

Psico-atmósfera: **Investigar para pensar y expresar la experiencia arquitectónica**

RESUMEN. Aprender que todo lo que nos rodea determina la arquitectura y preguntarse cuáles son los códigos que rigen la percepción de lo que nos rodea son cuestiones propias del arquitecto. El grupo de investigación emergente e interdisciplinar Atmósferas de la ETSAV estableció en el año 2010 una experiencia docente con la intención de indagar sobre estas y otras cuestiones. Se definió el concepto de psico-atmósfera para reflexionar y comunicar la experiencia perceptiva de la atmósfera arquitectónica con la convicción de que investigar en arquitectura es conocer la arquitectura y por tanto enseñar la arquitectura. Los resultados determinaron que el proceso de investigación requirió complementarse con otras prácticas y medios. Investigar en arquitectura es un aprendizaje evolutivo que emana de la voluntad del arquitecto y revierte en la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Teoría, Proyecto, Dibujo, Pedagogía, Sensibilidad emocional

ABSTRACT. To find that everything around us determines the architecture and what are the laws that govern the perception of what surrounds us concern architects. In 2010 the interdisciplinary up and coming research group from ETSAV "Atmospheres" established a teaching course with the intention to investigate these and other issues. It was defined the concept of psycho-atmosphere to think about and communicate the perceptual experience of the architectural atmosphere with the conviction that research in architecture is to understand the architecture itself and teaching architecture hence. The results showed that researching process required to be complemented with other practices and media. Research in architecture is an evolutionary learning that emanates from the will of the architect to benefit the society.

KEYWORDS: Theory, Design, Drawing, Pedagogy, Emotional sensibility

Juan José Tuset Davó

Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Vera s/n 46022 Valencia juatuda@pra.upv.es
+34 963877380

Guillermo Guimaraens Igual

Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Vera s/n 46022 Valencia guiguiig@cpa.upv.es
+34 963877440

Biografía

Juan José Tuset Davó es doctor en Arquitectura. Es profesor asociado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia y pertenece al grupo de investigación en Arte y Arquitectura Contemporánea del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Actualmente compagina su labor docente e investigadora con el ejercicio profesional.

Guillermo Guimaraens Igual es doctor en Arquitectura. Es profesor contratado doctor del departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia y pertenece al grupo Investigación, Restauración y Difusión del Patrimonio del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia.

...

Psico-atmósfera: **Investigar para pensar y expresar la experiencia arquitectónica**

El ambiente contestatario y revolucionario de los años 60 ha legado numerosas frases-manifiesto. Una de las más provocadoras fue, sin duda, la afirmación de que “*todo es arquitectura*” (Hollein, 1968). La pretensión de este juicio era hacer tambalear el pensamiento conservador arraigado en gran parte de los arquitectos poniendo en relación las múltiples expresiones del arte con la arquitectura. Actualmente aquel pronunciamiento insurrecto todavía nos conduce a pensar si podemos afirmar que todo lo que nos rodea forma parte o establece una relación con la arquitectura. En el momento presente apreciamos que la naturaleza, la ciudad en toda su complejidad, los edificios que la configuran, las gentes que los habitan y las actividades más sencillas de la vida cotidiana conforman un entorno multiforme que está continuamente comunicándose con nosotros. Debemos ser conscientes de este proceso de comunicación, así como asumir que formamos parte de ese entorno cambiante, que lo habitamos y que somos tanto partícipes como artífices del mismo.

El concepto de psico-atmósfera que se presenta en este artículo surge para definir un ambiente diseñado por el hombre que se encuentra en perpetua interacción con el individuo que la habita y que ocupa o se extiende en el espacio abarcable sensorialmente por el *ser humano sentiente*, sólo dentro del alcance de sus sentidos. Dicho ambiente, matizado únicamente por su escala, tiene capacidad para alterar o reafirmar la conducta del habitante. De algún modo, el término trata de precisar el concepto de atmósfera, definido en su día por Peter Zumthor (Zumthor, 2006) hermanando la opción del ambiente puramente físico, objetivo, arraigada en la psicofísica experimental y en el conductismo de *Watson* (PROSHANSKY, 1978:54), y la orientación fenomenológica. La primera opción fragmentaba el medio físico en estímulos cuantificables y discretos, tratando de establecer las relaciones funcionales específicas entre experiencia y conducta. Se trataba de un enfoque básico para establecer las dimensiones y naturaleza de las funciones psicológicas humanas: percibir, pensar, aprender y sentir. Hoy en día no podemos entender a través de la mera definición física del ambiente la conducta humana relacionada con el mismo, ya que ésta se integra en un ambiente social complejo, donde no se puede ignorar la trascendencia de los significados, la comprensión y tantos otros factores que constituyen la

esencia del enfoque fenomenológico: el ambiente no como es, sino como es experimentado.

Para entender el ambiente y su interacción con el individuo, es preciso hablar de un individuo, una persona específica, desarrollando una actividad específica, en un lugar específico, con un propósito específico... De ahí la necesidad de renombrar el concepto de ambiente, y el concepto de atmósfera, con una denominación posiblemente redundante, pero que pretendía clarificar el sentido de nuestra experiencia: psico-atmósfera.

Este artículo pretende hablar de un experimento interdisciplinar que nace con un fin pedagógico pero que ofrece simultáneamente una propuesta para la reflexión y diversas conclusiones. Dicho de otro modo, la misma experiencia pedagógica es simultáneamente investigadora, y su andadura desvela nuevas claves más allá de los objetivos iniciales fijados que revierten tanto en el ámbito pedagógico como en el científico.

Para ello es preciso entender que investigar en arquitectura implica aceptar los nuevos problemas y los nuevos progresos de nuestro tiempo para transgredir las fronteras históricas de la disciplina. El tiempo presente exige al arquitecto una visión múltiple de su entorno y lo alienta a trabajar desde la transversalidad. Esto requiere la militancia en equipos interdisciplinarios que aspiren, de manera equilibrada y cada uno desde su visión disciplinar, a deshacer la maraña del mundo en que vivimos porque el conocimiento avanza gracias a la capacidad de contextualizar y globalizar los problemas (Morin, 2004:16).

La experiencia en torno a la psico-atmósfera, partía del conocimiento de la complejidad del habitante, para definir las variables que operan en la percepción del ambiente, la definición física del mismo y su comunicación. Fases que deben considerarse imprescindibles en la actividad profesional del arquitecto, no sólo entendido como individuo contemplativo, sino como agente transformador.

La conocida conferencia *Construir, Pensar y Habitar* (1951), del filósofo alemán Martín Heidegger, recogió el aforismo "*Construir es un Habitar*". Si hacemos una interpretación libre de este juicio entendemos que el hecho de hacer y usar la arquitectura ayuda a establecer nuestras percepciones sobre ella. Y si aceptamos la reflexión que también nos propone el filósofo alemán recurriendo a Hölderlin, *poéticamente habita el hombre la tierra*, podemos dar forma a nuestra experiencia perceptiva de la arquitectura para buscar la belleza en todo aquello que nos rodea. El entorno así experimentado por el mero hecho de ocuparlo, estimula nuestra mirada, nuestro oído, nuestro tacto y, especialmente, nuestra inteligencia para provocar en nosotros una

experiencia sensorial y emocional que es placentera en la medida que nos introduce en el conocimiento de su misterio.

Cuando Zumthor en 2003 utilizaba el término *atmosphären* para aproximarse y precisar lo que entendía que es la calidad propiamente arquitectónica, recurría a dos ejemplos. Primero describía su experiencia durante una breve estancia que acontecía en una plaza y, más adelante, describía el efecto que le producía la audición de una pieza de Brahms (Zumthor, 2006). En la experiencia de ambas el arquitecto suizo aseguraba percibir una atmósfera que le conmovía, una se apoyaba en la experiencia visual y táctil; la segunda, en la auditiva, no obstante, reconocía un maridaje entre todas las capacidades perceptivas para la fruición del habitar. En la medida que la atmósfera generada emociona al habitante, se puede hablar de esa calidad arquitectónica que tanto ansía alcanzar el arquitecto.

Según indicaba el suizo, “*todo está solamente dentro de mí*” (Zumthor, 2006). La idea de atmósfera arquitectónica está más allá de cualquier forma concreta conocida a priori de nuestro entorno. Experimentarla depende de nosotros y de nuestra predisposición a emocionarnos con la arquitectura. La mezcla de estímulos produce un *constructo sinestésico* que, si pretendiéramos estudiarlo desde la arquitectura, deberíamos adaptar el concepto de *inteligencia sentiente*, expuesto por Zubiri, donde lo real no se entiende como sinónimo de lo existente, sino lo presente en la percepción (ZUBIRI, 1980) imbricando lo intelectual y lo sensorial. Algo parecido sucede con el concepto de razón-poética, sostenido por María Zambrano, y que sin exponerse sistemáticamente en sus obras, constituye uno de los pilares de su pensamiento. Indagar en la relación del ambiente físico o del entorno con la conducta y la experiencia del hombre es uno de los trabajos que los psicólogos ambientales están acometiendo, y todos ellos coinciden en la importancia de los procesos de adaptación, así como recalcan la influencia del diseño y el acondicionamiento de los ambientes arquitectónicos (Holaban, 2004:22).

Adaptar este campo de investigación en la arquitectura conlleva la formulación de nuevos conceptos arquitectónicos. La *psico-atmósfera* es uno de ellos. Las atmósferas arquitectónicas son procesadas mentalmente por mecanismos psicológicos que su conocimiento, primero, e investigación, posterior, nos permiten aproximarnos a los parámetros más determinantes de la cualidad arquitectónica partiendo de la evaluación psicológica de las respuestas del individuo que lo experimenta. La experiencia de la arquitectura, sin duda, depende de los aspectos psicológicos del hombre, por ello, ser sensible a las múltiples maneras de experimentar la arquitectura es mostrar una predisposición a sentir la arquitectura (Rasmussen, 1958).

Toda arquitectura establece vínculos complejos con su usuario. Las funciones utilitarias se combinan con los aspectos simbólicos y estéticos convirtiendo tanto el uso como el proceso de diseño arquitectónico y su promoción comercial posterior en cuestiones difíciles de abordar. El individuo que percibe es el primer y único responsable de esta tarea. Discernir equivale a establecer una comunicación, a modular su inteligibilidad y codificar su transmisibilidad que, por ser un hecho totalmente subjetivo e individual, es difícilmente extrapolable a otros individuos salvo en aquellas situaciones donde opera la conciencia o inconsciencia colectiva.

Investigación desde la docencia

La inquietante tarea de instruirse en la comprensión de la experiencia arquitectónica estimuló el estudio del carácter psicológico del individuo que la habita, porque, sólo a través del mismo podemos entender la complejidad perceptiva de una atmósfera concreta.

El grupo de investigación emergente e interdisciplinar *Atmósferas* de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia (ETSAV) en su voluntad de estudiar la *psico-atmósfera* realizó una interesante práctica pedagógica con 50 estudiantes. En mayo de 2010 organizó un seminario-taller que constó de dos partes bien diferenciadas pero interrelacionadas. En la primera parte propuso a arquitectos y profesores de varios departamentos de la ETSAV, con la colaboración de la Escuela de Diseño de Alcoi y del filósofo danés Carsten Friberg de la Escuela de Arquitectura de Aarhus, trabajar juntos en esta experiencia interdisciplinar. Para ello cada profesor impartió una clase-conferencia en la que presentó una visión parcial del concepto de atmósfera arquitectónica desde cada especialidad propia (teoría, proyecto, paisajismo, patrimonio, composición, historia, filosofía, expresión gráfica, fotografía, diseño,..). El objetivo de estas sesiones fue hacer partícipes a los estudiantes de la reflexión sobre la multiplicidad de matices que ofrece el concepto de atmósfera a los arquitectos así como también establecer una base teórica de partida y las

herramientas conceptuales básicas para el trabajo posterior a realizar por los estudiantes. La segunda parte del curso consistió exclusivamente en un taller que partió de los temas presentados en la fase anterior y persiguió las siguientes pautas de trabajo:

1.-Definición de modelos de comportamiento y de tipos psicológicos a partir del estudio detallado de diferentes comportamientos psicológicos y conductas humanas que presentaban personajes de la literatura universal. Esta primera pauta se justifica por el convencimiento de que es una buena práctica introducir en la docencia reglada de la arquitectura la lectura recomendada de textos relevantes de la literatura universal como sugiere Bloom para que los individuos tengan la capacidad de juzgar y opinar por sí mismos, para poder reflexionar (Bloom, 2000).

B. **Especificación** de las características asociadas a cada *psico-atmósfera* a partir del trabajo analítico de cada uno de los diferentes modelos psicológicos.

C. **Selección** de las características perceptivas que puedan reconsiderar o condicionar la *psico-atmósfera* a partir de su reflexión teórica y el diseño de la atmósfera arquitectónica. Estas dos acciones fueron el objetivo principal del ejercicio del taller.

D. **Producción** de un modelo o “construcción” teórica que expresara y comunicara el efecto perceptivo de la *psico-atmósfera*.

La investigación propuesta en esta experiencia docente no planteaba únicamente la elaboración de un trabajo final en grupo que propusiera una atmósfera particular para cada perfil psicológico. El trabajo durante el curso fue entendido de una manera más amplia como si se tratara de una investigación particular, de hecho, el trabajo fue seguido y conducido para cubrir las distintas fases anteriormente señaladas (Fig. 1).

La experiencia desarrollada nació con la pretensión de introducir dinámicas de trabajo en el estudiante adaptadas a una metodología inductiva de investigación fundamental desde la que poder desarrollar la formulación de hipótesis, la reflexión teórica y mejorar las habilidades de diseño y comunicación de la experiencia arquitectónica. Los pasos seguidos fueron, en primer lugar, el análisis del patrón psicológico del personaje seleccionado; a continuación, la reflexión sobre el proyecto de una atmósfera arquitectónica a partir de la elección y el diseño de un lugar natural o artificial, la definición de los *objetos alrededor del individuo* y la transformación e interacción que el individuo tiene con el lugar en el que se encuentra; y, por último, en la fase final de elaboración de resultados y comunicación primó la crítica y la síntesis expresiva de acuerdo con un

correcto entendimiento de qué debe ser una crítica arquitectónica, la cual debe *“trascender la experiencia concreta y particular hasta convertirla en objeto de conocimiento general”* (Martí, 2005:19). Durante la sesión de taller se entendió por “construcción” la adquisición de las competencias necesarias que permitieran al estudiante comunicar su pensamiento al resto del grupo.

El trabajo colaborativo también incluyó actividades conjuntas de todo el grupo que estuvieron muy próximas a lo que es una escenificación teatral. El motivo de éstas era generar la creación de vínculos entre los propios miembros del grupo de acuerdo con las teorías pedagógicas que motivan la relación transversal entre los participantes del curso (Davis, 1993). La ruptura de las diferentes barreras o limitaciones innatas que presenta nuestra conducta cuando estamos en un grupo, así como forzar la interacción con el espacio arquitectónico del aula, fueron dos recursos pedagógicos que transformaron y convirtieron por unos instantes a los estudiantes en individuos pensantes que operaban con el mismo perfil psicológico que estaban tratando de estudiar. Estos momentos crearon en el aula un ambiente nuevo en el que los estudiantes se convirtieron en individuos que exteriorizaban un comportamiento igual al de los individuos teóricos para quienes estaban proyectando la arquitectura.

Fig. 1. Presentación de la “expresión” de la *psico-atmósfera*.

Conclusiones

La experiencia pedagógica desarrollada ha manifestado que la naturaleza de la investigación en arquitectura no puede estar desligada en su primera fase de un carácter docente. El trabajo que se le exige al arquitecto es el de “*hacer arquitectura*” y, a partir de éste, ofrecer un servicio a la sociedad y, en la medida de lo posible, que continúe la formación y educación de los arquitectos. Servicio y aprendizaje integran, por tanto, la base de la docencia de la arquitectura. Y, para ello, se debe transmitir en el joven estudiante un espíritu investigador y emprendedor, en definitiva, se le debe estimular en la conocida terna de nuestro oficio: construir-enseñar-investigar. La experiencia del curso *Atmósferas 2010* además ensayó nuevas metodologías pedagógicas que buscaban encaminar al joven investigador en la formación de competencias así como estimuló en él la necesaria reflexión crítica hacia su propio trabajo. Esta experiencia, por un lado, ha conseguido gradualmente empezar la adaptación curricular al Espacio de Educación Europeo Superior (EEES) pero, también, ha denotado la necesidad evidente de la formación transversal del arquitecto.

La puesta en común de los resultados de esta investigación confirmó la sospecha de que el estudiante, e incluso el profesional de la arquitectura, se encuentra en muchas ocasiones con que los medios gráficos, apreñados en su formación curricular, resultan insuficientes e incompletos para representar la *psico-atmósfera*, a pesar de su trascendencia. Muchos estudiantes precisaron reinventar en esta ocasión los medios para cubrir la demanda expresiva. Así, por ejemplo, desde las primeras fases del trabajo se observó que el dibujo convencional evolucionó hacia un tipo de dibujo secuencial parejo a la narración cinematográfica. El dibujo aparecía como un recurso nuevo que simplificaba su ejecución para transmitir las intenciones de su artífice al instante. Los medios tradicionales que el arquitecto arrastra en su formación necesitaron completarse con nuevas técnicas de representación porque la comunicación de la *psico-atmósfera* condicionaba y requería el empleo de otros mecanismos expresivos que introdujeran otras maneras de expresar la experiencia sensorial. Esta condición sirvió de fuerte impulso al espíritu creativo del estudiante-investigador, corroborando un planteamiento pedagógico fundamental de las denominadas “*escuelas que funcionan*” (Goleman, 2009:104).

El reto de encontrar una manera de expresar y comunicar la *psico-atmósfera* imaginada y proyectada desató el pensamiento creativo en el joven investigador abriéndole al uso de nuevas maneras de expresión de su experiencia sensorial (Fig.2). La poesía, la música y el video fueron nuevos medios que llegaron en auxilio de la expresión subjetiva y contribuyeron a introducir otra modalidad de comunicación de la arquitectura en el joven estudiante. El encuentro intuitivo con estos medios y su familiarización se justifica como el fruto del acuerdo del trabajo transversal entre los miembros

del grupo. Estos medios expresivos no alcanzaban, solos o combinados, la finalidad propuesta a los estudiantes en esta experiencia pedagógica. Todos se vieron abocados a completar los mismos con su acción en el espacio, el empleo de la imagen cinética, la composición musical y la ejecución de *performances*, instrumentos que despertaron de su dormida creatividad.

Iniciarse en la investigación en arquitectura desde la docencia permite dar un primer paso firme y seguro en la prueba y confirmación de las metodologías de trabajo que posteriormente pueden aplicarse en una investigación pura. El acuerdo conjunto de la teoría, el proyecto y la expresión gráfica de la arquitectura en la metodología desarrollada a través del estudio de la *psico-atmósfera* ha permitido iniciarse en el asalto de un tema tan complejo como son las atmósferas arquitectónicas. El grupo emergente *Atmósferas* entiende posible este método de investigación en arquitectura y, consecuencia de ello, ha realizado su adaptación al sistema de trabajo específico y propio de un seminario/workshop que va a desarrollarse durante el año 2011 y en la solicitud de un proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+I 2011 para su aplicación en un fenómeno distinto a escala urbana. Investigar en arquitectura probando previamente en la docencia, como si se tratara de un estado cero, las hipótesis iniciales y los métodos prácticos nos recuerda que el conocimiento de la arquitectura está íntimamente ligado a su enseñanza, a la formación del arquitecto y que su trabajo, por encima de todo, es un bien necesario que está al servicio de la sociedad en la que vive.

Bibliografía

- BLOOM, H., 2000: *Cómo leer y por qué*. Barcelona: Anagrama.
- DAVIS, B.G., 1993: *Tools for teaching*. San Francisco: Jossey Bass
- GOLEMAN, D.; KAUFMAN, P.; RAY, M. 2009: *El espíritu creativo*. Barcelona: Ediciones B.
- HOLABAN, C., 2004: *Psicología Ambiental: un enfoque general*. México: Editorial Limusa.
- HOLLEIN, H., 1968: *Bau 1/2*, 1-2.
- MARTÍ, C., 2005: *La cimbra y el arco*. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos.
- MORIN, E., 2004: *La mente bien organizada*. Barcelona: Seix Barral.
- PROSHANSKY, H. M. et alr.: *Psicología ambiental. El hombre y su entorno físico*. México D. F.: Trillas 1978.
- RASMUSSEN, S. E., 1997: *La experiencia de la arquitectura*. Madrid: Editorial Reverté. (1958)
- ZUBIRI, X., 1980: *Inteligencia Sentiente: Inteligencia y Realidad*. Madrid: Alianza Editorial.
- ZUMTHOR, P., 2006: *Atmósferas*. Barcelona: Gustavo Gili.

CHARACTER

EXISTING ATMOSPHERE

LIGHT+COLOUR+SMELL

SENSE OF TOUCH

APPEARANCE

ACOUSTIC

OBJECT

SYMBOLIC OBJECT

MOVEMENT

PSYCHO-ATMOSPHERE

MODEL

HAPPENING EXPERIENCE

DESIGNING ATMOSPHERE

BUILDING ATMOSPHERE

PROJECTION

Fig.2. Fases del proceso. Investigación inductiva.