencia de Alfredo Payá Benedito, Casa Lude de estudio Aranea, Vivienda entre Olivos de COR arquitectos, Casa Aliforniana de Subarquitectura, More than a white house de Play Studio, Vivienda G+L de Rocamora y Moho arquitectura, Casa Mac de la Errería y Casa Camaleón de Isaac Peral arquitecto. Enlace: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_VCRH5-K1aWYjmnAz0FZ2M-KMlh-7ih

3. Acto 2. Dibujando el diálogo

Durante el segundo semestre del año académico 2022-23 hemos vuelto a desarrollar la experiencia. Repetida la estrategia y la metodología, pero variando las viviendas a dibujar (esta vez todas realizadas por reconocidas arquitectas españolas) y, también, el evento que sirve de causa y origen al torrente de procesos posterior. En este caso se articula en base a una mesa redonda donde participaron las autoras en un contexto de interacción con las alumnas y alumnos asistentes. Además de abordar la importante cuestión de género y los referentes que actualmente una mujer arquitecta es capaz de vincular con su propio quehacer en la disciplina, durante el acto, y quizá gracias a la sensibilidad de los asistentes, se enfatiza el carácter ambiental en el que es capaz de intervenir el hecho construido. Tal y como defendía Alejandro de la Sota, “la importancia de la arquitectura no es otra que la del ambiente que crea. Un ambiente es conformador de conducta” (de la Sota, 1989, p. 226).

Si las entrevistas realizadas (y disponibles en formato de vídeo durante todo el curso) dan pistas al alumnado del origen, las alternativas y los motivos que llevaron a dicha materialidad final de la arquitectura, la mesa redonda subrayó la importancia y dificultad del papel de la

arquitecta contemporánea y lo que la arquitectura posibilita, incitando a las y los alumnos a ser prospectivos, exigentes con el trabajo que realizan y, sobre todo, a investigar e indagar en su propia manera de expresarse y de representar la arquitectura de una manera crítica y personal.

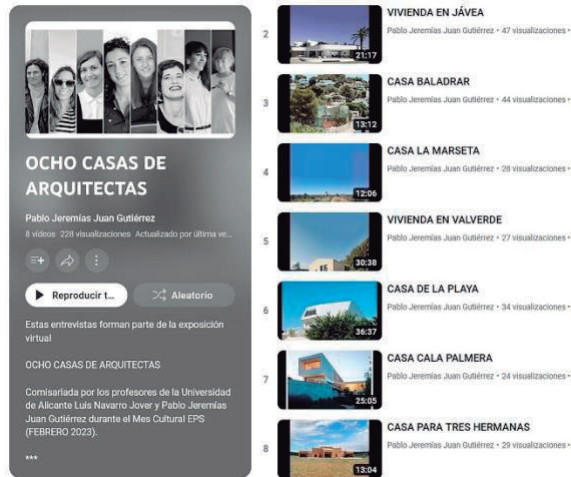

Figura3. Diálogo curso 2022-23: Mesa redonda, Vivienda en Jávea de Silvia Alonso de los Ríos, Casa Baladrar de María Langarita, Casa la Marseta de Sonia Miralles y Maribel Requena, Vivienda en Valverde de Patricia Navarro, Casa de la Playa de Laura Ortín, Casa Cala Palmera de Carmen Rivera y Casa para tres hermanas de Patricia Reus. Enlace: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_VCRH5-_K1YLO6mQnAi3gqhLctMjH0lu

4. Acto 3. Dibujando dibujos

“My own words take me by surprise and teach me what I think” (Derrida 1978, 11)

Así, durante un cuatrimestre completo, las y los alumnos van dibujando las correspondientes viviendas, asignadas de forma aleatoria, sin indicaciones ni retroalimentación de sus autoras/es, que desconocen la evolución del proceso hasta la entrega definitiva. En una suerte de *jury* final entre el alumnado y las y los arquitectos, los primeros deben explicar el proceso seguido y elaborar un discurso crítico sobre la manera de abordar el trabajo, justificando su pertinencia e idoneidad. A partir de aquí, se establece un rico y, creemos, pertinente debate. Especialmente a partir del momento en que esta nueva y desprejuiciada mirada, institucional pero contemporánea, llega a sus autoras/es sobre la obra que un día realizaron.

En la esta colección de dibujos (Figura 4) o, siguiendo la clasificación vitruviana, *scenographias* (Giocondo 1511), observamos cómo sus autores han logrado transmitir su particular impronta a la vivienda, añadiendo una capa más a esta. En algunos casos esta capa es ambiental (o atmosférica), en otras se traduce en forma de una nueva naturaleza, o se trata de una composición y organización totalmente personal. Aunque esta no se corresponde necesariamente con la realidad (dibujada o construida por sus autores), ello no es óbice para valorar ese cierto grado

de abstracción (con el que comprender la vivienda) y especulación (con el que modificarla) que intentamos inculcar entre el alumnado –en tanto que *espectador emancipado* (Ranciè 2010, 19)–, obteniendo resultados no solo originales, sino que nos hacen reflexionar sobre cómo podría haber sido la arquitectura de haberse visto envuelta en un contexto completamente diferente, retroalimentando el trabajo de sus autores al ponerlo en una situación de inesperada confrontación. Estos resultados subrayan, así mismo, este potencial transformador que tiene el dibujo para transmitir ideas. Igualmente, confirma la idea de que el dibujo es una herramienta poderosa capaz de evocar determinadas emociones y recuerdos en el observador.

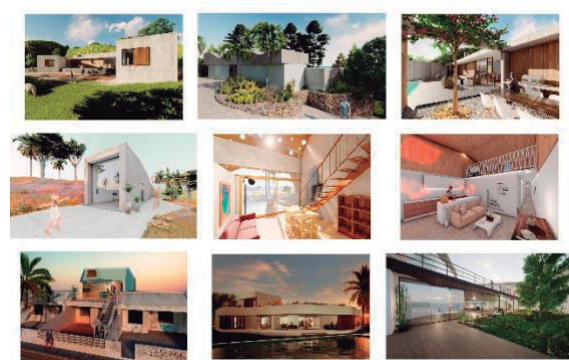

Figura 4. Infografías interiores y exteriores de las viviendas dibujadas a lo largo del curso 2022-23. Alumnos (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): Malgorzata Maslanka, Mara Van Vliet, Malgorzata Maslanka, Pablo Alemany Alfonso, Aleksandra Fijolek, Isabel Lloret Pérez, Miguel Ángel Pérez Murcia, Fernando Carrillo Pérez y Raul Bogdan Roiban.

Como docentes, entendemos que la incorporación y consideración de este punto de vista es realmente interesante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero, y aquí está la clave, también para la propia autora o autor de la obra. De esta manera, frente a un alumnado que ha ido aprendiendo a lo largo de todo el semestre –de forma absolutamente libre y apartada de las condiciones profesionales del encargo y el contexto en el que surgió la vivienda–, las y los arquitectos se encuentran con muchas y diversas formas posibles de interpretar dichas viviendas propuestas que, de alguna forman, dialogan con su propia respuesta arquitectónica. Así pues, nos parece muy relevante y elocuente esta transferencia de conocimiento bidireccional: por un lado las y los alumnos se nutren de las observaciones críticas de las y los arquitectos autores mientras que, simultáneamente por otro lado, estos últimos reciben una nueva forma de ver y representar sus viviendas, totalmente desinhibida y original, sin los preceptos o los condicionantes de partida que motivaron el encargo: sencillamente dejándose llevar por la intuición y las indicaciones de los profesores de la asignatura.

“I should like to give you the hatred of rendering... Architecture is in space, in extend, in depth, in height: it is volumes and circulation. Architecture is made inside one's head. The sheet of

paper is useful only to fix the design, to transmit it to one's client and one's contractor."(Le Corbusier 1991, 230) Con esta frase, el gran maestro suizo parecía situar al dibujo, su alcance e importancia, en su sitio... útil únicamente para la comunicación y, en cualquier caso, muy distinto del hecho arquitectónico en sí. De la misma manera que la arquitecta María Langerita utiliza lo gráfico (Figura 1) como juego y como experimento, nuestras alumnas y alumnos son conscientes de su capacidad para sugerir mundos ficticios. Con ello en consideración, la lectura que podemos hacer gracias a los dibujos de los estudiantes (Figura 4) tiene una doble vertiente: por un lado, dialogan con la arquitectura como construcción a habitar en tanto en cuanto que muestran una posible lectura y/o alteración de la misma; por otro, se posicionan en relación al proceso de ideación y al imaginario con el que los estudios de arquitectura participantes desarrollan su quehacer arquitectónico y se significan como parte del mundo contemporáneo. En cualquier caso, y esto es lo que nos parece más relevante, son dibujos, en todos los casos, fruto de la experiencia e investigación docente llevada a cabo donde se observan, en todos ellos, interpretaciones a los temas planteados tanto en las conferencias, mesas redondas o en las propias entrevistas. Es decir, son dibujos fruto de un proceso irreversible y una experiencia.

5. Coda y autoevaluación

Figura 5. Arriba: Infografía interior, que obtuvo el tercer premio en el concurso de renders de 2023, realizada por el alumno Ismael Cortés Francés. Abajo a la izquierda: Fotografía, realizada por Joan Roig, de la vivienda original que sirve de referencia (casa cala Palmera) recuperada de <https://www.maribelrequena.com/calapalmera>. Abajo a la derecha: dibujos de las autoras de la vivienda, Maribel Requena Barbellido y Carmen Rivera Gallego.

La experiencia termina con una celebración compartida que consiste en un concurso de dibujos en el que el jurado coincide, precisamente, con las y los arquitectos autores de las viviendas que sirven de referencia. Así, la convocatoria ordinaria de Junio de la asignatura del cuarto semestre del título de grado en Fundamentos de la Arquitectura se denomina *Render Party*. Como una fiesta la entendemos docentes y discentes en la que, tras una mañana en la que se exponen los dibujos realizados, profesores y profesionales deliberan en privado

una serie de premios y menciones que pongan en valor, como se merece, tanto esfuerzo realizado. Aunque fundamentalmente se atiende, durante esta suerte de evaluación pública, a constatar las consignas establecidas en los enunciados de las prácticas y a comprobar la adquisición de los conocimientos desarrollados durante las clases, existe, por parte de los profesores que suscriben, una componente de indeterminación que se concreta con las inquietudes y la experiencia de las arquitectas y arquitectos invitados. Los parámetros de evaluación originales son: geometría, iluminación, materialidad y atmósfera.

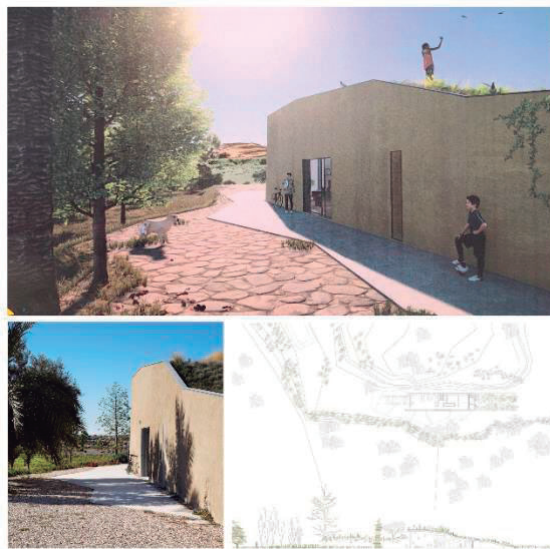

Figura 6. Arriba: Infografía exterior, que obtuvo el segundo premio, realizada por la alumna Paula Franco Riquelme. Abajo a la izquierda: Fotografía, realizada por David Frutos, de la vivienda original que sirve de referencia (casa Marseta) recuperada de <https://www.archdaily.com.br/br/01-101189/casa-de-campo-la-marseta-slash-sonia-miralles-mud>. Abajo a la derecha: dibujos de las autoras de la vivienda, Maribel Requena Barbellido y Sonia Miralles Mud

Figura 7. Arriba: Infografía interior, que obtuvo el primer premio, realizada por el alumno Alejandro Martínez Jornet. Abajo a la izquierda: Fotografía, realizada por Luis Díaz Díaz, de la vivienda original que sirve de referencia (casa Baladrar) recuperada de <https://www.metalocus.es/es/noticias/casa-baladrar-casa-y-asesinato-por-maria-langerita-y-victor-navarro>. Abajo a la derecha: dibujos de la autora de la vivienda, María Langerita Sánchez.

En las figuras 5, 6 y 7 resumimos los tres primeros premios del curso académico 2022/23 de un total de ocho (tres premios *ex aequo* y dos menciones). Observamos cómo, además de cumplir con éxito un análisis del dibujo desde cualquiera de los conceptos de la cuaterna antes referida (forma, luz, color/textura y atmósfera) y de adecuarse a los requisitos establecidos en los enunciados de las prácticas (donde además de infografías se piden dibujos vectoriales, secciones fugadas y etc.), los resultados suponen un posicionamiento crítico y personal (en la línea de lo que las arquitectas les pedían en la mesa redonda) para entender y explicar el espacio de la vivienda. Todas son imágenes irreversibles: fruto sin duda de los materiales de partida, pero propios de un dibujar maduro, crítico y único.

6. Conclusiones

“Drawing is the natural language of architecture” J.N.L. Durand

La principal conclusión que se desprende de esta iniciativa docente remarca, al tiempo que subraya su importancia, la transferencia de conocimiento que, en ambas direcciones, une el ámbito profesional con el académico.

De esta forma, y siempre por medio del dibujo de arquitectura como vehículo posibilitador, entendemos esta experiencia idónea tanto para el profesional como para el discente, puesto que conecta y nutre de forma transversal dos mundos –muchas veces considerados antagónicos–, y lo hace a través de una herramienta y un discurso. Esto es, gracias al dibujo, las reflexiones y el debate que surgen desde el ámbito académico suponen una información nueva para las y los autores de las viviendas; y a la inversa, el alumnado adquiere una perspectiva crítica y formada desde la disciplina profesional que da sentido y coherencia al trabajo realizado durante todo el cuatrimestre.

Desde una perspectiva puramente pedagógica, esta experiencia desarrollada en los dos cursos señalados (2021-22 y 2022-23), nos ha permitido constatar que gracias al dibujo es posible conectar el ámbito académico y el ejercicio profesional, y que ambos se enriquecen y retroalimentan de manera sustancial, generando, a su vez, acontecimientos sociales y culturales en el ámbito de la Universidad pública.

7. Referencias

- Arnheim, R. 1999. Arte y percepción visual. Madrid: Alianza editorial.
- De la Sota, A. 1989 (1ª edición). Alejandro de la Sota, arquitecto. Madrid: ed. Pronaos.
- Derrida, J. 1978. Writing and difference. London: Routledge.
- Fernández-Abascal, G.; García-Germán, J. (eds.). 2022. Documentos de su tiempo: dibujos de jóvenes arquitectos españoles. Madrid: Ed. Asimétricas.
- Giocondo, G. F. 1511. M.Vitruvius per Iocundum. Ioannis de Tridino alias Tacuino. Venezia.
- LeCorbusier. 1991. Precisions on the Present State of Architecture and City Planning. Cambridge: MIT Press.
- Rancière, J. 2010. El espectador emancipado. Buenos Aires: Ediciones Manantial.
- Toro, L. 2023. Pedagogías dibujadas para tiempos de crisis. Madrid: Ed. Asimétricas.

8. Datos biográficos de los autores

Luis Navarro Jover

Universidad de Alicante; luis.navarroj@ua.es

Arquitecto por la Universidad de Alicante y Doctor en Proyectos Arquitectónicos Avanzados por la Universidad Politécnica de Madrid, es actualmente profesor en el Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la Universidad de Alicante. En 2012 funda La Erreería * architecture office (www.erreeria.com). Su trabajo se ha visto reconocido con el 1er Premio en el Concurso Internacional Europan 15 en Raufoss (Noruega), el 1er Premio en el III Concurso de Regeneración Urbana, el 1er Premio en la Bienal Internacional de Arquitectura de Cracovia 2017 o el 1er Premio de Arquitectura y Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana 2013/2014, entre otros. Estos premios y reconocimientos han sido publicados ampliamente en revistas especializadas nacionales e internacionales.

Pablo Jeremías Juan Gutiérrez

Universidad de Alicante; pablo.juan@ua.es

Arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia (2003), doctor por la Universidad de Alicante (2012) y profesor contratado doctor del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la Universidad de Alicante. Mi campo de investigación preferente es la relación de lo temporal con la docencia, lo digital, el pensamiento, el análisis y, sobre todo, el dibujo de la arquitectura.

Jose Manuel López Ujaque

Universidad de Alicante; jose.lujaque@ua.es

Arquitecto (2007) por la Universidad de Alicante (UA) con Premio Extraordinario Fin de Carrera. Máster (2012) y Doctorado (2017) en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Profesor Asociado del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la Universidad de Alicante (UA). Profesor en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Investigando sobre procesos postproductivos digitales aplicados al diseño, ideación y representación arquitectónica.