

**V CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPRESIÓN GRÁFICA
XI CONGRESO NACIONAL DE PROFESORES DE EXPRESIÓN GRÁFICA
EN INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y ÁREAS AFINES**

EGraFIA 2014

Rosario, ARGENTINA

1, 2 y 3 de octubre de 2014

Arq. Giménez, Gabriela - Arq. Rost, Liliana

FAUD - UNC

Morfología 1 A

arquigimenez@yahoo.com.ar - lilianarost@gmail.com

Córdoba – Argentina

La generación del espacio a través de re- visar las técnicas digitales y analógicas ensambladas en la enseñanza de la Morfología básica.

Disciplina: Arquitectura

Ejes de interés: DOCENCIA

Líneas de articulación Curricular a partir de la Expresión gráfica

ABSTRACT

The objectives to motivate, facilitate and promote ownership of the fundamental concepts of this tax subdiscipline of architecture involves working from the complexity approximation processes to facilitate and encourage the dynamic synesthetic perception and to generate creative individuals able to read, record, communicate their ideas, make contributions from their own cultural capital and make decisions in the field of design.

The combination and coupling digital and analog tools allow concrete representations, raised as trials through the techniques of collage assembly and construction of architectural images..

Thus knowledge of architectural space is deepened, it becomes tangible and legible, generating student safety to produce qualitatively new explorations and creative pursuits.

RESUMEN

La enseñanza de la Morfología en el ciclo básico de la carrera de arquitectura se vale de distintos recursos para activar la construcción de la mirada colectiva de los sujetos involucrados en el proceso de aprendizaje. El proceso de mirar al mundo es el resultado de las interrelaciones entre el propio sujeto y las cualidades del mundo. Los objetivos de motivar, facilitar y promover la apropiación de los conceptos fundamentales de esta subdisciplina tributaria de la arquitectura implica trabajar desde la complejidad en procesos de aproximación que favorezcan y estimulen la percepción dinámica y sinestésica para generar individuos creativos capaces de leer, registrar, comunicar sus ideas, realizar aportes desde sus propios capitales culturales y tomar decisiones en el campo del diseño en el primeros años de la currícula. Los ejercicios de observación, registro sensible y analítico se profundizan tanto desde el abordaje fenomenológico como desde el abstracto a través de registros de campo, donde el cuerpo como protagonista se mueve en el espacio, capturando diferentes enfoques habituales y no habituales en el espacio/tiempo. Según el propio Steven Holl "al igual que en la experiencia perceptiva directa la arquitectura se entiende inicialmente como una serie de experiencias parciales más que como una totalidad". La combinación y acople de las herramientas digitales con las analógicas permiten concretar representaciones, planteadas como ensayos a través de las técnicas del montaje y del collage para la construcción de imágenes apropiadas a los diferentes momentos del aprendizaje.

Estas técnicas permiten establecer el valor de las herramientas que permiten una aproximación tanto al espacio "percibido" como al espacio "imaginado", ágil y operativo, además de poner en interacción las herramientas digitales, propias de nuestra contemporaneidad y el croquis a mano alzada simultáneamente con los sujetos que se inician en su propia construcción. Esa simultaneidad donde juegan el tiempo, el cambio, la transformación, gesta en los estudiantes una mirada nueva sobre el mundo, aportando nuevas respuestas a preguntas conocidas. Los ensambles dinámicos gestados, apropiados y profundizados "al andar" en función de trasladar y traducir conceptos básicos permiten un acercamiento eficaz al espacio arquitectónico percibido e imaginado. Ejemplo: el adentro y el afuera se definen ya no como aquel límite divisorio, algo de aquí en relación a algo de allá, distantes lejanos, sino como concepto de espacio de intercambios.

De esta manera el conocimiento del espacio arquitectónico se va profundizando, se hace tangible y legible, lo que genera seguridad en el alumno para producir nuevas exploraciones y búsquedas cualitativamente más creativas.

El pensamiento creativo del futuro arquitecto se activa con imágenes de sus preexistencias creando nuevas realidades, realidades otras, donde lo rígido, inmutable y preexistente se convierte en términos de un "universo

diverso" en aquello que deviene en permanente formación, configuración y transformación. De esta manera ya no pensamos en elementos aislados y clasificados solamente superpuestos, sino que se forman y leen "unidades heterogéneas" en sistemas homogéneos, lo cual implica pensar en formas de representación en relación a sistemas complejos de pensamiento con interfaces mediadoras capaces de hacer visible diferentes capas interpretativas.):

1.- INTRODUCCIÓN

Las formas contemporáneas de gestión del conocimiento, entendidas desde la complejidad y la multiplicidad, producen una imagen de mundo desintegrada, fragmentada, que se representa con una trama de relaciones de elementos heterogéneos en las que el tiempo se expresa con la simultaneidad.

La técnica digital ha intensificado ese proceso de desintegración y reintegración de la imagen propia de la expresión de esta generación que ha crecido entre presentaciones y medios audiovisuales dando la posibilidad de manipular fragmentos de imágenes de diverso origen mediante distintos dispositivos.

Para el objetivo didáctico de este trabajo de registro, lectura e interpretación del espacio concreto vivenciado se seleccionan dos formas de representación que exploran alternativas de construcción de la mirada basadas en la noción de ensamblaje, en particular: el montaje y el collage, articuladas al concepto de fragmento. Junto a esto se pretende estimular la inteligencia espacial del estudiante a través de activar y desarrollar su inteligencia senso-motora, en la búsqueda de comprender y construir la organización de lo real a partir de reconocer los esquemas explícitos e implícitos de los espacios, para introducirlos a los contenidos de especificidad.

Estos procesos de representación son herramientas que habilitan una aproximación sensible al espacio "percibido", y una creación posible del espacio "imaginado": También ponen en interacción en forma simultánea a los sujetos que inician su propia construcción con las herramientas digitales, propias de nuestra contemporaneidad, junto con el croquis a mano alzada. Esa concordancia donde juegan el tiempo, el cambio, la transformación, gesta en los estudiantes de los primeros ciclos una mirada nueva sobre el mundo, que les permite aportar nuevas respuestas. Por otra parte, esta combinación le posibilita al sujeto inexperto trabajar creativamente desde su "conocer" articulando sus pre-existencias y salvando las dificultades de expresión. Los ensambles dinámicos gestados, apropiados y profundizados "al andar", en función de trasladar y traducir conceptos básicos permiten un acercamiento eficaz al espacio arquitectónico percibido e imaginado. Ejemplo: el adentro y el afuera se definen ya no como aquel límite divisorio, algo de aquí en relación a algo de allá, distantes/lejanos, sino como concepto de espacio de intercambios.

Plantearemos algunos de los fundamentos que justifican estas técnicas desde su razón de ser históricamente hablando y a partir de su anclaje contemporáneo.

En la década del 60, la palabra *assemblage*/ensamblaje fue puesta en el escenario

del arte por William C. Seitz a raíz de la exposición titulada *The Art of Assemblage* en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El concepto estratégicamente acuñado por el curador Seitz con la que tuvo la intención de incluir, y abarcar en ella "todas las formas del arte compuesto y las maneras de yuxtaposición". De esta manera se reconocía su origen en el collage, en su primera manifestación bidimensional, pero también sus expresiones posteriores en la tridimensión practicadas en la escultura, instalaciones, arquitectura, etc.

Este término es abarcativo tanto de las técnicas variadas, desde el pegar hasta el montar, articular, construir, donde todas ellas constituían esta nueva expresión, como de los distintos tipos de materiales en origen, proporción y cantidad, por lo que vemos muy bien aplicado el decir que el todo es mucho más que la suma de las partes, reconociendo así la idea de totalidad en el aporte de elementos heterogéneos que se leen conformando un todo. Las premisas de Seitz apuntaban a:

1. Los elementos están predominante ensamblados más que pintados, dibujados, modelados o esculpidos. A lo que nosotros apuntamos la posibilidad de estar ensamblados además de dibujados.

2. Enteramente o en parte, *sus elementos constitutivos son representados con materiales naturales o manufacturados, objetos o fragmentos, sin ninguna intencionalidad de ser materiales artísticos* (Seitz, 1965:6).

Con tal afirmación se ve asimilado al ámbito del arte, en sus distintas expresiones donde el término fragmento y reunión de fragmentos de objetos usados acumulados al azar o en forma de relieve que fue empleada por artistas como, César, Jean Tinguely, Daniel Spoerri, Arman o Chamberlain. Los fragmentos y/u objetos seleccionados son despojados de sus funciones predeterminadas en la vida cotidiana para ser re-interpretados en función de su situación dialéctica dentro de aquella unidad y sus posibles proximidades.

Si bien el montaje es posterior al collage hemos trabajado la construcción de la mirada desde el plano fenomenológico con una presentación de montaje fotográfico ensamblado con croquis a mano alzada como herramienta de expresión de las sensaciones e impresiones que provocan en el sujeto el reconocimiento desde la visión periférica y enfocada de un espacio arquitectónico concreto.

Con el montaje se intenta movilizar, afianzar, aprehender la percepción dinámica de un espacio en la aproximación y registro sensible desde el plano fenomenológico, apoyado por el relato, para luego traducirlo al plano abstracto.

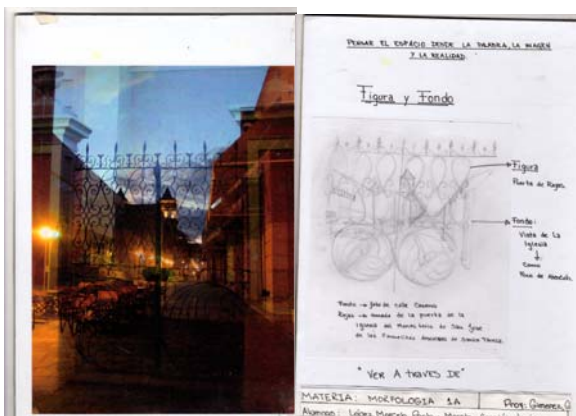
Con el collage se explora la búsqueda consiente de una nueva realidad a través de una operatoria pautada de antemano a partir de trabajar con el concepto de fragmento dando origen a una composición cargada de originalidad e imaginación en la búsqueda de propiciar un tipo de expresión con atributos de libertad capaz de generar múltiples propuestas y procedimientos.

Cambio de la profundidad del espacio a partir del montaje fotográfico

Re-Construcción colectiva del espacio arquitectónico y urbano a partir de la interrelación de fragmentos percibidos

Con la tecnología digital, estas técnicas y sus procesos de pensamiento se ven atravesadas de nuevas configuraciones espaciales, temporales y

técnicas de producción, que son manipuladas y producidas por sujetos que llevan incorporados modos de percibir y hacer propios de su generación. Una forma de entender el mundo fragmentaria, múltiple, diversa, y al mismo tiempo integradas en una totalidad

El montaje

Etimológicamente el concepto francés del montaje tiene un significado próximo al assemblage. Se trata, cuando menos, de una especie de assemblage. Cuando el montador ensambla las imágenes separadas en una serie determinada, de tal manera que su concepción permite lograr un efecto determinado y querido, eso funciona como un motor que ensambla las diversas partes de una máquina, de tal manera que pasa a ser una máquina productiva." . Aquella máquina de producción capaz de comunicar un mensaje, cargado de intencionalidad.

Como significado de la RAE 1. Acción y efecto de montar (armar las piezas de un aparato o máquina). 2.m. Combinación de las diversas partes de un todo. Y desde la acepción fotográfica: Fotografía conseguida con trozos de otras fotografías y diversos elementos con fines decorativos, publicitarios, informativos, etc.

El concepto desarrollado desde la vanguardia constructivista entre las nuevas formas del arte técnico que lleva arraigado dos aspectos:

- la crítica de toda concepción simbólica o totalizante de la significación, y
- su especial rendimiento para pensar el problema de la imagen.

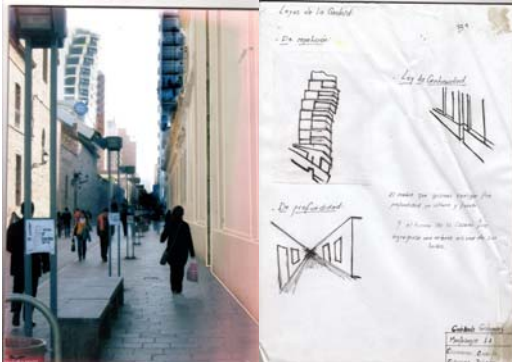
Estos conceptos se mueven entre los de memoria e imagen, ambos evidencian formas operativas de producción para pensar modos de representación capaces de sortear los escollos que plantean las discusiones acerca de la "irrepresentabilidad" del horror, planteando formas dialécticas que respondan al interrogante ¿cómo mirar el desdiciamiento de lo real?

Walter Benjamin quien se enfocó al arte literario, sin desconocer su origen en el collage, se pronuncia diciendo que el montaje es antes que nada un procedimiento estético eminente, que transformó radicalmente la sensibilidad de las sociedades capitalistas desarrolladas. (Ernst Bloch, en el mismo año 1928, en su reseña del libro de Benjamin.)

El montaje como procedimiento de registro creativo interpreta el caos de la experiencia en las grandes metrópolis. , donde vida urbana y su caos quedan fusionados artísticamente en el montaje a través de procedimientos técnicos y estructuras de la sensibilidad puestas en contacto. De todo esto deducimos que el montaje es una composición aparentemente simple creada al yuxtaponer una serie de pedazos de papel, fotos o algún otro medio para crear una imagen artística lo cual implica complejidad. Es creado usando una variedad de técnicas junto con medios diferentes, y puede incluir objetos tridimensionales.

El montaje como en sus inicios, debe estar apoyado del relato para producir imágenes, resurgir preexistencia y favorecer la creación de nuevas

imágenes. El fragmento visual, es también el fragmento del relato. Asimismo esta técnica permite pensar y repensar, también cuestionar, a partir de fragmentos de imágenes, mezclándolos de forma compositiva, volviendo nuevo e inesperado el resultado de imagen entendida como acción creativa.

Este procedimiento tiene un momento de destrucción, de caos, de multiplicidad de fragmentos casi sin sentido, para luego a partir de un eje de sentido, construir una nueva escena. Los fragmentos aquellos tienen un nuevo orden en esta creación que posibilita nuevas maneras de ver el mundo. Así la idea, como nueva visión, trabajada y montada para expresar diferentes perspectivas de una escena en un aparente caos, no es más que el orden de quien recompone una experiencia, especialmente urbana. Por ejemplo en el cine, para expresar simultaneidad de acontecimientos que suceden en una escena, sincrónicamente hablando en términos de tiempo, se hacen cortes entre las diferentes tomas que permiten ensambles de imágenes separadas.

Así es que vemos con W. Benjamin al montaje como dispositivo capaz de generar memoria y como construcción capaz de generar figuración específicamente visual.

Por otra parte, con el montaje, desde el plano abstracto se pretende dar lugar a la reinterpretación del lugar a través de generar un espacio imaginado cuyas componentes básicas sean uno o unos pocos fragmentos del registro o parte de ese mismo montaje organizados a partir de cambios de sintaxis y transformación de los atributos de alguno de los componentes (forma, tamaño, escala, proporción, etc.)

Como resultado se consiguen producciones diversas porque las subjetividades confluyen en la construcción colectiva que re-alimenta lo individual y genera otra vez, otra re-visión de las miradas

El collage

Etimológicamente la palabra collage viene del francés *coller*, que significa pegar. Como expresión de vanguardia de principio de s. XX es una composición compleja de diversos fragmentos de materiales y objetos pegados sobre una superficie que oficia de soporte (papel, lienzo, madera, etc.); estos elementos variados se ensamblan en un todo unificado, en una construcción con idea de totalidad.

Esencialmente, se basa en la manipulación de diversos materiales utilizados a la manera de materia prima, con mayor frecuencia son elementos planares, como telas, papeles, cartón, fotografías, fragmentos de plástico, recortes de periódico y otros materiales sólidos, pintura acumulada, papeles de diferentes espesores y texturas, de colores o embalaje, etc. que se cortan, pegan, superponen, ensamblan. También se pueden utilizar objetos con volumen como componentes textiles, cajas, objetos de metal, etc., teniendo en cuenta que el término collage se refiere tanto a la técnica como a la pieza que resulta al producir la combinación de diferentes medios, y está unido a la técnica que comenzaron Picasso y Braque de los *papier collé*. En esta articulación de diversos componentes se pone el acento al aporte de los diferentes materiales e imágenes que lo componen y configuran individualmente pero que se suman a la composición del todo en forma solidaria según las intenciones del diseñador. "El collage fue la apuesta más grande en la evolución del cubismo y, por tanto, la mayor apuesta de toda la evolución del arte moderno en este siglo" (Fraschina y Harrison, 1982:16).

En términos de composición, la dimensión del collage se muestra como una crítica y como una extensión del mismo acto de pintar y componer del cubismo, como una "complicación" intencional de sus reglas, hoy más entendida como una complejización, transgrediendo y reconociendo sus fronteras en un acto consciente de exploración del mismo proceso del proyecto pictórico, entendiendo a ese todo como una "superficie de tensiones". Las posibilidades de este medio de expresión comenzaron a explorarse y experimentarse en Europa a la par de otras vanguardias entre 1912 y 1914 especialmente en relación al cubismo, expresión que parte de una lectura del realismo de finales del siglo XIX a partir de Courbet y de su heterogeneidad de la superficie plana del cuadro, además de la introducción de la fragmentación en su realismo. Sus principios son los que han trascendido, y están vinculados con los principios de ready-made (de Duchamp), apropiación, objet trouvé, descontextualización, arte objetual, combine paintings, u otros términos que se han venido usando recientemente en el arte contemporáneo.

Otro antecedente que consideramos de gran influencia desde la búsqueda de nuestros argumentos son las obras de Cezanne con sus características y reconocibles pinceladas, repetitivas, sensibles y exploratorias en búsqueda de otras verdades a la manera de fragmentos en sí mismos. Estas pinceladas van conformando planos de color y se conjugan con la simplificación geométrica para componer campos y regiones complejas netamente identificables en la obra, cuya expresión en simultáneo revelan las sensaciones visuales y la abstracción de la naturaleza observada creando fenómenos ópticos y hasta en una aparente heterogeneidad.

El "movimiento cubista" afectó de manera particular a las artes aplicadas, al diseño de objetos cotidianos y a la escultura por su fuerte contenido

revolucionario a favor del arte popular y despojado de intelectualismo. La característica fundante del cubismo que implica la incorporación del tiempo a la obra y que se trasladó al collage fue su aproximación radical a la composición de las imágenes y la búsqueda de concentrar las particularidades relevantes del modernismo europeo y americano como abstracción visual, ruptura de jerarquías, etc.

Nos interesa como aporte a la construcción de la mirada morfológica, entendida como una de las miradas posibles de la arquitectura -que se construye por encima de lo obvio dentro de marcos de referencia culturales- el aporte del collage como herramienta de representación, pues nos permite sintetizar los siguientes puntos característicos:

- abstracción visual,
- simplificación y descomposición de la imagen,
- visión espacial y temporal en simultáneo que profundiza la percepción dinámica
- ruptura de las jerarquías figurativas,
- percepción de lo real tridimensional y táctil, etc.

De esta manera se trabaja desde un cuerpo teórico y práctico a partir de consignas que posibilitan una construcción creativa e incipiente del estudiante, quien cuenta con cierto orden a partir de conceptos impartidos con anticipación, y en el que conviven y participan a la vez deformaciones espontáneas, buscadas, provocadas, y sorpresivas en muchos casos. Paul Valéry expresa que "El desorden es esencial para la «creación», en tanto que ésta se define por un cierto "orden". En tanto, si bien los primeros intentos de los actos creativos en los estudiantes, en muchos casos se tornan inseguros, temerosos, y legiblemente desordenados, esta técnica permite desde la experiencia lúdica, buscar un orden comprensible a su entendimiento.

Esas construcciones, en algún punto logradas, pueden ser comparadas a las de los espacios y objetos originales que presentan simetrías y/o figuras inteligibles, legibles, identificables por sí mismas y que al re-presentarse, por otra parte, en un acto consciente, distinguiendo y expresando separadamente un fin y los medios requeridos según consignas dadas, adquieren otro orden. Por lo tanto se confirma con estas exploraciones la presencia simultánea de dos componentes:

- aquellas articuladas en la búsqueda consciente y pensada en su generación y expresión: lo controlado
- aquellas surgidas de actos y articulaciones sin previa concepción: lo aleatorio.

La proporción en la que estas se combinan son insospechadas, siempre sorprendentes, y ponen a prueba la capacidad de asombro de todos los sujetos participantes de la experiencia, lo cual la hace rica y prolífera.

De esta manera el conocimiento incipiente del espacio arquitectónico, se hace tangible y legible, lo que genera seguridad en el alumno, y le permite producir nuevas exploraciones y búsquedas cualitativamente más creativas.

Las nuevas tecnologías en especial la máquinas fotográficas digitales en todas sus versiones, de dispositivos específicos y teléfonos inteligentes que permiten hasta la grabación de los sonidos de la vivencia, posibilitan la captura de las cualidades espaciales en las distintas situaciones temporales, lo cual es superador de lo netamente visual, y posibilita el descubrimiento, la sorpresa, la lectura que revela el caos en orden temporal y físico, con registro de todas las secuencias, pausas y acentos, y aún de las dudas. Se suma a esto, la posibilidad de manipulación de la imagen a través de los programas digitales que proporcionan herramientas capaces de expresar el acento a partir de una intención de algún aspecto de lo percibido. Así, la composición de los fragmentos atravesadas por la tecnología produce, en intervalos pequeños de tiempo, tantos ensayos como necesidad de yuxtaposición y/o estructura de pensamiento u orden quiera el sujeto imprimir a la nueva composición. Es por ello que consideramos que la captación de los fragmentos es especial y espacialmente prolífera.

CONCLUSIONES INICIALES

- Como actores y protagonistas de este mundo vinculado a las nuevas tecnologías y la multiplicidad, consideramos que como docentes debemos replantearnos, ante generaciones de sujetos sometidas a enfrentar incertidumbres de diversas índoles, e inmersos en épocas de crisis disciplinar, social etc. que estos vínculos con las nuevas herramientas tienen que generarse, comprenderse y construirse desde los conceptos de migraciones interdisciplinarias, de los esquemas reorganizadores de Edgar Morin.

- Consideramos que el pensamiento creativo del futuro arquitecto se activa con imágenes de sus preexistencias creando nuevas realidades, realidades otras, donde lo rígido, inmutable y preexistente se convierte en términos de un "universo diverso" en aquello que deviene en permanente formación, configuración y transformación. De esta manera ya no pensamos en elementos aislados y clasificados solamente superpuestos, sino que se forman y leen "unidades heterogéneas" en sistemas homogéneos, lo cual implica pensar en formas de representación en relación a sistemas complejos de pensamiento con interfaces mediadoras capaces de hacer visible diferentes capas interpretativas.

Los aportes tecnológicos de lo digital al aprendizaje son invaluable a la hora de analizar las formas en las que se producen y re-producen las imágenes, los procesos de diseño y hasta los procesos de pensamiento en el ámbito disciplinar.

REFERENCIAS

- [1] Simó, Mulet A. Los lenguajes visuales de la modernidad: collage, assemblage y montaje. <http://hdl.handle.net/10201/17331>. Ed. Universidad Politécnica de Valencia-2004.
<http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/17331/1/Los%20lenguajes%20visuales%20de%20la%20modernidad%20collage.%20assemblage%20y%20montaje.pdf>
- [2] Paul Valéry. La invención estética. Publicado en el volumen del Centre International de Synthese dedicado a la Invención, París, Alcan, 1938.
- [3] Bablet, Denis, Billeter, E. Collage et montage au théâtre et dans les autres arts durant les années vingt,

table ronde international du Centre National de la Recherche Scientifique, La Cité-L'age d'Homme, Lausanne. 1978

[4] Seitz, William C. The Art Of Assemblage, The Museum of Modern Art, Nova York, 176 p. 1965

[5] Kenneth Kemble. La gran Ruptura. Por Jorge López Anaya. Selección de escritos sobre Kenneth Kemble. <http://www.kennethkemble.com.ar/index.php/publicaciones/60-indice-de-escritos>

[6] Luis Ignacio García. Alegoría y Montaje. El Trabajo del fragmento en Walter Benjamin. Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Constelaciones. Revista de teoría crítica Nº 2. Diciembre 2010.

[7] Cátedra Morfología 1 A. Guía de trabajos práctico 1: Construcción de la mirada. FAUD. UNC. 2014

[8] ILUSTRACIONES: Producciones de la Cátedra de Morfología 1 A FAUD. UNC. 2014