

I CURSO INTERNACIONAL IUCE-UAM DE EDUCACIÓN Y ARQUITECTURA: LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO.

¿Cualquier espacio es educativo? ¿Sólo las escuelas elitistas deben disponer de espacios educativos exclusivos? ¿Son dichos ambientes facilitadores de los procesos de enseñanza aprendizaje? Y si todo lo anterior es cierto, ¿No deberían disfrutar de estos espacios todo el alumnado escolarizado? ¿No deberían partir los proyectos arquitectónicos de las propuestas emanadas por las diversas comunidades educativas? ¿Qué se está haciendo en otros países en relación a esta temática? ¿Qué sesión práctica (taller)es podemos organizar en las aulas actuales? ¿Cómo contribuye la educación en arquitectura y urbanismo a la formación de la ciudadanía del futuro? La reflexión sobre estas preguntas pedagógicas relacionadas ha sido hasta el momento poco analizada.

La proyección social de este debate educativo y el compromiso de prestar una particular atención a las aplicaciones prácticas, son los fundamentos sobre los que se sustenta esta propuesta del IUCE de curso de verano. A las puertas de la celebración de los cincuenta años de la UAM, esta reflexión se torna particularmente necesaria para atender las necesarias reformas de sus espacios con los escasos recursos con los que contamos.

DIRECTOR:

Santiago Atrio Cerezo, Arquitecto, Doctor en Ciencias de la Educación.

Vicedecano de Ordenación Académica y Desarrollo de las Titulaciones de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM. Miembro del IUCE.

Subdirectora: **Paz González de la Torre.**

FECHAS DE CELEBRACIÓN:

5, 6 y 7 de julio de 2017

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Instalaciones de La Cristalera, Miraflores de la Sierra

PÚBLICO AL QUE IRÁ DIRIGIDO EL CURSO:

Profesores y Maestros, Profesionales de la Educación, Arquitectos y Artistas interesados por el ámbito educativo y Público en general que desee reflexionar sobre la forma de acercarse a la Arquitectura como Arte desde las primeras etapas educativas.

El curso propuesto es eminentemente práctico con la exposición de sesión práctica (taller) es que presentan materiales existentes y sirven para reflexionar sobre la pertinencia de dichas propuestas en entornos educativos tanto formales como informales. Partiendo de la hipótesis de que dichas experiencias han sido evaluadas como estimulantes por los que han disfrutado de ellas y que los materiales empleados con fáciles de encontrar

dada su difusión y precio, se proponen y experimentarán sesión práctica (taller)es que pueden atenderse tanto desde la formación reglada como en la no reglada.

Las propuestas arquitectónicas lanzadas en las películas de Hayao Miyazaki¹ y los cómics de Little Nemo, servirán como elemento motivador de dichas intervenciones educativas. El curso pretende que el educador observe cómo estos arquitectos expresen los materiales y utilizan criterios arquitectónicos para sus innovadoras creaciones arquitectónicas.

ENTIDADES COLABORADORAS:

Grupo Editorial ANAYA

Objetivos:

OG1: Analizar las posibilidades pedagógicas de la Arquitectura como instrumento educativo.

OE1: Identificar los ítems que determinan una correcta intervención educativa con la presencia de elementos construidos.

OE2: Proponer modelos de intervención de educación y arquitectura en el ámbito formal y no formal.

OE3: Reflexionar sobre las vinculaciones entre el derecho a la educación y una formación arquitectónica socialmente justa.

Pregunta motivo del curso:

¿Qué sentido educativo tiene jugar con la arquitectura y jugar a ser arquitectos en el ámbito educativo?

Si sabemos qué significado tiene jugar a y con los espacios construidos, podremos analizar cómo aprovecharlo en la enseñanza (o al menos el camino a seguir).

¹ El viaje de Chihiro (que rebasó los ingresos en taquillas de Japón y superó el éxito obtenido por Titanic, también obtuvo el premio como Película del Año en los Premios de la Academia de Japón, y fue la primera película de anime en ganar un Premio Óscar, La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro, El castillo ambulante y Ponyo en el acantilado. Sus películas hablan de la relación de la humanidad con la naturaleza, la tecnología y la dificultad de mantener una ética pacifista; las protagonistas regularmente son niñas y mujeres jóvenes fuertes e independientes.

DESARROLLO DEL CURSO:

PRIMERA JORNADA:

Educación y Arquitectura en el ámbito internacional.

Mañana: 1 conferencia con coloquio + 1 sesión práctica (taller)

09:30 a 11:30. Conferencia con coloquio.

Ponente: **Jorge Raedó**. <http://www.osamenor.com/>

Título: **“Presencia de propuestas de educación y arquitectura en el mundo: de Finlandia a Colombia”**.

Desarrollo: Ponencia y coloquio sobre su trabajo y experiencias con colegios y otros colectivos con exposición de proyectos motivadores para que los maestros vean posibilidades vivas en el mundo.

12:00 a 14:00. Sesión práctica (taller).

Ponente: **Maushaus: Carlos Arruti Echeverría y Anabel Varona Martínez**
<http://maushaus.info/>

Título: **“El fantasma de Tokorozawa: los espacios de ficción como herramienta educativa”**.

Sesión práctica desarrollada a partir de los espacios de las películas de Miyazaki. Con este taller, trataremos de aproximarnos al estudio de la arquitectura y el territorio, con conceptos como la diversidad biológica y la riqueza cultural del entorno Satoyama. Encontraremos ese lugar donde aún se vive en armonía con la naturaleza, ese Japón en estado puro, donde a pesar de llevarse a cabo una transformación del medio de alto impacto ecológico, la biodiversidad es extraordinaria y la sostenibilidad es real. Con imágenes de películas como “Mi vecino Totoro”, “El viaje de Chihiro”, etc, nos acercaremos a los valores fundamentales de la cultura, para aprender a vivir en la estructura de la realidad que nos rodea. Hablaremos de temas metafísicos en relación al hecho estético de vivir en el paisaje y a través de la visión eco-crítica de Miyazaki, nos aproximaremos a la arquitectura desde el arte y sus obras.

Tarde: 1 conferencia con coloquio + 1 sesión práctica (taller).

16:30 a 18:30. Conferencia con coloquio.

Ponente: **Marco Ginoulhiac**

Título: **“Juguetes de Arquitectura – de su historia a su proyecto”**

Desarrollo: palestra e discussão sobre o desenvolvimento dos brinquedos como artefactos educativos no âmbito das artes e da Arquitectura. Serão apresentados exemplos e estratégias de desenho e produção.

Na sessão prática será feita uma abordagem ao desenho e à produção de um prototipo de um brinquedo.

19:00 a 21:00. Sesión práctica (taller).

Ponente: **Virginia Navarro.** <https://cuartocrecientearquitectura.wordpress.com/>

Título: "Cartografías y traslaciones: aprendizajes y aventuras en el espacio exterior."

Desarrollo: Gran parte de las historias infantiles y juveniles se desarrollan a lo largo de un viaje que implica la transformación del personaje. Autores como Kipling, Stevenson, Lewis Carroll, los hermanos Grimm o Hans Christian Andersen ubican gran parte de sus relatos en espacios al aire libre donde tienen lugar el encuentro y el hallazgo. Utilizando como referente tres historias de la literatura infantil y juvenil (Caperucita Roja de Charles Perrault; La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson y El jardín secreto de Frances Hodgson Burnett) profundizaremos sobre herramientas espaciales como son la cartografía (no sólo física, sino también emocional), las maquetas del territorio, la representación a escala 1:1 y la influencia de la naturaleza y el "paisaje" sobre los espacios de aprendizaje. Acompañarán la parte gráfica el trabajo de algunos ilustradores como Isidro Ferrer, Sara Fanelli o Charley Harper. El taller se basa en la experiencia de la tallerista con las Bibliotecas Municipales de Sevilla y su investigación acerca de la capacidad educativa del espacio exterior.

SEGUNDA JORNADA:

Juego, Educación y Arquitectura. Trilogía de un encuentro.

Mañana: 1 conferencia con coloquio + 1 sesión práctica (taller).

09:30 a 11:30. Conferencia con coloquio.

Ponente: **Clara Eslava:** <https://www.youtube.com/watch?v=Z11N2B5c8FA>

Título: "**Territorios de la Infancia: la escuela como microcosmos**"

Desarrollo: Conferencia con coloquio donde Clara Eslava nos muestra un recorrido en torno a propuestas arquitectónicas de espacios educativos que pueden ser inspiradoras: referencias históricas y contemporáneas, así como proyectos en curso sobre los que es posible realizar una reflexión. Nos preguntaremos por el sentido pedagógico del espacio, comprendiendo la escuela como un microcosmos, una comunidad, un escenario de juego, un territorio de la infancia.

12:00 a 14:00. Sesión práctica (taller).

Ponente: **Arquitectives: Pablo Amor o Cristina Llorente**

Título: "**Transformar el entorno, transformar el aprendizaje. Del aula a la ciudad**"

Desarrollo: Charla taller sobre la utilización de los conocimientos arquitectónicos como herramientas de transformación creativa en el campo del aprendizaje.

Tarde: 1 conferencia con coloquio + 1 sesión práctica (taller).

16:30 a 18:30. Conferencia con coloquio.

Ponente: **Fermín Blanco**. <http://sistemalupo.ferminblanco.com/>

Título: **“El sistema Lupo: bases pedagógicas y fundamentos estructurales de los juegos de construcción”**.

Desarrollo: Creación de juguete en clase.

19:00 a 21:00. Sesión práctica (taller).

Ponente: **Miguel Díaz Rodríguez**. Asociación Cultural Hablar en Arte (www.hablarenarte.com)

Título: **La educación en Arquitectura en Museos. Compartir el espacio para la inclusión.**

Desarrollo: En base a la experiencia de las actividades educativas que Hablar en Arte desarrolla actualmente en el Museo ICO, se llevará a cabo un taller entre los participantes sobre los espacios de La Cristalera, edificio singular de la arquitectura moderna en España, valorando la aportación hacia y desde la diversidad funcional y por la inclusión social.

TERCERA JORNADA:

Implicaciones educativas de los ambientes de aprendizaje.

Mañana: 1 conferencia con coloquio + 1 mesa redonda con debate.

09:30 a 11:30. Conferencia con coloquio.

Ponente: **Fernando Arroyo Ilera**

Título: **Educación y Arquitectura como función urbana.**

Desarrollo

12:00 a 14:00: Mesa redonda con debate y Clausura del Curso.

Ponentes: **Jorge Raedó, María Rodríguez Moneo (Directora del IUCE), Representante Anaya y Santiago Atrio Cerezo (Director del Curso).**

Título: **Espacios y Educación, un reto para todos.**

PONENTES

Santiago Atrio Cerezo (Director del Curso)

(Madrid, España)

Arquitecto, Doctor en Ciencias de la Educación. Vicedecano de Ordenación Académica y Desarrollo de las Titulaciones de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid.

Profesor Contratado Doctor. Departamento de Didácticas Específicas, área de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Facultad de Formación de Profesorado y Educación, UAM. Vicedecano de Ordenación Académica y Desarrollo de las Titulaciones.

María Rodríguez Moneo

<https://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/>

Jorge Raedó

<http://www.osamenor.com/> (Bogotá, Colombia).

Es titulado superior en Arte Dramático Especialidad Dirección Escénica y Dramaturgia por el la Universitat Autònoma de Barcelona, Coordinador del grupo PlayGround, colectivo de arquitectos preocupados por el uso de los espacios y la educación. Organizador de la Ludantia. I International Biennial of Education in Architecture for Children and Youngsters. Director de la revista Amag! Architecture Magazine for Children.

Marco Ginoulhiac

<http://architoy.blogspot.pt> (Bergamo, Itália).

Arquiteto pelo Politécnico de Milão (1999), mestre pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (2002). Doutor pela FAUP (2009). Atualmente é assistente das Unidades Curriculares Projeto 3 e Arquitetura e Desenho e regente da cadeira Architectural Toys, Processos de Reprodução Disciplinar em Arquitetura. Membro do Comissão Científica do Mestrado em Arquitetura da FAUP e do Conselho Executivo da Resdomus, revista de cultura arquitetónica da FAUP. Curador da participação da FAUP na UABB 2015 (Bienal de Arquitetura e Urbanismo) em Shenzhen. Docente convidado na Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art of the University of West Bohemia (Republica Checa), da Guangzhou Academy of Fine Arts (China) e da Hochschule München / Munich University of Applied Sciences (Alemanha). Já ministrou cursos de Toy Design além de ter proferido várias conferências, escrever e publicar vários artigos sobre diferentes temas ligados à Arquitetura.

Virginia Navarro

<https://cuartocrecientearquitectura.wordpress.com/> (Sevilla, España)

Es arquitecta por la Universidad de Sevilla desde 2003. Primer premio en la XXI Edición de los premios Dragados por el proyecto fin de Carrera. Máster oficial en Arquitectura y Patrimonio histórico. En 2012 inicia junto a Tibisay Cañas, Laura Organvidez, Ana Parejo y Sara Parrilla el proyecto cuartocreciente arquitectura con el objetivo de investigar y mejorar los tres espacios principales donde se desarrolla la infancia: la casa, la escuela y la ciudad. Ha trabajado realizando talleres de arquitectura en distintos colegios y para algunas instituciones como el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, el Colegio de Arquitectos de Sevilla o la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. También desarrolla actualmente una tesis sobre la relación entre infancia y arquitectura dirigida por el doctor Ángel Martínez García-Posada. Ha realizado diversos trabajos de investigación sobre el espacio exterior de juego en la infancia y actualmente es coordinadora de la I Bienal Internacional de Educación en arquitectura para la infancia y la juventud que se celebrará en Pontevedra en abril-mayo de 2018.

Clara Eslava

<https://www.youtube.com/watch?v=Z11N2B5c8FA> (Madrid, España)

Arquitecta en 1998 por la Universidad de Navarra, inicia su trayectoria profesional como colaboradora en diversos estudios de arquitectura. En 2002 inicia su colaboración en la sección de proyectos de la revista 'Tectónica', especializada en arquitec-

tura y construcción. En 2004 emprende carrera profesional independiente formando el estudio 'Eslava y Tejada arquitectos'. En paralelo a la actividad profesional, ha desarrollado trabajos de investigación en torno a arquitectura, pedagogía y espacios de juego infantiles... con diversas publicaciones en revistas pedagógicas (in-fan-cia, Aula, Arquitectura Viva).

Es coordinadora y coautora del libro 'Territorios de la infancia', mención especial de Ministerio de Educación de España al mejor libro educativo. Tesis Doctoral, título: "Huellas de la infancia en el impulso creativo: ámbitos primigenios", E.T.S. Arquitectura (UPM).

Pablo Amor / Cristina Llorente

<http://www.arquitectives.com/> (Palma de Mallorca, España)

Arquitectos por la ETSA de Valladolid y la ETSA de Barcelona, especialistas en Urbanismo, Medio Ambiente, Gestión Urbana y Participación Ciudadana y con experiencia profesional previa en los campos del planeamiento, la edificación y el diseño y supervisión de equipamientos educativos, son los promotores de Arquitectives (www.arquitectives.com), una plataforma creada en 2009 a través de la cual desarrollan programas y proyectos educativos con el objetivo principal de iniciar a los niños y jóvenes en el estudio de la arquitectura, el entorno construido y el medio ambiente, mediante enseñanzas transversales que relacionan las diferentes materias del currículo educativo. Desde 2012, son los delegados españoles del Programa de Trabajo Architecture & Children de la Unión Internacional de Arquitectos.

En 2015, comenzaron a impartir formación a profesorado para el análisis y mejora de los espacios educativos, a fin de transformarlos en espacios educadores, que fomenten la creatividad y se integren como herramienta de aprendizaje en el desarrollo intelectual y emocional de los alumnos.

Dentro del campo del planeamiento, redactan y coordinan distintos proyectos de urbanismo participativo, orientados a fomentar el uso de la participación como herramienta real del diseño urbano.

Son los autores de la publicación "Edu y la mejor casa del mundo", un cuento infantil sobre arquitectura que huye del formato tradicional, convirtiéndose en un juego de construcción y en una plataforma de intercambio de contenidos didácticos y digitales.

En paralelo, han organizado actividades, cursos y programas para la UIB, distintos museos nacionales e instituciones públicas y privadas, han impartido charlas y talleres relacionados con la ciudad, la educación y el entorno construido a nivel nacional e internacional (Helsinki, Weimar, Bucarest, Sofía, Varsovia) y han diseñado y ejecutado distintas instalaciones y acciones urbanas orientadas a revitalizar y democratizar el espacio público.

Fermín Blanco

<http://sistemalupo.ferminblanco.com/> (La Coruña, España)

Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid (2010) y arquitecto por la ETSA de Valladolid (2002). Comienza su experiencia profesional con el arquitecto Manuel Gallego (2003-06). A partir de 2006 ejerce la profesión desde su propio estudio de arquitectura. Durante estos años ha realizado exposiciones, ha impartido cursos y conferencias con coloquios relacionadas con la arquitectura, la docencia y el diseño industrial por diferentes organismos e instituciones. Fruto de este compromiso con la investigación, la construcción y la didáctica, en 2008 patenta el SISTEMA LUPO, un sistema modular de fines didácticos que se industrializa en diferentes versiones. Profesor en el IE.

Miguel Díaz Rodríguez

<https://paradafacultativa.com/>

Arquitecto por la Universidad de Alcalá (2008), Máster de Planificación y Desarrollo Territorial (2012) y Máster Formación de Profesorado en ESO y Bachillerato (2015) Universidad Autónoma de Madrid. Docente sobre Accesibilidad en el patrimonio, cultura y turismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá UAH. Mediador y guía cultural entorno al patrimonio, ciudad y arquitectura del siglo XX y patrimonio industrial.

Desde 2015 forma parte del equipo de educación de Hablar en Arte, desarrollando su actividad principal en el Museo ICO cuyas líneas expositivas se centran en la arquitectura, el urbanismo y la fotografía de arquitectura: <http://www.fundacionico.es/museo-ico/actividades-educativas.html> (actividades para escolares de público infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, familias, jóvenes y Centros Ocupacionales federados con Plena Inclusión Madrid. Al mismo tiempo participa en el marco del proyecto "Empower Parents", destinado a familias con niños con TEA).

Carlos Arruti Echeverría y Anabel Varona Martínez

<http://maushaus.info/> (San Sebastián, España)

Director artístico y educador y Directora ejecutiva y educadora fundaron Maushaus en 2009, un laboratorio de ideas en torno a la educación de arte y arquitectura para la infancia. En Maushaus, se diseñan contenidos pedagógicos, así como objetos y lugares destinados al aprendizaje lúdico. Es un proyecto de educación artística-técnica, donde, a través de sesiones prácticas y talleres, se establecen relaciones afectivas con la arquitectura y se descubre el lenguaje de la ciudad, mediante el estudio de sus elementos constituyentes.

Carlos Arruti y Anabel Varona, compaginan la docencia artística y arquitectónica para la infancia, con la creación de programas y contenidos educativos para el profesorado en centros de educación infantil, primaria y secundaria. Son editores de la Revista de Arquitectura para niños Amag! (www.a-magazine.org) En el año 2016, han publicado el libro "La Arquitectura a través del juego" editado por la Fundación Arquia y Los Libros de la Catarata, así como la publicación del recurso educativo "1,2,3 HaURBANistak

Fernando Arroyo Ilera

5 de julio

EDUCACIÓN Y ARQUITECTURA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.

09.30
CONFERENCIA CON COLOQUIO Y SESIÓN PRÁCTICA

“Presencia de propuestas de educación y arquitectura en el mundo: de Finlandia a Colombia”.

Jorge Raedó

12.00
SESIÓN PRÁCTICA (TALLER)

“El fantasma de Tokorozawa: los espacios de ficción como herramienta educativa”

Carlos Arruti Echeverría, Director artístico y educador en Maushaus

Anabel Varona Martínez, Directora ejecutiva y educadora en Maushaus

16.30
CONFERENCIA CON COLOQUIO

“Juguetes de Arquitectura – de su historia a su proyecto”

Marco Ginoulhiac

19.00
SESIÓN PRÁCTICA (TALLER)

“Cartografías y traslaciones: aprendizajes y aventuras en el espacio exterior.”

Virginia Navarro

6 de julio

JUEGO, EDUCACIÓN Y ARQUITECTURA. TRILOGÍA DE UN ENCUENTRO.

09.30
CONFERENCIA CON COLOQUIO

Territorios de la Infancia: la escuela como microcosmos

Santiago Atrio Cerezo

12.00
SESIÓN PRÁCTICA (TALLER)

“Transformar el entorno, transformar el aprendizaje. Del aula a la ciudad”

Arquitectives. Pablo Amor o Cristina Llorente

16.30
CONFERENCIA CON COLOQUIO

“El sistema Lupo: bases pedagógicas y fundamentos estructurales de los juegos de construcción”

Fermín Blanco

19.00
SESIÓN PRÁCTICA (TALLER)

La educación en Arquitectura en Museos. Compartir el espacio para la inclusión.

Miguel Díaz Rodríguez,
Asociación Cultural Hablar en Arte

7 de julio

IMPLICACIONES EDUCATIVAS DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

09.30
CONFERENCIA CON COLOQUIO

Educación y Arquitectura como función urbana.

Fernando Arroyo Llera

12.00
MESA REDONDA CON DEBATE

Espacios y Educación, un reto para el siglo XXI

Jorge Raedó

María Rodríguez Moneo, Directora del IUCE

Representante Anaya

Clara Eslava

Clausura del Curso