

"EL (USO DEL) COLOR EN LAS REPRESENTACIONES Y SUS SIGNIFICACIONES EN EL APRENDIZAJE DE LA TEORÍA ARQUITECTÓNICA"

Autoras; María Marta Mariconde; María Verónica Cuadrado

Lugar de trabajo: FAUD-UNC.

mmmconde@gmail.com

Introducción

“Antes de conocer la palabra arquitectura, todos nosotros ya la hemos vivido. Las raíces de nuestra comprensión de la arquitectura residen en nuestras primeras experiencias arquitectónicas: nuestra habitación, nuestra casa, nuestra calle, nuestra aldea, nuestra ciudad, nuestro paisaje son cosas que hemos experimentado antes y que después vamos comparando con los paisajes, las ciudades y las casas que se fueron añadiendo a nuestra experiencia”

Las palabras de Peter Zumthor (2009) aportan en la reflexión acerca del modo de habitar la contemporaneidad e intentan desentrañar lo que acontece con las metrópolis actuales en toda su complejidad.

En este contexto, el desafío que enfrenta la enseñanza de la teoría en arquitectura es **proporcionar las herramientas** para que el futuro arquitecto logre leer e interpretar las maneras en que se vive en las grandes capitales contemporáneas, los domicilios de las familias actuales con sus particulares estilos de vida. Esto le posibilitará operar en los procesos de enseñanza y de aprendizaje concibiendo la espacialidad no sólo como un “contenedor” donde suceden los fenómenos sociales, sino también como un espacio vivido-concebido, problematizado e interpretado como una dimensión compleja de la vida social y urbana.

Enseñanza y aprendizaje de la teoría

“La intención es abrir discursos más que ofrecer unos resultados cerrados; se trata de incitar a la búsqueda más que a la solución...”

Josep María Montaner

La cátedra Teoría y Métodos B, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, UNC incluye en la práctica académica la enseñanza de la/s teorías en el proceso de aprendizaje del alumno de segundo año, entendiendo a la teoría arquitectónica como una práctica reflexiva que ilumina las diferentes maneras de aproximación, desde la contemporaneidad, al conocimiento de la arquitectura.

La materia posee una modalidad operativa que posibilita el proceso de aprendizaje, desarrollada a través de clases teóricas y prácticas en taller, mediante trabajos prácticos grupales y seminarios colectivos, como instancias de transferencia y verificación de los contenidos. De acuerdo al programa de la asignatura, los contenidos se desarrollan en tres unidades temáticas.

Una primera unidad temática, “Perspectivas teóricas”, presenta diversos puntos de vista acerca de qué es la teoría, qué es la arquitectura, el cómo conocemos, proponiendo una base conceptual que posibilita luego avanzar en la unidad temática 2 denominada “Lecturas”, en el abordaje de obras y textos para su análisis interpretativo.

En la UT2, se trata de comprender cómo operan los paradigmas de época, a la manera de “filtros y mallas conceptuales desde donde construir y articular sentido”ⁱ, en las lógicas proyectuales de los diferentes autores y/u obras estudiadas. Lógicas proyectuales que actúan como sistemas de conceptos explorados a través de las prácticas, mediando entre teoría y práctica de proyecto.

Al realizar la lectura y el análisis tanto de textos como de objetos arquitectónicos seleccionados, se ponen en juego las relaciones: sujeto / objeto / contexto histórico-cultural, tiempo / espacio traduciéndose en una serie de diagramas gráficosⁱⁱ. En la construcción de estos diagramas: morfológicos, tecnológicos y funcionales, de acuerdo a ciertas categorías de análisis, se ejercitan y construyen las diferentes miradas interpretativas de los alumnos.

Es entonces que en términos representativos es posible re-pensar cómo por medio del uso del color como signo, los alumnos comienzan a construir significados.

Diagramas como dispositivo de crítica

“Se trata de un nuevo punto de partida que la arquitectura contemporánea adopta para afrontar la complejidad del proyecto; una arquitectura de diagramas que, (...), quiere integrar la diversidad y lo imprevisible, inventando procesos diagramáticos para cada caso”.¹
José María Montaner en Sistemas Arquitectónicos

Siguiendo a Montaner, el uso de diagramas en la arquitectura puede ser comprendido como una forma de expresión, una manera de pensamiento y también como un mecanismo operativo. En el caso de TyMB, se plantea a los estudiantes el **uso de diagramas como dispositivo de crítica**, como una manera de representar gráficamente la interpretación de los casos de estudio.

El diagrama ha sido definido como el mínimo elemento gráfico que explica un concepto² [2]. Es la representación de una idea, de un procedimiento, de un espacio, de un concepto. A través de los diagramas se construyen significados, porque contienen y describen los intereses de los habitantes, del lugar y las intenciones del diseñador. Si se considera que se resuelven a través de una gran variedad sígnica, es porque la gráfica de los diagramas no sólo se refiere a objetos, sino también y especialmente a conceptos abstractos. De esta manera “Comprender que son signos complejos, implica reconocer el carácter icónico de los diagramas, cuya propiedad más importante es la función de dirigir la atención hacia algo”.

El color como comunicante

¹ Montaner, Josep María. Sistemas Arquitectónicos. 2008 GG 190.

² Federico Soriano / Algunas definiciones de la palabra "diagrama"..

<http://textosenlinea.blogspot.com.ar/2008/09/federico-soriano-algunas-definiciones.html>

Toda expresión gráfica constituye una herramienta de comunicación, conocimiento y exploración cuando se propone como objetivo acceder a los dinamismos expresivos de la persona. En este aspecto, es importante para el desarrollo de las competencias del alumno de la carrera de arquitectura, estar capacitados para enunciar y comunicar sus pensamientos mediante diagramas gráficos, siendo así que, a lo largo de la carrera, va a desarrollar la construcción gráfica de la imagen para transcribir y expresar un contenido de mensaje, información o comunicación.

La adquisición del lenguaje gráfico, promueve el desarrollo y ampliación del aprendizaje y destreza para la expresión, así como la transmisión del pensamiento gráfico de ideas y de crítica reflexiva. El desarrollo de los sistemas gráficos en el proceso de diseño, y **concretamente la apropiación de la semántica del color como recurso**, son necesarios para el aprendizaje del objeto arquitectónico.

En este aspecto, el carácter significativo del color apoya las condiciones que posibilitan materializar el nivel de significación específico en cada aproximación crítica de los alumnos. En la comunicación mediante el lenguaje del color los signos son cromáticos. Los colores son considerados en sí mismos elementos comunicantes o signos: elementos que son de gran importancia para la comunicación, desde la gráfica en general y en particular la representación gráfica en arquitectura.

En relación a esto, la semiótica, como disciplina permite analizar los elementos de la comunicación audiovisual, la cual aporta al estudio de los signos y además establece también una relación entre esos elementos de significación y los procesos culturales. Desde esta dimensión de la semántica, se exploran las relaciones entre colores y los objetos que estos puedan representar, los códigos y asociaciones establecidas mediante los colores, y que quieren significar reforzando conceptos e ideas.

El (uso del) color en las representaciones

La teoría del habitar en el proceso de enseñanza – aprendizaje puede aportar una relectura del proyecto arquitectónico entendiendo al mismo como superador de la mera respuesta a un requerimiento, y que en todo caso construir un universo de sentido, procurando pensar al arquitecto como un actor en la complicada trama de los relatos del habitar y no simplemente como un estudioso de las objetivaciones materiales exteriores a nuestra experiencia del mundo, conforme al decir de Pablo Sztulwark.

Como así también esta teoría permite la reinterpretación del proceso de diseño, propicia la reflexión e imaginación y estimula el pensamiento crítico en alumnos y docentes sobre problemáticas del habitar actual, con el propósito de realizarse nuevos interrogantes que permitan interpretar esta diversidad que define el habitar contemporáneo.

La complejidad de transmitir ideas a partir de la gráfica de diagramas se evidencia en los trabajos prácticos desarrollados a lo largo del ciclo lectivo; progresivamente, la ejercitación y la práctica en cada unidad temática permite optimizar la representación y lograr que la pieza gráfica realmente transmita lo que conceptualmente intentan expresar los estudiantes.

A partir del dictado de las nociones teóricas, en las que se incluyen instrumentos y conceptos suministrados de distintas disciplinas que alimentan el aporte conceptual de la materia con una mirada centrada en los modos de *habitar* que se configuran desde diferentes perspectivas, durante la clase de taller se propone una apertura a una serie

de indagaciones acerca del habitar doméstico, implicando una construcción de miradas situadas, es decir con un posicionarse crítico frente a la arquitectura. Esto por supuesto con el propósito de realizarse nuevos interrogantes que permitan interpretar esta diversidad que define a la realidad contemporánea.

En taller, los trabajos prácticos se desarrollan de manera grupal a partir de guías de trabajos prácticos, textos y material gráfico y fotográfico de obras y de autores seleccionados para el análisis.

La guía de trabajos prácticos, va delimitando y generando las líneas de avance necesarias para que el alumno alcance la comprensión de los contenidos de la materia, pero más aún, esta hoja de ruta le posibilita generar el propio camino en la construcción de un pensamiento comprometido con la problemática del habitar.

Los disparadores de trabajo suponen reconocer como operan las lógicas de pensamiento en el nivel de las exploraciones y acciones proyectuales. Esto es a través de la lectura de obras y proyectos, a la vez promoviendo la lectura de textos, con criterios analíticos, relacionales y crítico-reflexivos.

En la instancia de la mirada crítica, se motiva a los estudiantes en la **aplicación consiente y reflexiva del color en sus representaciones**, promoviendo indagar las relaciones entre color y significado. Esto les posibilitará realizar interpretaciones que los aproximen a la comprensión del hecho arquitectónico y a su sentido, referido a la intencionalidad, materialidad y significado en las dimensiones del habitar y del construir.

La cromaticidad en la expresión gráfica, es un atributo que aporta a la comunicación de significados en el momento de la representación por parte de los alumnos en taller. La intención es que hagan uso de las propiedades comunicativas del color para destacar y jerarquizar conceptos, imágenes, textos en el análisis interpretativo que realizan de las obras y objetos de estudio, en este caso en la asignatura Teoría y Métodos B.

Es así como en el diseño de diagramas propuestos por la cátedra para la transferencia de conceptos estudiados en los trabajos prácticos, **se motiva al uso del color como herramienta que posibilita reforzar, indicar o señalar recorridos, trazados y trayectos donde el alumno ejercita la argumentación y reflexión relacional.**

Significaciones en el aprendizaje de la teoría arquitectónica

Se presentan trabajos de alumnos vinculados a la lógica fenomenológica, en los cuales particularmente la lectura de obras a través de vivencias *de* y *en* el espacio concreto - existencial, manifiesta una mirada de detalles en el uso de diagramas con una presencia cromática premeditada. Esto implica ciertas maneras intencionales de **aplicar el color desde la definición del trazo y la fuerza del grafismo** hasta la elección del croma utilizado, intentando definir un sentido en la representación de la obra arquitectónica estudiada.

La elección y aplicación de colores en la definición de diagramas, tiene referencia con esta concepción fenomenológica, que sostiene que el mundo es aquello que se percibe a través de la conciencia del individuo, y se propone interpretarlo según sus experiencias, valorando el empirismo y la intuición como instrumentos del conocimiento.

Así, con el objetivo de revisar los conceptos de experiencia y existencia en los textos teóricos y casos de arquitectura escogidos, además de los modos de habitar que se configuran en los mismos, se propicia el uso de color en la construcción de la gráfica diagramática, como herramienta que aporta a reflejar la materialidad, afectando y estimulando las capacidades perceptivas e intelectuales. Esto genera diversas asociaciones y representaciones: imágenes, memorias, recuerdos que revelan la relación *yo-mundo*: y una red de intencionalidades, presencias y sentidos.

Esta instrumentación de una mirada crítico reflexiva en el alumno, le permitirá adaptarse y posicionarse como diseñador frente a estos nuevos procesos en los que el tiempo juega un rol importante por la durabilidad del habitar.

Las prácticas planteadas se ven reflejadas en representaciones de formato y técnica libre de los trabajos de alumnos que se realizaron en sucesivos años, originando variadas acciones de articulación entre cátedras, con publicaciones, con otros actores.

- Ateliers, de la Ciudad de las Artes, Córdoba, objeto de estudio en el año 2010, entre otras actividades propuestas para indagar las nociones de *experiencia* y *existencia* en prácticas proyectuales concretas para luego construir Diagramas morfológico, funcional y tecnológico desde estas categorías de análisis del orden cálido, lógica fenomenológica que involucra *afectos*, *perceptos* y *conceptos* y *representaciones de sentido*.
- Al respecto Ignasi de Solà Morales expresa “*Lugar es reconocimiento, delimitación, establecimiento de confines*”, vivencias que se reflejan en la Gráfica que el alumno acompañó con el siguiente relato en el cual recrea *atmósferas perceptivas* relacionadas a condiciones particulares del *habitar doméstico*:

*“... Como si de caras apretadas con el cristal se tratara, los antiguos contenedores prismáticos recortados contra el cielo, dejan paso así a nuevas formas magmáticas aplastadas contra el terreno, formas agazapadas en las que (en una fértil paradoja) la cubierta de un edificio acabaría siendo su principal suelo. Al actual contenedor, de forma prismática se lee con su totalidad, deslizando y desmaterializando límites propuestos. **La forma se derrumba, el color toma su lugar, la arquitectura se expresa, las cesías producen su trabajo.** Se pone de manifiesto la deformación de los tres aspectos al analizar morfología, función y tecnología.*

Nada está determinado, cada uno predetermina y recrea, conforma y articula esta arquitectura que a su vez, posee su doble interpretación, su doble lectura, su doble piel de fachadas ambiguas en la cual nuevamente, cada uno dicta y acompaña a que la arquitectura fluya, transite y se renueve día a día.”

Alumno Federico Martino, año 2010

Ésta *Interpretación geométrica, perceptual y significativa* de la materialidad de **lugares y detalles** que incitan la sensibilidad de nuestros sentidos y resume una memoria afectiva, que se planteó desplegar en la experiencia de encuentros con arquitecturas que se presentan en nuestras *rutinas cotidianas*.

- Año 2015 construcción de una lectura colectiva de distintas obras a modo de *cadáver exquisito* con la modalidad de esquicio durante la clase práctica, acción que quedó registrada en rollos de papel y fotográficamente, en el cual se evidencia la ponderación y selección de *fragmentos* y *gestos singulares* de la composición general.

Si se quiere responder al cuestionamiento permanente en nuestra disciplina ¿Qué enseñanza puede aportar una teoría del habitar en el proceso de aprendizaje?, vale recordar la afirmación de Jaques Derrida:

Si la dinámica y las fluctuantes características de la modernidad son incompatibles con la continuidad, la estabilidad y la seguridad tradicionalmente ligadas al habitar, entonces surge una fractura entre cualquier relación arquitectónica moderna y la utópica imagen de sentirse-en casa-en -el mundo-.

i Al decir de la Arq. Edith Strahman Según programa de la asignatura Teoría y Métodos B, FAUD, UNC. 2009

ii Los diagramas posibilitan la traducción del concepto a la forma en el proceso de proyecto. Se consideran como la herramienta proyectual adecuada a este momento en arquitectura. Según Soriano, permite “ser ambiguo y concreto, voluble y firme...el diagrama es precisamente esa estructura gráfica de pensamiento asociada a un procedimiento.”