

Abstract: This bibliographical work discusses the history of teaching art and design in Brazil. It addresses contemporary technologies in the process of teaching / learning in visual arts associated with traditional art form and relationships with design. It discusses contemporary teaching trends, integration between the principles of art and design, the hybridization of languages, and local culture as an element of appreciation of socio-cultural formation. It highlights the role of the teacher as mediator, propeller of critical thinking. It brings the functional thinking of modernist design closer to the intuition and emotion required by contemporary design.

Keywords: Art - Design - Technology - Teaching - Interdisciplinarity.

Resumen: Este trabajo bibliográfico discurre sobre la trayectoria de la enseñanza de arte y diseño en Brasil. Aborda las tecnologías contemporáneas en el proceso de enseñanza / aprendizaje en artes visuales asociados a la forma tradicional de arte y las relaciones con

el diseño. Discute las tendencias contemporáneas de enseñanza, la integración entre los principios del arte y del diseño, la hibridización de lenguajes, y la cultura local como elemento valorizador de la formación sociocultural. Destaca el papel del profesor como mediador, propulsor del pensamiento crítico. Aproxima el pensamiento funcional del diseño modernista a la intuición y emoción necesarias para el diseño contemporáneo.

Palabras clave: Arte - Diseño - Tecnología - Educación - Interdisciplinaria.

(*) Rosilene Conceição Maciel: Doutoranda em design e Mestre em Gestão Integrada do Território, docente no ensino superior em Design Gráfico. **Rodrigo Antônio Queiroz Costa:** Especialista em Artes Visuais, Designer Gráfico, docente em ensino superior e facilitador.

Constelaciones. Desde lo conceptual al diseño arquitectónico.

Actas de Diseño (2022, abril),
Vol. 39, pp. 162-166. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2016
Fecha de aceptación: julio 2017
Versión final: abril 2022

María Marta Mariconde y María Verónica Cuadrado (*)

Resumen: La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, incluye en la práctica académica la enseñanza de las teorías para el aprendizaje de la arquitectura. Desde la cátedra de Teoría y Métodos B, se entiende que la teoría construye una manera de ver la realidad, abordándose como una práctica reflexiva que ilumina diferentes aproximaciones al conocimiento de la arquitectura desde contextos contemporáneos. La figura de la Constelación actúa a manera de dispositivo para establecer relaciones y proyectar trazados, permitiendo a los estudiantes de segundo nivel la construcción de miradas propias y situadas, originando un pensamiento crítico frente al diseño arquitectónico.

Palabras claves: Teoría – arquitectura – constelaciones – enseñanza – habitar – contemporáneo – pedagogía.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 165]

“Las teorías, una filosofía una ética y una poética son los elementos fundantes de la obra de un arquitecto. Solo a partir de ellas podemos concebir o imaginar un hecho arquitectónico trascendente”.

Miguel Ángel Roca

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 solo 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. En la práctica académica de la Carrera de Arquitectura en segundo nivel en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina, se incluye la enseñanza de las teorías para el aprendizaje del diseño arquitectónico. En ese sentido, el estudio de la teoría, aporta el fundamento conceptual que habilita al estudiante al ejercicio de la crítica de objetos arquitectónicos, promoviendo además la construcción de un proceso de diseño particular y único, a partir de perspectivas propias, de miradas construidas con conciencia, trascendiendo el conocimiento unidireccional que se desplaza entre lo empírico-positivo y lo imaginativo-especulativo, excluyentes de fructíferos cruzamientos de miradas que consideran la variedad de matices e interrelaciones.

A partir de la mirada propia y del enfoque disciplinar de la cátedra sobre los procesos de conocimiento, es apropiado reflexionar acerca de las palabras de uno de los máximos referentes de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, citado de su texto *Dialéctica negativa* (1975):

El único saber capaz de dominar la historia encerrada en el objeto es el que tiene en cuenta el proceso histórico de este en su relación con otros, el que actualiza y concentra algo ya sabido transformándolo. Conocer el objeto en su constelación es saber el proceso que ha acumulado.

Es así como la teoría, en la carrera de arquitectura, contribuye con su corpus teórico a la gimnasia reflexiva que posibilita tanto el análisis, la interpretación y la crítica de objetos arquitectónicos existentes, como el diseño de otros nuevos, con un sentido comprensivo e interactivo del mundo que se habita.

Re-lecturas: (aproximaciones) al proceso de diseño arquitectónico

“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

En segundo año de la carrera, desde el área de las Ciencias Sociales, la cátedra de Teoría y Métodos B entiende que el abordaje de la/s teoría/s de la arquitectura construye una manera de ver la realidad, pensándose como una práctica reflexiva y especulativa que ilumina diferentes aproximaciones al conocimiento de la disciplina desde contextos contemporáneos.

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, progresivas en instrumentación y complejidad.

Una primera Unidad Temática (UT), “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 UT 2 denominada “Lecturas”, en el abordaje de obras y textos para su análisis interpretativo.

En la UT 2, se trata de comprender cómo operan los paradigmas de época, a la manera de “filtros y mallas conceptuales desde donde construir y articular sentido” al decir de Montaner (2008), 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 *ad hoc*, se ponen en juego las relaciones: sujeto / objeto / contexto histórico-cultural, tiempo / espacio, traduciéndose en una serie de diagramas gráficos. Estos 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 Federico Soriano (2008), este dispositivo gráfico permite “ser ambiguo y concreto, voluble y firme...el diagrama es precisamente esa estructura gráfica de pensamiento asociada a un procedimiento.” 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 signica, es porque la gráfica de los diagramas no solo 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”. Es decir que en la construcción de estos diagramas, ya sean estos morfológicos, tecnológicos o funcionales, de acuerdo a ciertas categorías de análisis abordadas, se ejercitan y construyen las diferentes miradas interpretativas de los alumnos.

Con la intención de motivar un pensamiento crítico, durante la clase práctica se propone una apertura a una serie de interpretaciones acerca del habitar que culmina en el trabajo práctico final de la asignatura, con la construcción gráfico conceptual de una Constelación. Al respecto, la profesora titular de cátedra Edith Strahman (2009) afirma: “la imagen de la constelación opera como un dispositivo de orden abierto y desmontable que articula una serie de puntos problemáticos, en tanto campo de fuerzas y de múltiples relaciones que vinculan lógicas diversas” en el devenir temporal del trabajo de taller.

Mediante el trazado de diagramas se visibilizan las lógicas de proyecto que se ponen en juego, desde una didáctica de aprendizaje, y la figura de la Constelación permite agruparlas y establecer relaciones de analogía, de diferencias y singularidades.

Los conceptos disponibles se constituyen en puntos que se articulan en nociones, significaciones y materialidades arquitectónicas que atraviesan distintos campos disciplinarios. La manera en que se establezcan las relaciones y se proyecten los trazados y tensiones, permitirá determinadas y diferentes conceptualizaciones, tendiendo a la construcción de miradas situadas que le posibilitará al estudiante definir su universo de sentido operando desde el concepto, hacia el propio proceso de diseño arquitectónico.

Constelaciones producto del conocimiento multidireccional

La constelación es un grupo de estrellas cuyos cuerpos no tienen relación entre sí: somos nosotros los que construimos relaciones entre ellas. Compuesta por una serie de puntos (lugares) y de luces (brillos), estimulan nuestra percepción sensible, pues aun sabiéndolas inexistentes desde el entendimiento, tenemos conciencia de su fugacidad y al mismo tiempo tomamos conciencia de nuestra temporalidad desfasada. Desde su caos informe provoca nuestra vocación por el orden y nos estimula a imaginar recorridos y trayectos, y a proyectar trazados: la constelación desafía a las geometrías. (Edith Strahman, 2009)

Desde el dictado de las nociones teóricas por la profesora titular de cátedra en clases magistrales en las que se incluyen conceptos y categorías operativas de análisis, con una mirada centrada en los modos de habitar, que se configuran desde diferentes perspectivas y paradigmas de épocas estudiadas, se orienta al proceso de conocimiento concebido como una Constelación.

Precisamente entendiendo a cada obra y a cada proyecto como el resultado de una diversidad de decisiones que comprenden: el programa, las posibilidades que señala el espacio real en sus dimensiones físicas y espaciales, los aspectos sociales, económicos, políticos, del momento de su creación. Es decir, considerando que los proyectos y las obras de arquitectura son constructos culturales productores de sentido.

Durante la clase de taller, junto al profesor asistente como mediador del conocimiento, se propone una apertura a una serie de indagaciones acerca del habitar, planteando procedimientos, modos de hacer arquitectura, a través de los que el estudiante llegue a conocer más, a ser capaz de construir esas miradas desde las que atrape y haga suya una interpretación de la realidad. Esto es, implicando un posicionamiento crítico frente a la arquitectura.

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 cómo 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 relación a ello, la Unidad Temática 3 es un momento de transferencia, anclaje y cierre de la asignatura, ya que permite articular paradigmas, diagramas y lógicas proponiéndose la construcción de Constelaciones como instrumento para la lectura de la arquitectura, con el objetivo de integrar con pertinencia y criterios de selec-

ción los contenidos de las diferentes unidades temáticas estudiadas en la materia, proporcionando la posibilidad de entenderla “como un acontecimiento resultante de un cruce de fuerzas capaces de dar lugar a un objeto, parcialmente significativo, contingente”, como afirma Solá Morales (1998).

En este aspecto, se concibe a las Constelaciones como escenario de estudio flexible y abierto, al mismo tiempo preciso, como hipótesis y producción ficcional sobre el habitar en el cual se incentiva generar mapas que grafiquen las relaciones de interpretación crítica de las propuestas. Esquema relacional en donde se pretende representar los núcleos problemáticos que vinculan las diferentes dimensiones de estudio con las lógicas de proyecto y los paradigmas subyacentes en los diagramas que constituyen las representaciones y fundamentaciones conceptuales.

Así, con el objetivo de verificar los niveles de comprensión y de transferencia de los conceptos aprehendidos en el transcurso del año en los textos teóricos y casos de arquitectura escogidos, además de los modos de habitar que se configuran en los mismos. Se favorece el pensamiento crítico a través del debate y la reflexión en una clase – seminario en la cual se revisan las construcciones o mapas trazados; al mismo tiempo, como invención colectiva, se pone en cuestión lo dado respecto del campo específico de la disciplina arquitectónica.

A lo largo de los últimos años de dictado de la asignatura, se abordaron como objeto de estudio en el trabajo final de la materia, generalmente concursos de anteproyectos, con diferentes grados de complejidad, como posibles praxis profesionales originadas en situaciones concretas y reales del ejercicio profesional. Los ejemplos seleccionados para una aproximación y conocimiento de producciones contemporáneas fueron los siguientes:

Año 2009 - Concurso Nacional de Anteproyectos de Viviendas para distintas regiones del país, promovido por la Sociedad Central de Arquitectos, Argentina. Vivienda social tema problema.

Año 2010 - Concurso de Anteproyectos para el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, promovido por la UNC frente a la Manzana Jesuítica. Institución universitaria como objeto de estudio

Año 2011 - Concurso Provincial para el Centro recreativo de Parque Siquiman, valle de Punilla, sierras de Córdoba, impulsado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba. Vivienda de fin de semana y temporal como tema problema

Año 2012 - Concurso Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura para un Espacio Público y Pabellón de baños organizado por la Universidad de Flores, Buenos Aires, Argentina

Año 2013- Constelación de Autores, obras y crítica en Latinoamérica. Vivienda unifamiliar como tema problema de abordaje.

Año 2014- Concurso Nacional de Anteproyectos de Viviendas para la Villa Olímpica de la Ciudad de Buenos Aires (1er concurso) para la Sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, Buenos Aires, Argentina.

Año 2015- Programa de créditos Nacional “Pro Crear”, para la construcción de vivienda colectiva y vivienda unifamiliar como temas problema.

Los temas elegidos permitieron tener contacto directo con los participantes, ya sean estos arquitectos, estudios ganadores, jurados de los concursos, por la cualidad accesible dada por la cercanía, quienes en algunas oportunidades expusieron las propuestas visitando la cátedra, y en otras, posibilitaron la realización de entrevistas por parte de los estudiantes.

En la exposición se presentan trabajos de alumnos que se alejan de los modelos de análisis naturalizados e incorporan a los mencionados mapas -abiertos y desmontables- las subjetividades de quienes los elaboran. Por otra parte, estos mapas o trazados posibles permiten descubrir al objeto de estudio, para que este se deje revelar desde determinadas categorías propias de las diversas lógicas proyectuales, y lo representan en los núcleos problemáticos que articulan las diferentes dimensiones físicas, sociales, temporales, espaciales y paradigmáticas, ofreciendo nuevas lecturas.

Esta modalidad de aproximación conlleva una idea de posicionamiento o disposición individual frente a un problema de enseñanza-aprendizaje afín a la concepción de la teoría como una construcción mediadora entre los discursos y los propios objetos de estudio. Además, implica una aproximación global y local orientada a conectar la problemática singular del objeto con la comprensión cultural del contexto que le da sentido, facilitando la transferencia creativa y crítica de contenidos estudiados, y posibilitando la transposición didáctica por medio del uso de diagramas como representaciones que develan el objeto.

Las prácticas planteadas se ven reflejadas en representaciones de formatos variados y técnica libre de los trabajos de alumnos que se realizaron en sucesivos años para ser expuestos en la facultad, con la posibilidad, opcional, de presentación digital, instalación y/o video, de acuerdo a lo que cada grupo de trabajo consideraba más pertinente y adecuado para exponer su trabajo reflexivo de cierre de la materia.

Ciertamente, el enfoque de la teoría del habitar en el proceso de enseñanza – aprendizaje aporta una relectura del proyecto arquitectónico construyendo un verdadero universo de sentido, al 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 su experiencia del mundo, esto conforme al decir de Pablo Sztulwark (2009).

En consecuencia, la 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. El simple ejercicio del habitar puede construir y reconfigurar el espacio de las ciudades; como decía Heidegger (2000) en *Construir, habitar, pensar*, “no habitamos porque hemos construido, sino que construimos y hemos construido en la medida que habitamos, es decir, en cuanto que somos los que habitan”.

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.

Referencias bibliográficas

- Adorno, T. (1975) *Dialéctica negativa*. Madrid: Taurus
- Heidegger, M. (2000). *Construir habitar pensar*. Buenos Aires: Alción Editora
- Montaner, J. M. (2008). *Sistemas Arquitectónicos*. Madrid: GG
- Solá Morales, I. de. (1998). *Diferencias. Topografías de la arquitectura contemporánea*. Barcelona: GG
- Soriano, F. (2008) *Algunas definiciones de la palabra “diagrama”*. Recuperado de: <http://textosenlinea.blogspot.com.ar/2008/09/federico-soriano-algunas-definiciones.html>
- Strahman, E. (2009). *Proyecto de Actividad académica*. Teoría y Métodos B FAUD UNC
- Sztulwark, P. (2009). *Ficciones de lo habitar*. Buenos Aires: Editorial Nobuko

Abstract: The Faculty of Architecture, Urbanism and Design of the National University of Córdoba, Argentina, includes in the academic practice the teaching of theories for the learning of architecture. From the Chair of Theory and Methods B, it is understood that the theory constructs a way of seeing reality, addressing itself as a reflexive practice that illuminates different approaches to the knowledge of architecture from contemporary contexts. The figure of the Constellation acts as a device to establish relations and project tracings, allowing the second level students to construct their own and situated looks, originating a critical thinking in front of the architectural design.

Keywords: Theory – architecture – constellations – teaching - contemporary living - pedagogy.

Resumo: A Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, inclui na prática acadêmica o ensino das teorias para a aprendizagem da arquitetura. Desde a cátedra de Teoria e Métodos B, entende-se que a teoria constrói uma maneira de ver a realidade, abordando-se como uma prática reflexiva que ilumina diferentes aproximações ao conhecimento da arquitetura desde contextos contemporâneos. A figura da Constelação atua como dispositivo para estabelecer relações e projetar traçados, permitindo aos estudantes de segundo nível a construção de miradas próprias e situadas, originando um pensamento crítico frente ao design arquitetônico.

Palavras chave: teoria – arquitetura – constelações – ensino – habitar contemporâneo – pedagogia

(*) **María Marta Mariconde.** Arquitecta – Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Docente de las cátedras de Teoría y Métodos B y Morfología III. Directora grupo de investigación TEFU, con subsidio SECYT UNC. Miembro activo del Instituto del Color, FAUD UNC, y de la Sociedad de Estudios Morfológicos Argentina SEMA e integrante de Comisión directiva del Grupo Argentino del Color GAC. Especialización en Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el Diseño CESEAD, FAUD UNC. **María Verónica Cuadrado.** Universidad Nacional de Córdoba, Facul-

dad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Magíster en Conservación y rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, FAUD UNC. Docente de las cátedras de Teoría y Métodos B e Historia de la Arquitectura A. Directora de investigación SECYT UNC. Miembro activo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de UNESCO ICOMOS Argentina; del Consejo Internacional para la Conservación del Patrimonio CICOP Argentina; del Centro de Historia Urbana Argentina y Latinoamericana CEHUALA, FAUD, UNC.

Enseñanza en diseño, experimentando creatividad en el aula, aprender haciendo

Actas de Diseño (2022, abril),
Vol. 39, pp. 166-170. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2017
Fecha de aceptación: julio 2018
Versión final: abril 2022

Cecilia Miranda Campos (*)

Resumen: el presente artículo describe el trabajo y la experiencia realizada en aula universitaria de la carrera de Diseño de Interiores –Usfx, por un grupo de estudiantes de quinto semestre en la materia de instalaciones i, año académico 2.2016, Cuyo propósito era demostrar el aprendizaje basado en una de los pilares fundamentales de la educación” aprender haciendo” .

La experiencia vivida como alumna en la educación magistral áulica, con respecto al reto de plasmar un nuevo desafío como docente puso de manifiesto la construcción real y física de un proyecto a escala real, con el objetivo que el alumnado conozca las herramientas y materiales de ejecución de un proyecto real y desarrollar destrezas del aprender a hacer.

Palabras clave: Enseñanza del diseño - aprender haciendo - instalaciones interiorismo.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 169]

Introducción

La presente investigación surge de la experiencia vivida años anteriores como estudiante y la impartición docente que vengo desempeñando, antes quizá no se tenían los recursos necesarios para optimizar una enseñanza que englobara aspectos de la metodología del “aprender haciendo”, sin embargo actualmente nuestro entorno educativo ha experimentado cambios trascendentales, con diferentes transformaciones, donde la práctica docente debe mostrar inspiración.

Como educadores nuestro desafío está en generar nuevas inquietudes en el aula, modificar la rutina, eliminar el concepto de acostumbrarse a recibir simple conocimiento, proponer temas de interés para que utilicen toda su creatividad y marcar la diferencia entre los alumnos que aprenden haciendo, de aquellos que aprenden de una manera tradicional y teórica.

Partiendo de ese premisa, se analizó los aportes de varios pedagogos, como Jon Dewey, quien desarrolló una filosofía que aboga por la unidad entre la teoría y la práctica “aprender haciendo”, quienes han desarrollado

numerosos estudios sobre el learning by doing, estas colaboraciones han servido a varios educadores.

El buen docente es el que continúa aprendiendo, no sólo sobre los temas que enseña sino sobre la propia forma de aprender. (Carlino, 2005)

El aprendizaje es experiencia, lo demás es información. (Einstein, 2017)

Dad al alumno algo que hacer y no algo que aprender, ya que el hacer tiene tal potencia que exige pensar y reflexionar (John Dewey, Thinking in Education 1916)

John Dewey, distingue profesores que muestran nuevas oportunidades más allá del aprendizaje en aula, preparándolos no solo para el día del examen, sino para un aprendizaje con experiencias prácticas que activaran la comunicación perfecta entre las destrezas del conocimiento relacionadas a desarrollar habilidades para la futura convivencia del trabajo, creando un clima de enseñanza-aprendizaje socialmente en comunidad, avanzando hacia un valor en el conocimiento que se adquiere.

De aquellos tiempos donde sentados en la clase, el cuaderno listo para escribir los apuntes que la cátedra