

PROTOTOPOS

El **PROTO**tipo lo entendemos como una investigación con modelos en pruebas sucesivas, como una demostración física que obtiene unas condiciones precisas y, finalmente, algo que nos permite detectar errores, a modo de testado para conseguir unos objetivos más plausibles.

Lo **TOPO**lógico sería la herramienta metodológica que permite transformar la realidad de manera continua, donde múltiples operaciones son posibles construyendo realidades complejas que prescinden de tamaños y formas, pues se centran en la geometría.

Sabemos que la realidad está en continua transformación y factores como el tiempo, la tecnología, la velocidad, lo político, lo social son inherentes al mundo contemporáneo. La práctica del proyecto arquitectónico toma partido en estas transformaciones donde los propios métodos de proyectos están en continuo cambio con prácticas emergentes y experimentales.

El curso propone un proceso de investigación en torno a estrategias que denominaremos **PROTOTOPOS**, donde la Técnica y la Artesanía se den la mano y reúnan sus potenciales.

William KENTRIDGE, *maqueta para la ópera de Wozzeck (Alban Berg)*, 2016, varios materiales 135 x 220 x 183 cms,

Estructura del curso

El semestre se organizará a través de dos ejercicios:

1. El primero, más próximo a un pequeño trabajo de exploración, tendrá una duración de seis semanas. Se realizará un trabajo de investigación física, en torno a un Pabellón expositivo de arte, con modelos en maqueta que se presentarán en el aula, recopilando y comunicando el proceso en formatos audiovisuales.
2. El segundo ejercicio, desde los procesos de investigación de los Prototopos anteriores, acometerá una aproximación a las producciones artísticas contemporáneas y a los lugares con potencialidad expositiva para generar una de estas infraestructuras en el entorno de Matadero Madrid.

Fines docentes

Conformación del pensamiento crítico

Durante el desarrollo de estos cursos intermedios, el estudiante ya ha superado el desconcierto inicial que puede suponer el primer año de estudios. Empieza a comprender la disciplina y a adquirir conocimientos, referencias y estar al día en las “tendencias” de la arquitectura. El Plan de estudios menciona por primera vez asuntos relacionados con el pensamiento crítico, señalando la importancia de su consolidación e introduciendo la “acción crítica” o crítica operativa en el cuarto curso de proyectos. La crítica es esencial desde el primer momento del aprendizaje ya que la cantidad de información absorbida durante los primeros años es enorme. Aunque su intensidad aumente según se avanza en los estudios, debemos encontrar herramientas docentes que la estimulen

Arte y ciudad

Como respuesta a nuestra realidad cotidiana, se investigará, a través de estos ejercicios, cuáles son las condiciones necesarias de actuación en los espacios de producción/exposición artística contemporánea, diagnosticando sus carencias y estableciendo pautas desprejuiciadas de actuación. El tema pretende abrir una brecha hacia la revisión de los paradigmas habituales sobre los espacios expositivos en la ciudad y reflexionar sobre conceptos como la comunicación, la densidad, la hibridación, la diversidad, la interacción, la protesta o la sostenibilidad, y sus distintas representaciones éticas. Se trabajará sobre conceptos como la condición de intervención del espectador, relaciones de comunicación, programaciones temporales y transformaciones continuas.

Procesos versus Objeto

Más que en un hacedor de objetos estáticos, el estudiante se convertirá así en un estratega de procesos, que estructure unas lógicas evolutivas en constante transformación. En consecuencia, éstas lideran un proceso regulable, un conjunto de pautas que aseguren las mejores decisiones en cada momento de su aplicación práctica. La cuestión se centra en desvelar, analizar y discutir los procesos para posteriormente exponer y cuestionar los productos. Por tanto, será necesario constituir herramientas que permitan visualizar de manera estratégica la producción y la comunicación de acciones artísticas.

Necesidad de una ética energética permanente

Ante la situación de emergencia energética es pertinente introducir el input de aprendizaje desde el primer momento de la enseñanza y situarlo al mismo nivel técnico que la estructura o la construcción, como una variable a resolver desde el inicio. Tomar un posicionamiento radicalmente comprometido con este asunto es indispensable, prácticamente una obligación. Aprender los parámetros que se manejan, cuánta energía consume cualquier acción arquitectónica, cuánto cuesta eliminarla o si tendrá capacidad de reciclarse, reutilizarse, convertirse o incrementarse. Así, se propone trabajar sobre el concepto de conciencia sostenible desde la técnica medioambiental y el paisaje, el estudio de antecedentes arquitectónicos, el programa y la dimensión social del proyecto, se cuestionará el arquetipo del pabellón expositivo, se experimentará con medios e instrumentos de proyecto, se contemplará el tiempo y el contexto como materiales proyectuales, se valorará la aptitud analítica y la reflexión sobre la disciplina.

Comunicación

La comunicación en el proyecto permite jerarquizar las intenciones e ideas de proyectos tanto ajenos como propios. Estos años son primordiales en el aprendizaje y perfeccionamiento de los mismos: aprender a dibujar planos, hacer maquetas de proceso, collages, etc.

Pero también aprender a escoger qué medio de representación es el idóneo para comunicar cada proyecto: el montaje de vídeo, animaciones, instalaciones, modelos o performances pueden explicar mejor un proyecto en un estado concreto del proceso. Experimentar sin apriorismos, medios diferentes elegidos por los estudiantes sin olvidar el dibujo como herramienta fundamental en la comunicación de arquitectura, además de marca distintiva de calidad en nuestra escuela.

Referencias bibliográficas

AUGÉ, Marc. *Hacia una antropología de los mundos contemporáneos*, Gedisa, Barcelona, 1998.

BAUMAN, Zygmunt. *Modernidad líquida*, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2003.

CASTRO FLÓREZ, Fernando. *Una "verdad" pública, documenta artes*, UAM, Madrid, 2009

LYPOVETSKY, Gilles. *De la ligereza*, Anagrama, Madrid, 2016

Estrategia docente

Se propone una estrategia didáctica más próxima a un laboratorio que a un taller de proyectos. Latour con su llamada vehemente “dadme un laboratorio y moveré el mundo”, donde defiende el ascetismo propio de la investigación, nos permite explicarlo con claridad. Tres son los hilos de su argumento: “la disolución de la frontera entre dentro y fuera; la inversión de escalas y niveles; y, finalmente, el proceso de inscripción.”

Para aprender la arquitectura es necesario en primera instancia situarnos en un espacio aséptico, el laboratorio, que nos faculta a aislar un tema de la realidad y poder evaluarlo sin restricciones para explotarlo hasta sus últimas consecuencias, sin olvidar su fin último, transponerlo a la sociedad.

Después, es obligatorio entender la escala territorial (macro) y la escala de la arquitectura (micro) y ponerlas en vibración alterando el zoom de visión. La observación del territorio, el paisaje y el cuerpo, oscilando y repitiendo secuencias entre sus distintas escalas nos dará licencia para detectar la complejidad de esta nueva naturaleza con la que se trabaja.

Por último, el registro que se lleva a cabo en un laboratorio o centro de investigación. Organizar pruebas e instrumentos, analizar sistemáticamente y con rigor, registrar e inscribir en clave prospectiva, nos prepara para, como dice Latour, “hacer visible lo invisible”.

Por ello, el aula se convertirá en un espacio de investigación y prospección en tanto que se detectarán problemas nuevos, se propondrán soluciones innovadoras y se entrenará la capacidad para comunicarlas.

La estrategia docente se establece alrededor de los siguientes puntos: la investigación, la maqueta, el prototipo, el proceso proyectual, y la comunicación.

a. **maquetas**. Las primeras semanas del proyecto se dedicarán a la investigación que se extenderá durante todo el proceso de proyecto. Toma de datos y parámetros, estudio de casos, referencias y contextos quedarán reflejados en una serie de maquetas que irán construyendo un proceso y se comunicarán desde lenguajes audiovisuales. Se repartirán textos de lectura obligada durante la primera semana y se establecerán debates entorno a sus temáticas. Los profesores realizarán clases y “microclases” teóricas que harán de gatillo para disparar debates y abrir campo para el proyecto.

b. **proceso proyectual**. El ritmo será rápido al instaurar como acelerador proyectual la dinámica “8 semanas, 8 condiciones”, donde se desarrollará semana a semana un avance del proyecto respecto a una condición. Se realizará una pre-entrega seis semanas antes de la entrega final, con una presentación pública y una corrección exhaustiva para que el estudiante conozca su nivel y tenga tiempo de reacción para el final. El sistema de correcciones alternará sesiones individuales y colectivas.

c. **comunicación.** Todo es materia de proyecto desde la primera decisión hasta la propia comunicación del mismo. Por este motivo se trabajarán también con intensidad esas partes que generalmente se consideran ajenas a la médula proyectual, como son la documentación y la capacidad de informar sobre la propuesta. Se valorará la búsqueda de formas alternativas de mostrar el proyecto, de manera que se potencie la idea a transmitir. Se entrenarán la habilidades de comunicación programando exposiciones públicas en formato Pexa-Kucha en la pre-entrega y la entrega final, así como sesiones críticas con invitados donde se deberán elaborar presentaciones de gran capacidad comunicativa. Existe un blog donde se colgará toda la información que se vaya produciendo a lo largo del curso, tanto por parte de los estudiantes como de los profesores.

El estudiante obtendrá dos valoraciones de su trabajo: una de la pre-entrega realizada seis semanas antes de la entrega final, con comentarios, consejos y ayudas de toda índole; y la entrega final.

En la calificación final se valorará la participación en el aula y los debates formulados, la innovación y riesgo de las propuestas, el correcto desarrollo técnico del proyecto y la capacidad comunicadora del mismo.