

Ecología y cos(i)mopolítica en el aula de dibujo: las líneas que expanden los límites de la arquitectura

Atxu Amann; Eduardo Roig; Ángela Ruiz.

Departamento de ideación gráfica arquitectónica, ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid.

Figura 1. Dibujos de recorridos y cuerpos del bosque de Cosimo, materializados en los espacios intermedios y ahora vacíos en ETSAM

Resumen / Abstract

*La enseñanza de la arquitectura puede permanecer de perfil, en el margen aséptico del aprendizaje técnico - en particular el aprendizaje del dibujar para proyectar arquitectura - o puede exponerse frontalmente al contexto de nuestra contemporaneidad, recibir su impacto y ser devorada. Si se parte de la hipótesis que plantea lo arquitectónico como una interpretación crítica del mundo 'real', parece lógico introducir en el aula pedagogías que no desdeñen esta condición e incorporen la dimensión social, política y, en definitiva, cultural a las prácticas de aprendizaje. Este artículo reflexiona sobre el papel de nuestra docencia a raíz de la experiencia de la asignatura de Dibujo, análisis e ideación en el curso 2020-2021 celebrado en pleno confinamiento en la ETSAM donde se dispuso una pedagogía articulada en torno al libro *El barón rampante*, de Italo Calvino. Tanto en el tono, como en la filosofía, y en el diseño de cada uno de los objetivos y dispositivos de aprendizaje que se dispusieron en el aula taller, se persiguió la emancipación del alumnado y su acercamiento, a través del dibujo, a una arquitectura consciente de la complejidad y responsabilidad de su tiempo. La pedagogía de 'Cosimo se sube a un árbol', como cualquier otro desencadenante situado, no es casual; responde a la intención de cultivar una visión cosmopolítica y ecológica de la arquitectura tanto en sus prácticas de aprendizaje como en su interpretación disciplinar expandida.*

Palabras clave / Key words

dibujo; ideación; práctica situada; narrativa cosmopolítica; ecología.

1. Introducción

Según Estrella de Diego (2005), observamos el mundo a través de historias e imágenes impuestas de partida; son relatos heredados y hegemónicos que han sido oficializados por un entramado de poderes que privilegian una sola Historia. El relato único crea estereotipos —y en el caso de la arquitectura, tipologías— y el problema no es que sean falsos, sino que son incompletos y convierten el relato en un relato único. Sin embargo, como indica Remedios Zafra (2017), existen formas de resistencia a la opresión simbólica, sutiles pero poderosas, que pueden venir representadas por la infiltración de espacios y tiempos de pensamiento en blanco: un trabajo intelectual y creativo que hace reflexivo el mundo al que mira y al que lamentablemente se está expulsando de nuestros sistemas educativos ávidos de rentabilidad y eficacia.

Nos llevó casi veinte años entender lo que significaba “... la complejidad y la contradicción como resultado de la yuxtaposición de lo que una imagen es y lo que parece”, palabras enunciadas por Robert Venturi en su polémico libro *Complejidad y Contradicción en arquitectura* (Venturi et al, 1962), texto de referencia del curso de Análisis II en la ETSAM en el siglo pasado. No comprendimos hasta mucho después que esta controvertida obra era un violento alegato contra los fundamentos de la arquitectura del momento y que la recordaríamos en más de una ocasión junto a muchas otras que habían intentado plantear otros modos de acercarse a lo arquitectónico. No hemos olvidado esa dificultad para entender la teoría y la crítica mientras dibujas y proyectas de un modo casi inconsciente guiado por el deseo de la acción.

Ahora, en la asignatura de DAI (Dibujo, análisis e ideación) que impartimos cada curso en la misma escuela, en nuestro grupo buscamos estrategias pedagógicas que expanden los límites de la arquitectura para generar imaginarios que se movilizan entre la realidad y la ficción, donde el modelo único del mítico BBVA (1) ya no es el habitante universal de nuestros dibujos. Usamos la narración hibridada con lo gráfico para ampliar las posibilidades de transferencia de conocimientos situados y conectar así con un alumnado diverso, pero con una identidad humana común que comparten deseos similares en cuanto a su futura labor en el mundo.

2. Cosimo, un estudiante emancipado

- ¿Y eso? dijo nuestro padre a Cosimo.
 - ¡No y no! dijo Cósimo, y rechazó el plato.
 - ¡Fuera de esta mesa! Pero Cosimo ya nos había vuelto las espaldas y estaba saliendo del comedor.
 - ¿Adónde vas? Lo veíamos por la puerta de cristales mientras cogía su tricornio y su espadín en el vestíbulo.
 - ¡Lo sé yo! - y corrió hacia el jardín. Al cabo de un momento, por las ventanas, vimos que trepaba por la encina. Cosimo subió hasta la horquilla de una gruesa rama en donde podía estar cómodo, y se sentó allí, con las piernas que le colgaban, cruzado de brazos con las manos bajo los sobacos, la cabeza hundida entre los hombros, el tricornio

calado sobre la frente. Nuestro padre se asomó al antepecho. - ¡Cuando te canses de estar ahí ya cambiarás de idea!, le gritó.

- Nunca cambiaré de idea, dijo mi hermano desde la rama.

- ¡Ya verás, en cuanto bajas!

- ¡No bajaré nunca más! Y mantuvo su palabra.

El Barón rampante (1957) es la segunda novela de una trilogía en la que también se encuentran *El duque de Mediado* y *El Caballero Inexistente*, todas ellas sobre una forma diferente de estar en el mundo. Este libro lo escribió Italo Calvino pensando en sus alumnos, introduciendo el empoderamiento individual para construir su propia vida. Una novela con reminiscencias al *realismo mágico*, a los *Cuentos de Gulliver*, a *Alicia en el País de las Maravillas*, a *El Principito* o incluso al Ingenioso Hidalgo, que trata de la individualidad, de la diferencia, de la diversidad, de la libertad y de la valentía para mantenerlas.

Además de la producción simbólica, Calvino desarrolla una narrativa centrada en la realidad de la contemporaneidad contaminada por lo fabuloso y lo absurdo, introduciendo personajes secundarios fundamentales: el hermano narrador como mediador y Viola, una mujer que consigue alinearse con el *status quo* para subvertirlo y vivir su individualidad. El barón Cosimo es el *alter ego* del propio autor que acaba de abandonar el partido comunista y se introduce en la literatura como vehículo político, analizando críticamente la sociedad y ficcionando otros mundos.

3. Presente y actualización de la universidad pública

El conservadurismo, la tecnocracia y la derechización del mundo que tenemos encima afecta a nuestra universidad, que se encuentra mucho más a gusto con un alumnado monosémico que con cabezas polisémicas que dificultan la enseñanza. Sin embargo, el desafío fundamental de la universidad es la heterogeneidad de lo público en términos de sociedad y, por tanto, en términos de cultura. Hoy en día ya no podemos diseñar nuestras operativas gráficas de configuración y comunicación de lo arquitectónico a espaldas de la cosmopolítica vigente, como si no hubiera ocurrido nada en medio siglo: las revoluciones de género y de la información ocurrieron en el siglo XX.

Desde el punto de vista de la comunicación de la arquitectura, la visión instrumental y direccional que Claude Shannon denominó pretenciosa e ingenuamente *Teoría general de la comunicación*, fue borrada cuando Norbet Wiener, poco después, desveló que “todo comunica”. Esta nueva concepción evolucionó hasta la situación actual en la cual no hay emisor ni receptor porque cada uno es susceptible de emitir y recibir dentro de un tejido de redes donde los nodos se piensan interconectados, intercambiando y afectándose en el tiempo. Ampliando este pensamiento en los términos en los que Remedios Zafra nos dice, e introduciéndolo en nuestro ámbito, cabe

decir que todos –y todas– somos prosumidores porque consumimos y producimos lo arquitectónico. Dentro de esta compleja relación, como apunta Torres Nadal (2019), las preguntas a formular son: qué arquitectura construye el mundo, qué mundo construye esa arquitectura, quién la construye y para quién lo hace. El encuentro de dos mundos, uno que tarda en acabarse y otro que no termina de empezar (María Salgado, 2016), la disputa entre lo moderno y lo ecologizante es lo que caracteriza este momento.

No sabemos en qué se convertirán las universidades; parece que solo pueden subsistir como instituciones para diplomar, no como lugares de producción de saber. Defenderlas de los ataques exteriores (de Aneca, de los rankings, de las evaluaciones objetivas o de la economía del conocimiento) no parece una tarea interesante para un grupo de profesores de dibujo, pues la sumisión con la que los académicos aceptamos la situación, evidencia que la batalla está perdida. La cuestión más inquietante es quién tomará el relevo en nuestras escuelas.

4. Ecología del aula de dibujo

Desde hace tiempo, las prácticas desarrolladas en la docencia de la arquitectura son entendidas como prácticas arquitectónicas. Ampliando sus dimensiones, podemos llegar a afirmar que entendemos la docencia como práctica política y no como un simulacro. Para ello, en el aula de dibujo utilizamos la vinculación con la cotidianidad y así poder alimentar el deseo de transformar la realidad. Procuramos mirar críticamente la realidad, sospechando tanto de lo dado y aprendido como de los olvidos y las ausencias consensuadas. Es entonces, cuando la supresión de lo habitual mediante procesos de extrañamiento aparece como una poderosa oportunidad de empoderamiento y de conocimiento, donde el alumnado disfruta alterando y renombrando las cosas, destruyendo un mundo y haciendo otro, borrando y dibujando.

En principio, parece un aprendizaje inútil, pero con toda seguridad es relevante. Las ejercicios desarrollados son ajenos a cualquier fin utilitarista y mecánico, y en muchos casos están basadas en la acción de dibujar las narraciones creadas por otros.. En el aula taller fomentamos un aprendizaje intuitivo y pragmático a la vez, pilares del autoaprendizaje, estimulando un comportamiento que abandona el sentido de la certeza y se instala en la incertidumbre. Primero la acción y luego la reflexión, como sostenía Hanna Arendt: en la práctica se superpone la acción creativa y la reflexión sobre ella, problematizando la actividad arquitectónica y alejándole de la ingenuidad y la dulzura de la genialidad y la belleza.

Hacer explícitas las dimensiones capitalistas, positivistas, coloniales o sexistas, entre otras muchas, e incorporarlas críticamente dentro de los modelos, de las referencias y de las operativas manejadas, proporciona una visión polémica de la arquitectura que conduce a otras narrativas desprejuiciadas, a otros lenguajes gráficos en otros campos de batalla donde lo arquitectónico se

convierte en acontecimiento y los resultados ya sean dibujos, maquetas, *performances* o textos son la exposición de ese pensamiento a través de realidades ficcionadas. Nuestras prácticas se desarrollan en el margen poshumano de ese *continuum* naturaleza-cultura que postulan Braidotti (2013) o el propio Bruno Latour (2008). La interpretación de la arquitectura como un dispositivo vivo que interactúa con la naturaleza, o es naturaleza, es lo que nos separa de la modernidad y da contenido a un giro necesario en lo gráfico, determinando qué tipo de operaciones gráficas pueden acontecer: desde, donde, por qué y para qué. Este posicionamiento arquitectónico nos prepara para hacer arquitectura compleja propia de un mundo de especies diversas, donde todas, además de la humana, y además del conjunto de seres inertes, tienen algo que decir.

5. Conclusión

En ese sentido, quizás el acercamiento más extraño para los alumnos y las alumnas es entender nuestro aula como una ecología propia, en la que los utensilios, las referencias, los espacios, los tiempos y los propios discursos gráficos conforman un todo relacional como elementos de un mismo ecosistema. Este entendimiento de nuestro sistema significa alejarnos de la visión antropocéntrica del Movimiento moderno y entrar en una arquitectura con los pies en la Tierra. Como dice Graham Harman (2020) “una arquitectura que no permite que los objetos no humanos se afecten fuera del rango de la mirada humana, no puede llamarse otra cosa que idealista”. *Ecologizarse* en lugar de modernizarse significa cambiar el *sistema operativo* según (Latour, 2013) y la dificultad está en activarlo en el aula de dibujo mediante el diálogo gráfico.

Cosimo, no descuida su formación continua a lo largo de su vida, a través de libros, pero sobre todo mediante conversaciones con unos y otros en las que se despliegan una gran cantidad de términos botánicos que muestran las especies vegetales como cuerpos diversos. Nuestrxs alumnxs, han estado en el bosque, en el Retiro, a oscuras, en el suelo, subidos en escaleras, siempre dibujando la misma realidad, con otra mirada extraña, sorprendente y situada.

Figura 2. Los alumnos dibujando en el aula expandida en los campos de la escuela, manteniendo las distancias de seguridad por el protocolo COVID 19.

Bbva es como se conoce al sujeto universal Blanco, Burgués, Varón y Adulto que encarna el arquetipo protagonista de la historia según Amparo Moreno Sardá. La economista Amaia Perez Orozco le añade la h de heterosexual para acotar más su universalidad

Referencias

- BRAIDOTTI, R. (2013) *The Posthuman*, Cambridge: Polity Press.
- DE DIEGO, E. (2005) *Travesías por la incertidumbre*, Colección Los Tres mundos, Barcelona: Seix Barral.
- HARMAN, G. (2020) *Realismo raro*. Holobionte ediciones.
- LATOUR, B. (2008). *Re-ensamblar 10 social. Una introducción a la teoría del actor-red*. Buenos Aires: Manantial.
- LATOUR, B. (2013). *Investigación sobre los modos de existencia: una antropología de los modernos*. Editorial Paidós Argentina.
- MORENO, A. (1987) *El arquetipo viril protagonista de la historia: ejercicios de lectura no androcéntrica* Barcelona: la Sal edicions de les dones.
- TORRES NADAL, J.M. (2019), *Arquitectura in-dependiente*. Universidad de Alicante, Colección Denisse Scott Brown,
- TORRES NADAL, J.M. (2016) *Primera festivala de arquitectura especulativa*. Universidad de Alicante
- VENTURI, R., SCULLY, V., ARECHAVALETA, A. A., & FELIPE ALONSO, E. (1978). *Complejidad y contradicción en la arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili.
- ZAFRA, R. (2017) *El entusiasmo; precariedad y trabajo creativo en la era digital*. Colección Argumentos. Barcelona: Anagrama.

Atxu Amann y Alcocer

ETSAM_UPM. atxu.amann@upm.es

Doctora arquitecta, urbanista y paisajista. Profesora titular en la ETSAM, donde coordina el máster oficial y el programa de doctorado en comunicación arquitectónica, habiendo dirigido 22 tesis doctorales. Es la investigadora principal del grupo de investigación Hypermedia y del grupo de innovación educativa del mismo nombre, con una intensa actividad de proyectos de innovación. Miembro del estudio Temperaturas Extremas desde 1987 junto a Cánovas y Maruri. Activista y feminista, la mayor parte de su actividad docente, investigadora y profesional está atravesada por una mirada crítica hacia lo arquitectónico y sus consecuencias sociales y naturales. Comisaria de pabellón español de Venecia en 2018 con *becoming*.

Eduardo Roig Segovia

ETSAM_UPM. e.roig@upm.es

Arquitecto (2003) y Doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid (2014) con la tesis El Entorno Aumentado, calificada con sobresaliente cum laude y expuesta en la XVI Bienal de Venecia. Es profesor en ESNE y en el departamento de ideación gráfica arquitectónica de la UPM, donde desempeña el cargo de secretario académico del Máster Universitario en Comunicación Arquitectónica y es miembro investigador del grupo de investigación Hypemedia en la UPM. Como experto en sostenibilidad colabora asiduamente con la UE Research Executive Agency en Marie Sklodowska-Curie Actions. Es co-fundador junto a Nieves Mestre del estudio de arquitectura Combolab.

Angela Ruiz Plaza

ETSAM_UPM. angela.ruiz@upm.es

Doctora arquitecta, investigadora y creadora multidisciplinar. Profesora asociada de la ETSAM, del Instituto Europeo del Diseño y de la Universidad Nebrija. Profesora visitante en l'Ecole Spécial d'Architecture de Paris, del Master de Comunicación MACA y del programa de Doctorado DOCA. Miembro del grupo de Investigación Hypermedia, facilitadora en talleres de Design Thinking del IMBA IE University. Se formó con Juan Hereros y con Lacaton&Vassal (Pritzker 2021). CEO del Estudio de Bioarquitectura AR-Atelier, especializado en arquitectura bioclimática y ecológica. Redactora de Ecohabitar, ha escrito el libro Habitar en la Era del Inconsciente y creado el juego para entrenar la creatividad D'ARCHISgame.