

**MEDIOS DE COMUNICACIÓN GRÁFICA EN EL ÁMBITO DE LA
ENSEÑANZA Y SU CONSTITUCIÓN EN HERRAMIENTA DISCIPLINAR.
ESTUDIO COMPARADO: BEAUX ARTS – BAUHAUS. (SIGLO XVIII AL XX)**

Vázquez, Eugenia Clara

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo UNL

Área: Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Sub-Área: Arquitectura y Urbanismo

Grupo: X

Palabras clave: Dibujo, Academia, Taller

INTRODUCCIÓN

Esta temática nace del interés en los medios gráficos analógicos y su relevancia en el ámbito de la enseñanza de la arquitectura. Interés que fue despertado por el interrogante: ¿Sigue vigente el dibujo en la enseñanza de la arquitectura? ¿Siguen siendo aplicables las metodologías planteadas por las grandes escuelas de arquitectura? Esta investigación busca aproximarse y responder tales preguntas. En primer lugar, se explorarían los planteamientos teóricos, planes de estudios, condiciones y metodologías de enseñanza de la Escuela de Beaux Arts, en comparación a la Bauhaus. La comparación de dos grandes escuelas paradigmáticas, tanto en generación de corrientes teóricas como metodologías y prácticas constructivas relativas a la disciplina. Teniendo siempre como referencia y eje central los medios de comunicación gráficos.

Se propone una mirada centrada en los procesos históricos, que se consideran fundamentales para entender la actualidad. Por esta razón, no se pretende que sea una comparación meramente analógica, ya que cada uno de los periodos a analizar responde a momentos históricos específicos y diferenciados. Sino que se procura llegar a comprender las transformaciones en los modos de uso de los medios gráficos como instrumentos didácticos y disciplinares. Por medio de tal entendimiento, se aportaría a la comprensión de la situación actual de la enseñanza de la disciplina.

El recorte histórico y temático planteado se fundamenta en que tanto l'Ecole de Beaux Arts como la Bauhaus constituyen saltos cualitativos en el área de la enseñanza del diseño y la arquitectura. Es en las academias e instituciones en Francia donde se empieza a buscar la normalización de la enseñanza de la arquitectura y donde nace un interés por la formación de planes de estudio. Esta tradición de enseñanza académica contribuyó, en parte, a encauzar la organización y metodología de la Bauhaus; que buscó la formación adecuada de un artista por medio del exhaustivo estudio de los elementos grafico-plásticos y su sistema de leyes compositivas.

Proyecto: CAI+D 2016 “Escenas Didácticas: Aproximaciones epistemológicas en torno a representaciones en Historia, Morfología y Técnica.”

Director del proyecto: Mg. Arq. BERTERO, Claudia G.

Director del becario: Mg. Arq. BERTERO, Claudia G.

Co-Director del becario: Arq. BIZZOTTO, Lucas.

OBJETIVOS

- Realizar un estudio comparado entre ambas escuelas, con sus respectivas corrientes ideológicas y pedagógicas de diseño, que permita establecer los modos de uso de los medios de comunicación gráfica. Identificar similitudes y diferencias.
- Dilucidar el lugar asignado al dibujo en arquitectura en dichos períodos, como objeto, como comunicación, como indagación.
- Aportar datos comparativos e históricos al proyecto CAI+D, por medio de una recopilación documental para lograr un tratamiento teórico del objeto de estudio.
- Contribuir a nuevos aportes al campo de la enseñanza de la Morfología.

METODOLOGÍA

Para cumplir tales objetivos y llevar adelante la investigación, la metodología se focaliza en la recopilación documental y tratamiento teórico para profundizar elementos que contribuyan, con aportes tanto conceptuales como operativos, en los campos de estudio previamente mencionados. La comprensión de las actividades de ambas escuelas, por su heterogeneidad, permite elaborar variables comparativas para reconstruir el pasado e interpretarlo intentando poner en evidencia sus transformaciones y sus permanencias, sus alteraciones e influencia en la actualidad.

- 1) REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: Lectura y fichaje de textos que sirvan a profundizar la comprensión del encuadre teórico del trabajo.
- 2) ESTUDIO DE ANTEDECENTES sobre:
 - Caracterización de los medios de comunicación gráfica en los dos casos
 - Caracterización de la enseñanza y el uso de los medios gráficos
 - Estudio comparado de los modos de abordaje de la enseñanza de la arquitectura en Beaux Arts y Bauhaus.
- 3) DEFINICIÓN DE VARIABLES: para luego someterlas a comparación, e interpretar el pasado poniendo en evidencia las transformaciones y permanencias, junto a su influencia en la actualidad.
- 4) EVALUACIONES PRELIMINARES: (primeros niveles de síntesis previos a los informes)
- 5) CONCLUSIONES: Aportes, valoraciones, diferencias y permanencias.
- 6) PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y CONGRESOS: como modo de compartir los resultados parciales y finales en eventos científicos.

RESULTADOS/CONCLUSIONES

A continuación se presentan algunos avances y conceptualizaciones, resultantes del análisis bibliográfico y el estudio de antecedentes:

Marco Teórico

Primeras aproximaciones a los medios gráficos

Cuando se habla de los medios de comunicación gráfica, uno refiere a la serie de sistemas e instrumentos para representar el espacio y las formas que lo contienen, ya sea analógico o digital. Tal como enuncia Bertero, C. (2009), "el modo más frecuente de expresión del diseñador es el dibujo, esto es, los medios gráficos." De la misma manera, podemos acordar que el dibujo es considerado una herramienta disciplinar desde el momento que es implementado en una o diversas etapas del proceso de diseño, sea para representar un objeto existente –relacionado al aspecto analítico-, para la búsqueda formal/conceptual –como instrumento de ideación-, para plasmar

ideas iniciales, o para una presentación final, entre otros.

El dibujo se considera un instrumento didáctico y de capacidad altamente reflexiva. En esta cuestión Pallasmaa, J. (2012) afirma: "(...) Cada acto de hacer un boceto o dibujar produce tres juegos diferentes de imágenes: el dibujo que aparece en el papel, la imagen visual registrada en mi memoria cerebral y una memoria muscular del acto de dibujar en sí." Se le atribuye, así, gran importancia al esfuerzo y al inevitable desarrollo intelectual dado en la acción de dibujar. Plantea Rodríguez Pulido, A. (1999) "Quien representa una imagen se enfrenta inevitablemente a la reflexión, la configuración de la imagen de un objeto, implica relacionar entidades abstractas del pensamiento, lo que proporciona la identidad del dibujo con el proyecto" En la siguiente investigación se pone en evidencia las diferencias que existen en el uso didáctico del dibujo, en el marco de la enseñanza de la arquitectura, según el momento histórico en el que se inserta; donde la consideración de los procesos operativos como expresión del pensamiento, en ciertas ocasiones, superaría la forma definitiva.

Observaciones en cuanto a la enseñanza de la arquitectura

Las instituciones de enseñanza de arquitectura se han servido de los medios gráficos, ya sea como documento de lo producido, como un lenguaje-discurso provisto de códigos y signos que lo hacen universal y como actividad de ideación e interpretación. La constitución del dibujo en esta herramienta multifacética encuentra su comienzo en el ciclo básico de la enseñanza, desarrollándose posteriormente en los siguientes niveles hasta la práctica que aún perdura en la profesión. De la misma manera que sucede con las producciones estéticas, las cambiantes condiciones políticas, sociales, culturales e intelectuales en el mundo impactan directamente en la pedagogía de las artes, poniendo en crisis ciertas metodologías o aportando modificaciones, novedades a las existentes. Asimismo, al cambiar la manera de utilizar el instrumento didáctico, los lugares que ocupa el dibujo en los centros de enseñanza y los resultados de las producciones creativas se transforman directamente.

Beaux-Arts

La tradición académica constituye una metodología de enseñanza que se perpetuó por siglos en Europa y las Américas. Encuentra sus raíces en las primeras academias italianas del siglo XIV, pero alcanza su mayor expresión en las academias francesas del siglo XIX, sobretudo en la École des Beaux-Arts de París (s. XVII-XIX). En este contexto, la formación de los arquitectos franceses estaba dado por la instrucción, en primera instancia, de los conceptos abstractos del diseño de la arquitectura, junto al desarrollo de discusiones temáticas. Utilizando la gran cantidad de tratados y manuales (tanto renacentistas como los correspondientes a la Ilustración), referentes de obras construidas y la representación gráfica como rol central dentro de la enseñanza académica. El rasgo principal en sus cursos introductorios, constituye la aprehensión de las formas arquitectónicas por medio de la representación exacta de láminas de tratados, obras antiguas y ganadoras de premios.

Con la fundación de la Escuela Politécnica de París (siglo XVIII) y el creciente desarrollo de las ingenierías civiles y militares –y la utilización del dibujo como instrumento analítico-, esta tradición académica comienza a ser cuestionada y acusada de efectuar copias repetitivas de tipologías constructivas, dejando de lado el aspecto reflexivo de la acción de diseñar.

A pesar de esto, merece recordar la importancia de los aportes de la École des Beaux-Arts en cuanto a estructuración de los planes de estudio, cursos preparatorios y producción de catálogos para la difusión de sus creaciones.

Bauhaus

A inicios del siglo XX, se retoman las prácticas de los gremios medievales, donde el maestro artesano inculcaba sus conocimientos a su aprendiz con la impronta del “aprender haciendo”, y se desarrolla la metodología de taller; que encuentra su mayor exponente en la Bauhaus (escuela de la construcción) de Weimar, Alemania. Este centro de enseñanza interdisciplinar se autoproclama explícitamente como anti-academicista, para “evitar esta parálisis intelectual” provocada por la repetición casi automática de los formatos académicos. Paradójicamente es en los cursos introductorios, al igual que en la École, que se hace hincapié al desarrollo del dibujo para el aprendizaje de conceptos básicos de forma y composición. Es el rol del dibujo el que se modifica rotundamente, como dice claramente Rodríguez Pulido, A. (1999) “El dibujo cambia y se orienta a la ‘utilidad’ y se convierte en principio generador de la forma”. Podemos deducir, entonces, que aquí se dilucida la importancia de los medios gráficos como instrumento de ideación y búsqueda formal.

Selección de Variables

A partir de lo indagado se definieron las siguientes variables: - *Contexto sociocultural* en el que se insertan ambas instituciones educativas - *El uso del dibujo*, se podría seguir la clasificación de Bertero, C. (2009): como representación; como indagación, búsqueda formal; como comunicación intersubjetiva, como intercambio. – *Producción arquitectónica* (Resultantes formales) – *Proceso de Aprendizaje*, desde los cursos preparatorios, ejercicios iniciales, finales y objetivo fundamental de los mismos.

Primeras conclusiones a partir de la comparación de variables

Se sabe que los objetivos perseguidos por ambas escuelas se diferenciaban marcadamente: en el caso de la École des Beaux-Arts, la educación se concentraba en la representación fehaciente de la realidad y la utilización de normas tipológicas basadas en los cánones clásicos; mientras que en la Bauhaus resaltaba la creación de la obra de arte/arquitectónica completa y la búsqueda de la abstracción de los elementos a su forma más pura.

Sin embargo, al analizar desde la contemporaneidad ambos momentos históricos, podemos afirmar que ciertas metodologías no son tan antagónicas entre sí, como argumentaba Bauhaus. Lo que se encontró en esta investigación son los puntos en común en cuanto a las estrategias didácticas, especialmente en los cursos preparatorios o introductorios, lugar donde se hacía mayor hincapié en la implementación del dibujo como método de aprehensión de un objeto y sus relaciones.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Argan, G. C.**, 1998. Arte moderno: Del iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid: Editorial Akal.
- Banham, R.**, 1965. Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión.
- Bertero, C. G.**, 2012. La enseñanza de la arquitectura: entre lo dibujado y lo desdibujado. Santa Fe: Ediciones UNL.
- Kandinsky, W.**, 2010. Cursos de la Bauhaus. Madrid: Alianza Editorial.
- Lupton, E. y Miller, J. A.**, 1994. El ABC de: La Bauhaus y la teoría del diseño. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli.
- Pevsner, N.**, 1940. Academies of Art. Past and Present. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Rodríguez Pulido, A.**, 1999. El dibujo en la enseñanza de la arquitectura. Las escuelas de arquitectura en México. (Tesis de Doctorado). Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.
- Videll, R. M.**, 1997. Enseñanza y aprendizaje en Bellas Artes: una revisión de los cuatro modelos históricos desde una perspectiva contemporánea. Arte, individuo y sociedad, Vol. N°9, 55-78.