

IV PROJETAR 2009
PROJETO COMO INVESTIGAÇÃO: ENSINO, PESQUISA E PRÁTICA
FAU-UPM SÃO PAULO BRASIL
Outubro 2009

Eje de reflexión: “proposición”

“Proyecto como indagación: pensar, construir, enseñar”

Monica Bertolino

Arquitecta UNC- Córdoba Argentina- Profesora Titular de Arquitectura 5 FAUD UNC-
Profesora Titular Diseño Urbano FA UCC- Profesor Invitado UBA- Docente Investigador SECyT

| J. J. Paso 1448 B° Junior's CP 5000 Córdoba Argentina | TE: +54-351-4527165 |
bertolino@arnet.com.ar

Proyecto como indagación: pensar, construir, enseñar

Palabras claves: contexto / creatividad / proceso /

Uno de los problemas que pueden enquistar el desarrollo del pensamiento arquitectónico y urbano, de una producción con sentido, es la separación de las esferas del pensamiento y la acción en términos generales, y más precisamente de lo académico, profesional y popular. Desde mi perspectiva profesional y académica, entiendo que se trata de esferas que se nutren mutuamente en un vínculo dinámico y coinciden en la demanda de cuestionamiento, crítica e indagación que debe comprometer esencialmente al hacer proyectual en toda su dimensión.

Lejos de cualquier pretendido antagonismo entre estas dimensiones, lo cual considero obsoleto e infundado, entiendo que la exploración y experimentación/ indagación y desafío son inherentes a la producción profesional; que la idea de profesionalismo, tal como ha sido usada para refutar la academia y la investigación es reductiva y falsamente eficientista; y hay sobrados ejemplos de conciliación, dando respuestas con sentido crítico y creativo, con plena conciencia de los problemas y de los contextos en se que abordan. El acto proyectual siempre es indagatorio y crítico, expresa una posición.

Entiendo que lo innovativo no refiere a lo extraño, o raro, o lo que nunca nadie vio, sino a lo que todos acostumbramos ver, pero no de esa manera... Hay en la mirada, en la observación intencionada, en la provocación sobre lo que miramos, claves de invención. Lo verdaderamente revolucionario, lo verdaderamente subversivo puede ser la mirada; inquisidora, indagatoria. Mirar y descontextualizar, mirar y re-contextualizar...hurgando la realidad.

Cada proceso convoca diversas esferas del pensamiento, contacta lo íntimo (lo que Cesar Naselli llama "humus creativo"). Así, pone en emergencia nuestro bagaje personal, acervo cultural, disciplinar y vivencial, con el problema que afrontamos; que ofrece también sus propias claves e impone un desafío.

En este juego de confrontaciones entre las ideas, el problema, el espíritu y la materia surge el proyecto (un debate de pesos opuestos del que habla Simmel, donde la materia pone en evidencia el espíritu). Vuelvo a la conceptualización a la mirada como percepción integral, inclusiva, como propone Merlaux Ponty y desarrolla también Juhani Pallasmaa.

Participo de la idea de un enfoque integral del conocimiento y el aprendizaje, que conjugue los campos de lo vivencial, a la par de lo académico-disciplinar, en experiencias múltiples, que vinculen el pensar, hacer, enseñar y la práctica constante del proyecto como expresión crítica y fruto de indagaciones. Confío en nuevas dimensiones para el espacio académico, desde una territorialidad que exceda los límites de nuestros espacios propios, como estrategia para re- centrar y ampliar el debate arquitectónico y los modos de enseñar, que nos permita pensarnos y re-pensarnos, como apuesta a la construcción colectiva del conocimiento siendo partícipes de la producción de la cultura contemporánea desde nuestros territorios, en tiempo real.

Creo en la posibilidad de explorar nuestro contexto amplio como paisaje social, geográfico, cultural, humano, urbano etc. En la necesidad de encontrar y dar valor a lo que nos rodea para producir conforme al tiempo y al lugar, con el compromiso de ser contemporáneos, de producir, no amparados en la imposibilidad sino seducidos por nuestras condiciones, físicas, geográficas, culturales, de todo orden, como circunstancia y como potencialidad.

Como desafío a afrontar desde el proyecto, la investigación y la enseñanza como integridad, se presentará a través de proyectos concretos desarrollados por el estudio -intervenciones en el paisaje urbano y natural- cuyo procedimiento de trabajo se hace extensivo a la enseñanza y experiencias académicas de cátedra, diversos encuentros y redes de trabajo.

The Project as Inquiry: Thinking, Building, Teaching

Key words: context / creativity / process /

One of the problems that may divert architectural and urban thinking development from a sensible production is, in general terms, the division of the spheres of thought and action and, more precisely, of the academic, the professional and the popular. In my professional and academic view, I understand that these are spheres that feed off each other dynamically and that coincide in the inquisitive, critical and questioning demand that must essentially involve the project in every sense of the term.

Far from any so-called antagonism between these dimensions – an antagonism that I deem obsolete and groundless –, I understand that exploration and experimentation / inquiry and challenge / are the intrinsic features of any professional production; that the idea of professionalism (in the way the term has been used to contest the academia and research) is reductionist and wrongly goal-oriented, and that there are plenty of examples of a communion between them which provide answers with a creative and critical sense, fully aware of the problems and the contexts to tackle. A project is always inquisitional and critical: it expresses a position.

I understand that innovative does not mean strange or odd or unprecedented, but it is something that we are used to seeing but never before in a given light . . . in our look, in our deliberate observation, in the incitement of our view, there are always keys to invention. What is truly revolutionary; what is truly subversive may be the inquisitive and questioning look. Watching and decontextualizing, watching and recontextualizing . . . researching reality.

Every process calls for different spheres of thought; it connects the intimate - what Cesar Naselli calls the “creative humus”. Thus, it sets the alarms of our personal background, our cultural, disciplinary and emotional heritage in the problem we face / which also offers its own clues and represents a challenge.

It is in this game of confrontation between the ideas, the problem, the spirit and the matter where the project is born: according to Simmel, a debate of opposing weights where the matter exposes the spirit. I propose going back to conceptualization, to our look as holistic and inclusive perception, as Merleau Ponty (and also Juhani Pallasmaa) believe.

I take part in belief in an integral outlook of knowledge and learning; one that combines life experiences with the academic-disciplinary into multiple experiences which connect thought, action, education and the constant practice in the project as a critical expression and the fruit of inquiries. I trust in new dimensions for the academic space, from a territoriality that overflows own boundaries as a strategy to re-centering and expanding the architectural debate and the forms of teaching; strategies which enable us to think and re-think ourselves, as investment in the collective construction of knowledge while we participate in the production of contemporary culture from our territories, in real time.

I believe in the possibility of exploring our broader context as a landscape that is social, geographical, cultural, human and urban among others. I believe in our need to find and value our surroundings in order to produce according to time and space, committed to being contemporary; to produce not hiding in impossibilities but seduced by our physical, geographical and cultural (and any other) context regarding it as circumstance and potentiality.

The challenge to face when tackling project, research and teaching as a unity, will be presented through concrete projects developed through the study of interventions in the urban and natural spaces, whose working procedure extends to teaching and academic experiences in different encounters and working networks.

Projeto como indagação: pensar, construir, ensinar

Palavras chave: contexto/ criatividade/ proceso

Um dos problemas que pode enquistar o desenvolvimento do pensamento arquitetônico e urbano, de uma produção com sentido, é a separação das esferas do pensamento e da ação em termos gerais, e mais precisamente do acadêmico, profissional e popular. Desde minha perspectiva profissional e acadêmica, entendo que se tratam de esferas que se nutrem mutuamente em um vínculo dinâmico e coincidem na demanda de questionamento, crítica e indagação que deve comprometer essencialmente o fazer projetual em toda sua dimensão.

Longe de qualquer pretensão antagonismo entre estas dimensões, o qual considero obsoleto e infundado, entendo que a **exploração** e **experimentação/indagação** e desafio são inerentes a produção profissional; que a idéia de **profissionalismo**, tal como tem sido usada para refutar a academia e a investigação é reducionista e falsamente eficientista; e tem sobrado exemplos de conciliação, dando respostas com sentido crítico e criativo, com plena consciência dos problemas dos contextos abordados. O ato projetual sempre é indagatório e crítico, expressa uma posição. Entendo que o **inovativo** não se refere ao estranho, raro, ou o que nunca ninguém viu, senão o que todos acostumamos a ver, mas não dessa maneira... Há no olhar, na observação intencionada, na provocação do que olhamos, chaves de invenção. O verdadeiramente revolucionário, o verdadeiramente subversivo pode ser o olhar; inquisidor, indagatório. Olhar e descontextualizar, olhar e re-contextualizar...buscando a realidade.

Cada proceso convoca diversas esferas do pensamento, contata o íntimo (o que Cesar Naselli chama " humus criativo"). Assim, põe em emergência nossa bagagem pessoal, acervo cultural, disciplinar e vivencial com o problema que afrontamos/ que oferece também suas próprias chaves e impõe um desafio.

Deste jogo de confrontações entre as idéias, o problema, o espírito e a matéria surge o projeto (um debate de pesos opostos do qual fala Simmel, onde a matéria põe em evidência o espírito). Volto a conceituação do olhar como percepção integral, inclusiva, como propõe Merleau Ponty e desenvolve também Juhani Pallasmaa.

Participo da idéia de um enfoque integral do conhecimento e a aprendizagem, que conjugue os campos do vivencial, a par do acadêmico-disciplinar, em experiências múltiplas, que vinculem o pensar, fazer, ensinar e a prática constante do projeto como expressão crítica e fruto de indagações. Confio em novas dimensões para o espaço acadêmico, desde uma territorialidade que exceda os limites de nossos próprios espaços, com estratégia para re-centrar e ampliar o debate arquitetônico e os modos de ensinar, que nos permita pensarmos e repensarmos, como aposta a construção coletiva do conhecimento sendo partícipes da produção da cultura contemporânea desde nossos territórios, em tempo real.

Creio na possibilidade de explorar nosso contexto amplo como paisagem social, geográfica, cultural, humana, urbana, etc. Na necessidade de encontrar e dar valor ao que nos rodeia para produzir conforme o tempo e o lugar, com o compromisso de sermos contemporâneos, de produzir, não amparados na impossibilidade, senão seduzidos por nossas condições, físicas, geográficas, culturais, de toda ordem, como circunstância e como potencialidade.

Como desafio a confrontar desde o projeto, a investigação e o ensino como uma unidade, se apresentarão através de projetos concretos desenvolvidos pelo estudo da intervenção na paisagem urbana e natural, cujo procedimento de trabalho se faz extensivo ao ensino e experiências acadêmicas de diversos encontros e redes de trabalho.

Proyecto como indagación / pensar, construir, enseñar/

/palabras claves/ contexto / creatividad / materia / proceso /

/comparto la inquietud de indagar en la producción actual / de y desde nuestras latitudes/ en los planos del pensar, el hacer, el enseñar... para enriquecer el debate y crear clima fértil para la construcción de nuestros propios discursos

/pero/

/no amparados en la imposibilidad/

/ni asfixiados en un regionalismo folclórico tan banal como inoperante/

/ni detenidos en el contratiempo, fuera de tiempo/

/sino seducidos por la

/complejidad y contradicción /complicación y contrariedad/

/de nuestros contextos en un sentido amplio /

/concientes del tiempo como época y de los valores universales de la cultura/

/que se enriquezca e intensifique en la práctica misma del hábito hurgar y debatir/

/palabras previas/

Considero aquí el **contexto** como **paisaje** en un sentido amplio e inclusivo: humano, social, urbano, natural, tanto como de gestión y construcción/ Y a éste como fuente de **indagación** y exploración para el enriquecimiento y reelaboración de nuestro pensamiento, discurso y producción; es decir tanto para el reconocimiento de las diversas problemáticas que nos atañen y comprometen como para la construcción (reconstrucción?) de aquello que conforma el sustento o sustrato (conceptual, creativo, íntimo) de nuestra producción en los diversos planos, de lo académico y profesional.

Entiendo que esta actitud **indagatoria** -enfocada hacia la comprensión e interpretación de nuestros contextos en el sentido mencionado y sin abandonar acriticamente el contexto universal de la cultura- puede configurar *un posible procedimiento* que inspire desde una posición crítica la producción, con una intención integradora de la investigación, el proyecto y la enseñanza, es decir que persiga una producción académica y profesional con inquietud crítica, abierta a su propia discusión y reelaboración.

Surge como inherente a esto, *apelar al* carácter vivencial-experiencial de los diversos contextos y sus producciones, en los distintos planos del pensar, el hacer, el enseñar; es decir a la propia experiencia y vivencia de la arquitectura, la ciudad, la geografía, el pensamiento, en el contacto directo con hacedores y pensadores, lo que ayudará a construir, como dije, tanto en lo profesional como en lo académico nuestro "humus conceptual y vivencial" (como ha señalado Cesar Naselli) que se hace operativo y emergente en el acto proyectual.

Esta construcción, paciente individual y colectiva, *puede potenciarse* a través de experiencias múltiples, de debates y prácticas académica-proyectuales que conjuguen, estas vivencias -de la geografía, de la arquitectura, la ciudad, de lo académico y lo profesional- en programas concretos. Así los intercambios, workshops y redes interuniversitarias que expanden nuestro espacio académico y las miradas sobre nosotros y sobre los otros, son en este sentido una oportunidad para pensarnos y repensarnos.

Considero que una producción con sentido es aquella de **carácter integral**, donde confluyen el pensamiento crítico, la indagación y la proyectación-construcción (como proyecto y materialidad) y que el desafío como profesionales y docentes constituye en lograr, impulsar y transmitir este carácter integral *en el ámbito académico*, como un procedimiento abierto, que apunta a la libertad personal y colectiva, que permite las búsquedas y la progresión del aprendizaje como actitud, mas allá del tiempo académico; esto es, dejar aprender...

/integridad/

Entiendo a la **arquitectura** como producto cultural, expresión de la sociedad que la produce y habita; testimonio del tiempo, la cultura, el contexto en todo su amplio sentido, que nos contiene y compromete.

Como una **integridad pensar hacer / teoría práctica, experiencias, vivencias**, que reclama una posición frente al mundo, la cultura, la sociedad...

Como fenómeno de **tiempo**: *intemporal, en el sentido de los valores universales de la cultura y epocal, en el sentido de nuestra pertenencia a un tiempo con sus propios valores, hábitos, etc.*; como fenómeno de **lugar**: *como contexto de pertenencia y hasta quizás de referencia, que nos provee de particulares miradas y circunstancias...* y también como fenómeno individual en el sentido de actitudes e **inquietudes personales**, de nuestras propias vivencias, experiencias...de nuestras obsesiones, quizás...

Tanto racional, como sensitiva y sensual.

Más valiosa, desde los vínculos que genera con sus contextos, paisajes, espacios que como objeto exquisito aislado (sin por esto eludir su particularidades)

(en este sentido, la idea de sistema por sobre la del objeto aislado, planteada por J. Ma Montaner, resulta una vía de comprensión fuerte y renovadora)

Entiendo que se trata de una producción que cobra sentido en su carácter integral, conjugando las distintas esferas del pensamiento, la práctica y las experiencias; que convoca lo disciplinar propio, lo no disciplinar y lo cotidiano y popular.

Coincido en que uno de los problemas que pueden enquistar, entonces, el desarrollo del pensamiento arquitectónico y urbano, el de una producción con sentido, es la separación de las esferas del pensamiento y la acción en términos generales, y más precisamente de lo académico, lo profesional y lo popular.

Desde mi perspectiva profesional y académica, entiendo que se trata de esferas que se nutren mutuamente en un vínculo dinámico, y coinciden en la demanda de cuestionamiento, crítica e indagación que debe comprometer esencialmente al hacer proyectual en toda su dimensión.

Como docentes, y por cierto también como profesionales, nos compete encontrar los mecanismos y cultivar los ámbitos, para acercar estas esferas del pensamiento a la sociedad en mutuo enriquecimiento y potenciar un vínculo dinámico entre pensar, hacer, enseñar; entre lo disciplinar-académico y lo popular (*En este sentido, los programas de Extensión que promueven la integración entre lo académico y la sociedad tomando temas de interés comunitario entre otros, son un vehículo interesante a potenciar (en Argentina, por ejemplo, existen programas de Voluntariado impulsados por el Ministerio de Educación de la Nación, donde se enfocan problemáticas y acciones proyectuales que se llevan a la práctica con presupuestos pre-otorgados, sobre los que hemos compartido alguna experiencia en conjunto como Cátedra (arquitectura 5 A FAUD UNC) y personalmente, convocados por la Universidad Nacional del Litoral (FADU Arqs R. Cabrera, M. Trlin) y que entiendo, configura una de las posibles vías para esta articulación...entre otras. Así como también la difusión de la producción en los ámbitos públicos urbanos, que a su vez intensifican el propio rol del espacio público – desde ya considerando las potencialidades y particularidades de cada País y ciudad-*)

/experimentación, investigación /vs/ profesionalismo/

Lejos de cualquier pretendido antagonismo entre estas dimensiones, lo cual considero obsoleto e infundado, entiendo que **la exploración y experimentación/** indagación y desafío, son inherentes a la producción profesional; que la idea de **profesionalismo**, tal como ha sido usada para refutar – o a veces echar en menos- la academia y la investigación –al menos en nuestro ámbito- es reductiva y falsamente eficientista.

Y hay sobrados ejemplos de conciliación y potenciación recíproca, dando respuestas con sentido crítico y creativo con plena conciencia de los problemas y de los contextos en se que abordan. En este sentido es que entiendo esta confluencia entre **indagación, desafío y profesionalidad**. El acto proyectual siempre es indagatorio, crítico e integrador, expresa una posición.

Por cierto, no desconozco los perfiles personales, las orientaciones particulares y los vaivenes de la historia; tanto como el marco en que se disparan acertadas exploraciones cuando son conscientes de los contextos particulares sin perder de vista los valores universales de la cultura. Entiendo que la propia “limitación”, ayuda a ver inquisidoramente, tal vez desde otra perspectiva, aún aquello que descartamos; así, miramos buscando

potencialidades, hurgando la realidad. Entiendo que las circunstancias que nos contienen y muchas veces nos abruma, también ayudan finalmente a circunscribir o privilegiar algunas variables de proyecto y construcción; a encarar un proyecto desde ciertos aspectos; (en el caso del Jardín Botánico de Córdoba, (Fig. 1) obra de nuestro estudio, la conciencia de un contexto de producción y construcción adverso y de nuestra “marginalidad” respecto del “primer mundo”, en un momento político –los ‘90- en que la ficción de nuestra pertenencia a ese “primer mundo” era una hipocresía que distorsionaba toda realidad entre otras cosas peores; fue gravitante para encaminar el proceso hacia la elección de una estrategia constructiva afín a una realidad adversa y no de ficción; y así hacia la elección de ciertos materiales y técnicas constructivas, y a la potenciación de los recursos de diseño desde lo mínimo, en una estética “**povera**”, pero de ningún modo minimalista. Entendiendo lo mínimo, como necesidad de emplear recursos accesibles, pertinentes, en todos los sentidos y no una mera estética.

Y podría citar otros ejemplos en otros sitios de Argentina y Latinoamérica, de otros arquitectos que sin que se tratara de una actitud orgánica por acuerdo, (sin tener contactos incluso entre nosotros), se encaminaron en esta dirección del pensamiento; siendo entonces quizás una natural y “compartida” actitud volcada hacia una mayor conciencia sobre nuestras circunstancias; casi como una reacción a las fotogenias, a las hipocresías y ciertamente una apuesta a generar y dar valor desde lo propio, a un discurso genuino y contemporáneo desde estas perspectivas. (Solano Benitez, Rafael Iglesia, Alejandro Aravena...y otros)

Estas actitudes, podrían entenderse en un marco indagatorio, investigativo: de los contextos, de los materiales, de los modos y lógicas proyectuales.

Entiendo así que la investigación proyectual por un lado –por mucho tiempo denostada o limitada por las ciencias duras que han llevado la bandera del campo de la investigación, circunscribiéndolo o acotándolo en esos parámetros - la investigación matérica y tecnológica ligadas a la comprensión de los contextos de producción, por otro, han permitido y permiten expandir la producción. Sobre todo ayudan a trascender la opresión de los contextos de acción (como los nuestros) caracterizados por sucesivas fluctuaciones económicas y crisis que se alternan con escasos momentos de calma; sin embargo estas “certezas en la incertidumbre” (o mejor certezas “de” la incertidumbre sobre el futuro y sobre los problemas recurrentes) ayudan a ver potencialidades y oportunidades en los propios problemas y a entender así a la belleza como este acto de comprensión; que no soslaya las propias herramientas disciplinares de la proyectación, tanto como el marco universal y epocal de la cultura.

Es decir, que las particularidades de estos contextos de acción, nos impulsan y comprometen a indagar, investigar, a encontrar claves de comprensión auténtica de nuestras realidades y sus potencialidades, y hacia una constante búsqueda de belleza pero no fotogénica y de innovación pero no extrañeza, sino aquellas que intenten inspirarse y trascender a partir de esto sin bloquearse en la imposibilidad, y por sobre todo sin reducir sus búsquedas a “estilos” pasajeros.

Donde las búsquedas propias inherentes a la disciplina proyectual en sí misma, no pierden sentido, sino que acompañan este proceso.

En esto quisiera agregar que las “indagaciones dispersas” –así como he mencionado, como actitudes que no correspondían a un acuerdo orgánico y en un momento en que aun la difusión no era tan masiva- éstas búsquedas en la llamada “Nueva o Emergente Arquitectura Latinoamericana” perderían sentido si se llegaran a encapsular en una mera superficie de estilo, quedando “bloqueadas” y no habilitadas por los conceptos que le dieron origen, que por cierto en estas circunstancias habrán perdido toda solidez y potencialidad (me refiero a la austeridad, lo mínimo, lo escaso, la pobreza...etc...entre otros términos que fueran el puntapié de búsquedas genuinas, y que no debieran obstruir el discurso, sino ser como pretendiera: un punto de partida conciente de limitaciones, pero siempre inspirador de búsquedas e indagaciones posibles y futuras, que no buscan amparo en las certezas de “estilos” aceptados, cualquiera fueran, sino seguir adelante en modo coherente integral y asumiendo desafíos. En este sentido, los caminos exploratorios siempre asumen riesgos.

Cito en esto al escritor Julio Cortazar quien me ha acercado tantas veces desde sus palabras, claves para visualizar caminos y realidades otras: *“es muy fácil advertir que cada vez escribo menos bien, y esa es precisamente mi manera de buscar un estilo. Algunos críticos han hablado*

de regresión lamentable porque naturalmente el proceso tradicional es ir del escribir mal al escribir bien. Pero a mí me parece que el estilo es también un problema ético, una cuestión de decencia. Es tan fácil escribir bien.” En: “Julio Cortázar, Compromiso y fantasía” La Nación, Editorial Aguilar Grupo Santillana, Buenos Aires, Argentina, 2006

Esta cita no es una arenga para escribir mal, o proyectar peor, sino un llamado a la reflexión, en pos de una ética por mirar con intención de ver y encontrar; de explorar más cerca de los problemas que de las fotogenias, abiertos a transitar ciertos riesgos; no a -críticamente o despreocupados de los problemas, sino para afrontar el desafío de generar discurso, en manifestaciones siempre emergentes de sincretismos posibles.

Fig. 1: Edificio para el Jardín Botánico de Córdoba – Arqs. Bertolino y Barrado

/creatividad e invento/

(sobre cuestiones ligadas “míticamente” a la producción de arquitectura así como a la del arte, pero que por cierto no son ajenas a otras disciplinas)

Dónde reside la **creatividad**, qué es verdaderamente **lo innovativo**.

Entiendo, en este sentido, que lo **innovativo** no refiere a lo extraño, o lo raro, o lo que nunca nadie vio, sino a lo que todos acostumbramos a ver, **pero no** de esa manera... Hay en la **mirada**, en la **observación intencionada**, claves de invención...Lo verdaderamente revolucionario, lo verdaderamente subversivo puede ser la mirada; inquisidora, indagatoria, provocativa.

Desde aquí se dispara un posible procedimiento:

Mirar y descontextualizar, mirar y re-contextualizar...hurgando la realidad.

Mirar para re focalizar, para descubrir, para mapear datos, quizás imperceptibles que nos acerquen otras claves, para repensar.

Percibir; entendiendo que la percepción es integral, que compromete todos los sentidos.

Quizás el desafío de las exploraciones resida en gran parte en esta actitud inquisidora, de hurgar y **sorprendernos en lo que nos rodea, en lo que siempre vemos pero no de esa manera**.

Por otra parte el arte y la poesía, tienen muchas veces, un carácter de esclarecimiento, desde el cual podemos inferir claves de comprensión transferibles a la arquitectura. En la observación intencionada de la realidad, en las confluencias impensadas, entre **lo popular y lo culto**, entre **lo aceptado y lo desechado**...entre **lo visible y lo oculto**, existe un material infinito de posibilidades...”hay que explorar sistemáticamente el azar...” “exagerar, es ya un comienzo de invención”... “leyendas en la facultad de lenguas, París, mayo ‘68” – (citas en el libro “Ultimo Round” de Julio Cortazar, Siglo XXI –siglo veintiuno editores- Buenos Aires Argentina, primera edicion 1969)

Participo de este enfoque, de “transversalidad” podría decirse, como actitud proyectual tanto en lo profesional como en el plano de lo académico ; que se extiende en enfoques inclusivos y ejercicios concretos apoyados en una percepción integral, en la relación con otras artes, (cine, literatura, fotografía, las artes plasticas, la musica....) en sus procesos, lecturas, registros, interpretaciones (ver: “**mapeando**”) cuya intención es indagar y nutrirse de miradas y puntos de partida; desde los cuales reenfocar datos de la realidad, tanto como detectar problemáticas concretas sobre las cuales trabajar. Siempre ejercitar la mirada, la percepción integral, y la experiencia vivencial, ayudando a construir quizás un “archivo de lo otro y de lo mismo” que alimenten nuestro bagaje personal íntimo que incidirá finalmente, en nuestro proceso proyectual.

Fig. 2: La mirada intencionada / “Falso espejo” René Magritte

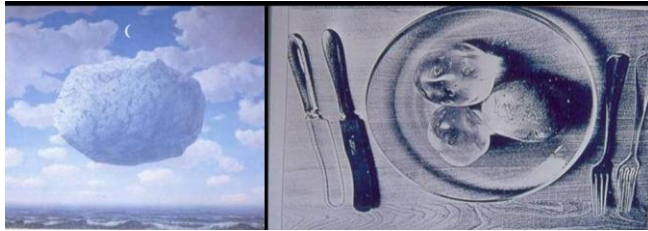

Fig. 3 “peso e invento”
 izquierda: “la Flecha de zenón” : René Magritte
 Derecha: “Analogía ” Victor Grippo

Fig. 4 arte culto y arte popular: Izquierda: Christo & Jean Claude
 Instalación “wrapped walk ways, Kansas City Missouri
 Derecha: Instalación popular cotidiana, Mercado Norte Córdoba

Fig.5 “preservarnos de la realidad” izquierda imagen del Film “Las 5 obstrucciones” Lars Von Trier”
 Derecha: “circuitos preservativos urbanos” m. bertolino

/procesos /procedimientos /

Cada proceso proyectual convoca diversas esferas del pensamiento; contacta lo íntimo, lo que Cesar Naselli llama “humus creativo” con lo académico-disciplinar. Así, pone en emergencia nuestro “bagaje personal-intimo”, como acervo cultural, disciplinar y vivencial con el problema que afrontamos, el que ofrece también sus propias claves e impone un desafío.

En este juego de confrontaciones entre las ideas, el problema, el espíritu y la materia surge el proyecto. Un “debate de pesos” opuestos o tensión entre fuerzas del que habla Heidegger y también Simmel, donde se equilibran (o buscan equilibrarse) la fuerza del espíritu (ideas) y la necesidad de la materia (la naturaleza con sus propias fuerzas); y es así cómo la materia es develada a través de las ideas, por el acto poético, como acto revelador, y de comprensión amplia.

Arte y Poesía, Martin Heidegger, Breviarios, Editorial, Fondo de Cultura Económica, Mexico DF, 1982)

En la construcción paciente de este “bagaje personal-íntimo” que se hace en el tiempo, confluyen lo cultural, lo disciplinar, lo creativo, lo vivencial-experiencial, lo perceptivo indagatorio, la práctica constante del proyecto como síntesis (en sus diversas facetas y escalas)...y entiendo así -tal como expresé en las palabras previas- que el aprendizaje es tanto personal como colectivo, que lleva mucho de autobiográfico, un proceso en que hay que despertar la **curiosidad, el asombro**, que están en la base de **la inquietud por el aprendizaje** que debe sostenerse en el tiempo...y que excede claramente el tiempo y ámbito académico entendido en términos generales -pero que no dejan de tener su incidencia-; es necesario en este sentido potenciar experiencias múltiples y ampliar los espacios de aprendizaje y de debate.

(potenciar debates y prácticas académica-proyectuales que conjuguen, experiencias y vivencias - de la geografía, de la arquitectura, la ciudad, de lo académico y lo profesional, del trabajo colectivo, de la mirada sobre lo ajeno, y sobre lo propio...)

Vuelvo a la conceptualización y a la mirada como percepción integral, inclusiva, como propone Merlaux Ponty y desarrolla luego extensivamente Juhani Pallasmaa.

La percepción integral que excede lo visual para incorporar todos los sentidos.

Y desde allí, la mirada, el registro, como fuentes de indagación y reelaboración.

Este procedimiento que intenta leer/percibir la cultura, la ciudad, el paisaje, la arquitectura, sus vínculos, las atmósferas, intenta ser un modo para articular la indagación (como investigación) el proyecto y la enseñanza,

En una práctica posible tanto en lo profesional como en lo académico,

en la que se propone ver mas allá de lo aparente para indagarlo cuestionarlo y descubrir nuevas claves operativas.

(En el ámbito de las Cátedras, las Indagaciones, enmarcan los temas y comprenden, las esferas de lo privado, modos de habitar, lo publico y colectivo, sus dominios, concepciones epocales, cambios y permanencias)

/ arquitectura / materialidad /

Otra vía de indagación (y práctica experiencial), corresponde a los aspectos **sensoriales** de la arquitectura; que encamina una exploración más independiente; sobretodo mas apartados de aquellos promovidos por la sobredimensión de lo visual (y no de la mirada) por sobre los otros sentidos, en un magma a- jerárquico y a- crítico de ofertas de imágenes visuales (valga la redundancia) que aparecen en todos los medios. En cambio, confío más en acercarnos a, la integridad de la percepción que incorpora todos los sentidos, a las exploraciones, a la materia misma, a las herramientas específicas de la construcción, a los problemas mismos que nos brindan sus claves...a las razones de materia, de espacio, de humanidad, tiempo, lugar... “a la contaminación sensorial de la arquitectura”, a los propósitos dignos, en lo social, productivo, ambiental...y sensorial...en aquello que nos aparte de facilismos, clichés, modas y mera estética visual.

Siguen indicando, estas prácticas un acercamiento a lo vivencial, experiencial, que acompaña lo disciplinar-académico tradicional.

Fig. 6 / Granja Educativa en Capilla del Monte Bertolino y Barrado

Fig.7 /restos/ recomposición / estructura/ un procedimiento abierto: “pasarela peatonal Las Varillas” Bertolino y Barrado

/contexto y paisaje /

Como reflexión, a proseguir es interesante notar que la noción de **paisaje** aparece hoy reiteradamente en el discurso de la arquitectura contemporánea y particularmente latinoamericana, desde distintas perspectivas.

Tal vez se revele así como una posibilidad de purificación de los excesos posmodernos del término **contexto**...y sea nuevamente un escenario a explorar...

¿debe la arquitectura constituirse en referente geográfico? Enunciar cualidades inherentes al medio al cual pertenece?

Tal vez la complejidad resida, en la comprensión profunda de los diversos contextos, sean estos, naturales, artificiales, urbanos, sociales, humanos... sensoriales y la arquitectura sea su soporte

Fig. 8 /natural/artificial/ Granja educativa en Capilla del Monte / Bertolino y Barrado

/la dimensión urbana/

/ciudad /nuestras ciudades/ indagaciones / interacciones / intervenciones

Ésta representa un compromiso ineludible en un planeta cada vez más urbano.

La ciudad, como **estrategia y experiencia social, estrategia y experiencia sensorial** es un **fenómeno complejo** en constante emergencia, **fruto de múltiples interacciones**, que abre **indagaciones permanentes** hacia nuevos temas de **reflexión y ensayo**, y que demanda ser explorada desde diferentes campos de la cultura, con un enfoque múltiple.

La ciudad, es un “cultivo” en el territorio.

Su forma física, y claro que su apropiación y vivencia, es el resultado de un determinado vínculo entre la acción cultural (como expresión de una determinada sociedad) y el territorio.

Tanto en lo profesional como en lo académico, me interesa **la ciudad**, como **campo exploratorio** y como **campo de intervención**.

Indagaciones/ que se plantean como he venido diciendo, a partir de lecturas, ensayos, registros, en diversos soportes, en los que el paisaje humano/urbano/natural es tomado como fuente de reconocimiento y decodificación. Como una lectura antropológica del tiempo que nos toca vivir y las manifestaciones particulares en relación al lugar de pertenencia/

Intervenciones en la ciudad, a través de propuestas urbano-arquitectónicas, Estrategias, y programas urbanos, de diversas escalas.

/indagar la ciudad y la cultura/ reenfocando datos/

para desvelar problemáticas posibles, sobre las cuales trabajar.

“mapeando”/ documentos y documentales urbanos”

Se propone bajo este nombre, un procedimiento de observación de la realidad que nos rodea, desde la noción inclusiva mencionada, *de la lectura, el registro y su interpretación*; que permita desvelar, descubrir fenómenos, situaciones particulares, incluyendo aquellas quizás desapercibidas, o minusvaluadas o no exploradas, que pueden sin embargo acercarnos otras variables y pautas para desarrollar otras miradas, programas y materialidades; acercar claves de interpretación que incidan en las claves y variables de intervención.

Ésta pretende extenderse hacia una mirada antropológica del tiempo que nos corresponde vivir, hurgando la realidad para interpretarla, aprender de la realidad, del fenómeno, desentrañar claves y potencialidades, donde la ciudad, la sociedad, la cultura, son la fuente de indagación, reflexión y reinterpretación.

Así, mirar lo que nos rodea, **Mapear** situaciones y fenómenos, sobre los cuales hacer reflexión crítica, que encuadre intervenciones críticas/ como ensayos proyectuales.

El procedimiento planteado bajo el título “mapeando” es >La caza, búsqueda y captura /

>Registros de Episodios sueltos /

>Elaboración de itinerarios y consignas /> Clasificación parcial de datos

>Reelaboración de itinerarios / 6 montaje (Construcción de mapas)

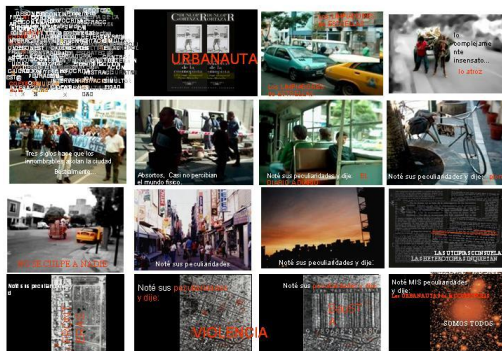
se presenta en diversos formatos y soportes preferentemente digital donde se combinan imágenes fotográficas, films, etc.

(Este ejercicio, surge de los temas abordados como Docente Investigador, dentro del Programa de Incentivos de SECyT UNC y transferido a la práctica pedagógica de Taller- en las Cátedras de Arquitectura 5a FAUD UNC/ Taller Vertical, FAUD UNC, Diseño Urbano 1 FA UCC y procedimiento planteado como detección de problemáticas a afrontar desde un programa público para el “Taller de Investigación” MDAU Maestría en Diseño Arquitectónico Urbano, UBA. (/soportes de lo publico/soportes en el espacio público / reflexiones y ensayos, para MDAU- UBA 09 ; Investigación SECyT 2004/ 2005 “Registro urbano / otra mirada a los datos del paisaje urbano.” “Datos invisibles de la ciudad visible”/ Monica Bertolino)

mapas personales-itinerarios

mapas personales-itinerarios

registros urbanos/ fragmento / mapeando

/

playas urbanas

/habitantes / carne/ carnetrémula

/nuestras ciudades/ las que viven en la tensión entre signos globales y pautas locales, en su fricción/

.....en la complejidad y contradicción /de la cultura contemporánea

.....en la complicación y contrariedad /de nuestra marginalidad respecto de los focos centrales de desarrollo /de nuestras economías colapsables...

.....pero que conservan en sus destiempos, de marchas y contramarchas los potenciales suficientes para no claudicar a su urbanidad.

/otra mirada sobre lo que siempre vemos pero no de esa manera, podría ser la clave que nos haga pensar otra dimensión de lo posible...

¿Qué reglas determinan el dominio de lo público, colectivo y privado, hoy?

¿cómo se habitan los espacios de lo público, privado y colectivo, hoy?

“un puente es público o privado?” en la ciudad porosa, formal e informal, de lo sólido y lo evanescente, se habitan diversos resquejio y categorías / cómo habitamos y quienes habitan cada una...

/la degradación y distorsión de lo público -en múltiples sentidos- sumado a una perversa relación miedo consumo, atentan contra la ciudad como construcción social/ la proliferación de modelos antiurbanos y multiplicación de fronteras internas, sobre una falsa idea de protección, exacerbaban la inequidad y la violencia/

“hipótesis de la violencia” mónica bertolino 2001

/las ciudades y sus particularidades/ Las experiencias de ciudades diversas, en geografía, configuración, habitabilidad, con sus propias dinámicas, lógicas de espacios, apropiación, lenguas, etc. son una fuente inagotable de conocimiento y aprendizaje.

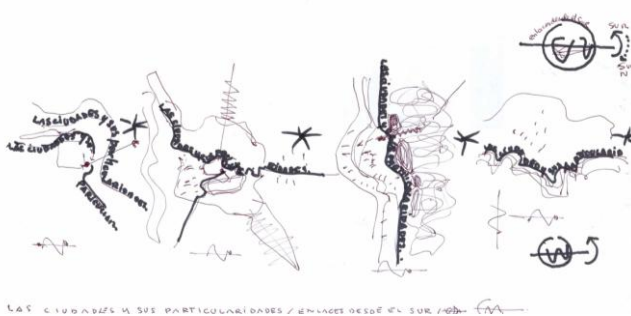
Intento desde lo académico potenciar esta exploración, como experiencia integral vivencial y múltiple, de expansión de lo pedagógico, llevada adelante como propuesta de Cátedra, a partir de intercambios con diversas Facultades, redes académicas, viajes y trabajos concretos en distintos contextos, ciudades, trabajos que toman temas específicos, (seminarios Taller- Workshops- Taller de Obra, etc) debates y prácticas académica-proyectuales que conjugan, experiencias y vivencias - de la geografía, de la arquitectura, la ciudad, de lo académico y lo profesional, del trabajo colectivo, de la mirada sobre lo ajeno, y sobre lo propio, donde confluyen diversos aspectos culturales, lenguas, enfoques, debates, geografías, profesores, modos de abordaje, arquitecturas, sus protagonistas...etc... Y veo en cada una de estas experiencias la oportunidad de un aprendizaje múltiple, integral que despierta y potencia la chispa del aprendizaje personal, colectivo, mutuo, que nos permite mirar lo ajeno y lo propio, posicionarnos y autoevaluarnos...

(experiencias concretas de workshops, y seminarios taller, talleres verticales, con la participación conjunta de diversas Facultades de arquitectura, afrontando distintas problemáticas en diversas ciudades, del contexto Nacional, Latinoamericano e Internacional, Rosario, Santa Fe, Bs As, Posadas Misiones Argentina, La

Serena, Santiago de Chile, Talca, Chile; Johannesburg Sudáfrica, Sao Paulo, Porto Alegre Brasil, Lima Perú, Reggio Calabria, Roma, ...entre otras; Redes ECO y Red Sur)

Experiencias en workshops con participación conjunta de diversas Facultades de Arquitectura, en distintas ciudades y paisajes del contexto Nacional, Latinoamericano, Internacional/ Sao Paulo sede Mckenzie 07 / Lima, sede PUCP / Posadas Argentina 07 / Reggio Calabria 09 sede Diversita degli studi di Reggio Calabria / Porto Alegre 09 UniRitter/

/las ciudades y sus particularidades/ sus geografías/ dibujo, m. bertolino

/nuevamente, desde lo pedagógico/

Como pretendo se expreso en este documento, participo de la idea de un enfoque integral del conocimiento y del aprendizaje; que conjugue los campos de lo vivencial, a la par de lo académico-disciplinar, en experiencias múltiples, que vinculen el pensar/ hacer/ enseñar/ en la práctica constante del proyecto como expresión crítica y fruto de indagaciones.

Confío en nuevas dimensiones para el espacio académico, desde una territorialidad que exceda los límites de nuestros espacios propios, como estrategia para re- centrar y ampliar el debate arquitectónico y los modos de enseñar.

Pensar lo académico como un territorio, que escapa los límites del espacio de nuestras facultades, de nuestras ciudades, conformando **nuevos mapas de producción colectiva**, concreta un interés disperso pero firme por ampliar el debate y pensar la producción regional, como fuentes de crecimiento colectivo para pensarnos y repensarnos.

Significa así una apuesta a la construcción colectiva del conocimiento, al impulso de una producción propia y con sentido, que pueda reflejar las inquietudes y problemáticas regionales desde un pensamiento contemporáneo, en tiempo real.

Es posible **pensar nuevos mapas para el espacio académico** como estrategia de contrapartida para refrescar los ámbitos, los debates, y recuperar capital humano.

Sumando miradas y acciones, explorando en nuestra producción, nuestro pensamiento, nuestro hacer y modos de enseñar, encontrándonos en las consonancias y en las diversidades...como espacio de enriquecimiento...

Desde nuestro punto de ubicación y de vista (córdoba como ciudad universitaria) y desde las experiencias en lo académico, a partir de múltiples intercambios y participación en diversos ámbitos académicos (del contexto argentino, latinoamericano e internacional): /confío en la multiplicidad de las experiencias en lo pedagógico y en lo vivencial / en el vínculo estrecho y dinámico entre Pensar / Hacer / Enseñar /entre la Teoría y la Práctica / Estoy interesada e involucrada en este sentido, en promover el desarrollo de experiencias múltiples desde lo académico pedagógico / que amplíen nuestro marco referencial en los diferentes planos / /como una apuesta a la construcción colectiva del conocimiento y a hacernos partícipes de la producción de la cultura contemporánea desde nuestros territorios, en tiempo real/

Creo en la posibilidad de explorar / nuestro contexto amplio / como paisaje social, geográfico, cultural, humano, urbano etc /

En la necesidad de encontrar y dar valor a lo que nos rodea...para producir conforme al tiempo y al lugar / con el compromiso de ser contemporáneos...de producir...no amparados en la imposibilidad sino seducidos por nuestras condiciones, físicas, geográficas, culturales, de todo orden... como circunstancia y como potencialidad... en toda su Complejidad y Contradicción, su Complicación y Contrariedad...

Esto como desafío a afrontar desde el proyecto, la investigación y la enseñanza como una integridad.

Mónica Bertolino/ 09

Nota/ se presentará a través experiencias académicas de diversos encuentros y redes de trabajo. y proyectos concretos de intervención en el paisaje urbano y natural/ desarrollados por el estudio cuyo procedimiento de trabajo se hace extensivo a la enseñanza/

Bibliografía/

Merlaux Ponty, “El Mundo de la Percepción” siete conferencias-

Fondo de Cultura Económica, Bs As, 2003

Juhani Pallasmaa “Los ojos de la Piel”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, España, 2006

Cesar Naselli, artículos y conferencias/

Artículo “ las nociones de proceso y método como instrumentos para el diseño”

en 30-60 Cuaderno latinoamericano de arquitectura 12 “procesos proyectuales” p.31 a37

Josep María Montaner, Conferencia en Córdoba, octubre 2008 FA-UCC

Ciclo Emergencias Arquitectura y Crítica.

“Sistemas arquitectónicos contemporáneos” Gustavo Gili, Barcelona, España, 2008

Marc Augée, “Los no lugares, espacios del anonimato” Editorial Gedisa

Conferencia en Córdoba, UNC 2008

“El fin de las Certidumbres”, Ilya Prigogine, (Sudamericana, Buenos Aires, 1987)

y artículos en diarios y revistas-

“Las palabras y las cosas”, Michel Foucault

“El pensamiento complejo” Edgar Morin

Edgar Morin, Conferencias en Bs As

Julio Cortázar, Último Round Volumen 1 y 2, editorial Siglo XXI, Bs As. Argentina 2004

La Nación “Julio Cortázar, Compromiso y fantasía”, Editorial Aguilar Grupo Santillana, Buenos Aires, Argentina, 2006

Yoko Ono, “Pomelo” Ediciones de la Flor, Bs As, 1970

George Perec Especies de Espacios, Editorial Montesinos, España 2004/

Martin Heidegger Arte y Poesía, Breviarios, Editorial, Fondo de Cultura Económica, Mexico DF, 1982)

Encuentros, intercambios y redes académicas, realizados y que integramos.

Obras, entrevistas y conferencias de distintos Arquitectos- Profesores del ámbito local, Latinoamericanos e internacional.