

VIII congreso DOCOMOMO Ibérico VIII congreso DOCOMOMO Ibérico

La arquitectura del Movimiento Moderno y la educación
A arquitetura do Movimento Moderno e a educação

E.T.S. Arquitectura de Málaga

Málaga, noviembre de 2013 / novembro 2013

Autor: **Emilio Varela Froján**, ETS de Arquitectura de San Sebastián. UPV/EHU
Título comunicación: “Los paneles didácticos en la enseñanza de las artes y de la Arquitectura del Movimiento Moderno”
Ámbito: Sobre la enseñanza de la arquitectura

Curriculum vitae

Arquitecto, pintor y poeta, titulado con la calificación final de sobresaliente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad del País Vasco, en San Sebastián (1995). Ese mismo año comienza en dicha ciudad su actividad como arquitecto liberal en el campo de la edificación y del planeamiento urbanístico. El día 24-03-2011 presentó su Tesis Doctoral: “Tipologías del texto crítico en el arte y en la arquitectura. La creación de los lenguajes” en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, Departamento de Arquitectura U.P.V. y obtuvo el título de Doctor Arquitecto, con la calificación de sobresaliente. En la actualidad prepara “Crítica del pensamiento simbólico. La destrucción necesaria del mito” como Tesis Doctoral en el Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación U.P.V. de San Sebastián.

En 2002 recibió el premio Iparragirre Saria por su libro de poemas Las fuentes de arena (Birmingham Edit., 2003). Ha escrito artículos sobre arte y poesía en revistas y prensa especializadas. Interesado por los discursos estéticos y poéticos, ha publicado sus reflexiones en las revistas El invisible anillo, Fragmenta y Zurgai. Colaboró en el suplemento literario Pérgola de la Cultura del periódico municipal Bilbao. Actualmente colabora en la revista virtual de literatura y creación contemporánea Espacio Luke con su sección “La máscara y el canto”, dedicada al pensamiento y a la creación.

El escritor y filósofo Jon Obeso Ruiz de Gordoia ha escrito en su sección de Poéticas (Pérgola de la Cultura Nº 183, abril de 2008) sobre su obra con el título Poemas del lado en sombra de la ciudad. Emilio Varela Froján: Cartografía del mundo menor. Rafael Morales Barba, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, ha escrito sobre su poesía en los libros Última poesía española (1990-2005) y La musa funámbula. La poesía española entre 1980 y 2005. Félix Marañón le ha incluido a su vez en el ensayo Las palabras y el corazón del hombre: Oteiza y los poetas vascos en castellano, para la edición crítica de la obra poética completa de Jorge Oteiza, publicada en 2006 por su Fundación.

En 2007 presentó su primera exposición individual en las Salas Kutxa Boulevard de San Sebastián bajo el título “La máscara y el canto”, donde mostraba sus pinturas, dibujos y textos. Un año después lo haría en el catálogo y la exposición colectiva “Colección Dinámica/Bilduma Dinamikoa, Últimas Incorporaciones (2005-2007) al Patrimonio Artístico Kutxa”. Existen muestras de su obra pictórica en el Museo Zuloaga y en la Colección Kutxa. Ha realizado numerosos trabajos gráficos para revistas, editoriales y eventos.

Ha participado en diferentes congresos para aportar su visión sobre la figura de Jorge Oteiza: en el 1er Congreso Internacional Jorge Oteiza. Oteiza y la crisis de la modernidad con la comunicación oral: “La estatua y el libro. Ensayo de continuidad para una obra concluida”, celebrado en Pamplona del 21 al 24 de octubre de 2008, organizado por la Fundación Museo Jorge Oteiza. Y en el IV. Congreso de Historia de la Fotografía presentó la comunicación oral: “Los límites de la visión en Jorge Oteiza: las máscaras del vacío y los paisajes de la inmovilidad. La fotografía como herramienta metafísica de creación artística”, celebrado en Zarautz los días 5 al 7 de diciembre de 2009, organizado por la Fundación Photomuseum. Argazki Euskal Museoa. Leyó las ponencias “Contra la imaginación. Crítica del pensamiento simbólico. Sobre la finalidad de la palabra en el poema” en el IX Congreso Internacional de Ontología. La filosofía como universal antropológico, y “Filosofía de laboratorio y Propuesta para una metafísica intranscendente” en el X Congreso Internacional de Ontología. Physis. De las partículas elementales a la naturaleza humana, que se celebraron respectivamente los años 2010 y 2012 en las ciudades de San Sebastián y Barcelona. Todas las comunicaciones están publicadas en las Actas de los Congresos.

Resumen

Los paneles didácticos en la enseñanza de las artes y de la Arquitectura del Movimiento Moderno

Utilizados también en la educación para el Arte y la Arquitectura, formaron parte de la labor pedagógica de arquitectos y artistas de vanguardia como Gropius y Mies van der Rohe, Kandinsky y Klee, Gabo y Pevsner, Mondrian y Van Doesburg, Lissitzky y Malevich, que enseñaron en las Escuelas de la época (el

VIII congreso DOCOMOMO Ibérico VIII congreso DOCOMOMO Ibérico

La arquitectura del Movimiento Moderno y la educación
A arquitetura do Movimento Moderno e a educação

E.T.S. Arquitectura de Málaga

Málaga, noviembre de 2013 / novembro 2013

Viutemas, el Giniuk, el Bauhaus...), y que tuvieron que rediseñar los programas educativos para transmitir los nuevos conceptos estéticos para el Arte y la Arquitectura que surgieron a partir de la pintura cubista y del racionalismo constructivo.

Inmersos como estaban cada uno de ellos en su trabajo creativo, en un proceso profundamente experimental, tuvieron que crear además unos programas y métodos propios de enseñanza. Entre aquellas herramientas pedagógicas, un procedimiento habitual era el panel didáctico, que servía como síntesis gráfica de un pensamiento concentrado para transmitir la forma visual de un concepto.

Destacan, de entre todos ellos, los paneles que en 1925 realizó Malevich para los cursos que impartió en la escuela del Giniuk, durante el período más conceptual y filosófico que experimentó su pensamiento y su obra "suprematista". Precisamente, fue a partir de aquella obra del artista ruso, que algunos artistas comenzaron a desarrollar su trabajo de una forma experimental, es decir, trabajando en series y fijando con herramientas conceptuales los resultados para las artes y la arquitectura. Es el caso cercano del escultor Jorge Oteiza, quien planteó de esa forma no sólo la base teórica sino el modelo didáctico para la documentación gráfica de su "Propósito Experimental" en 1957, y que utilizó siempre en las explicaciones gráficas de sus libros.

Pienso, por lo tanto, que el procedimiento más adecuado para, de una forma inmediata, mostrar los conceptos fundamentales en el arte y la arquitectura del Movimiento Moderno, y que además encaja con aquel espíritu experimental, es el panel didáctico, que como una pequeña probeta de ensayo, permite aislar, en una mezcla gráfica o, más ampliamente, en unas "Estéticas Comparadas" como quería Oteiza para el laboratorio de las Artes y de la Arquitectura.

En definitiva, esta síntesis entre lo creativo y lo pedagógico tuvo una de sus formas en los paneles didácticos de Malevich (Figura 1), donde el artista analizó y definió los rasgos primordiales del arte contemporáneo, a través de reproducciones, breves textos y diagramas. El mismo Oteiza acompañó algunos de sus más importantes textos de interpretación estética de gráficos que explicaban analítica y gráficamente sus ideas y conceptos sobre el Arte y la Estética. Incluso podríamos decir que ambos artistas otorgaron un valor importante, no sólo analítico sino gráfico y visual, a estas creaciones de carácter pedagógico, las cuales formaron parte de algunas de sus exposiciones.

Palabras clave: Paneles Didácticos / Movimiento Moderno / Estéticas Comparadas / Jorge Oteiza / Mies van de Rohe

Abstract

Educational panels in art and architecture teaching of the modern movement

The educational panel or pedagogical diagram is one of the most appropriate procedures, in an immediate way, to show some of the fundamental ideas in art and architecture of the Modern Movement, and also matches with the experimental spirit. As a small test specimen, it permits isolating, in a graphic mixture or, more broadly, in "Comparative Aesthetics", the common concepts of poetics and aesthetics with a capacity of integration and interdisciplinary character, as the sculptor Jorge Oteiza wanted in his Arts and Architecture laboratory. I try, following the same experimental direction which is necessary for the "modern spirit", to address, with the help of different educational panels, used by me on several occasions, a aesthetics way for art and architecture, open to the Modern Movement, sensed by some artists and architects at that time, and then tested by others, leaving it undeveloped.

Key Words: Educational Panels / Modern Movement / Comparative Aesthetics / Jorge Oteiza / Mies van de Rohe